

ENCUENTROS ESPERADOS: DIÁLOGOS ENTRE POESÍA Y PERFORMANCE

EXPECTED ENCOUNTERS: CONVERSATIONS BETWEEN POETRY AND PERFORMANCE ART

Rodrigo Arenas
r_arenas@yahoo.com

Resumen:

El presente trabajo intenta explorar las conexiones entre poesía y performance en Chile durante los últimos veinte años. Específicamente, se estructura en torno a la pregunta de por qué en este contexto diversos creadores trabajaron y están trabajando ambos formatos de manera sostenida. Para ello, esta investigación parte por desarrollar una definición puntual del término performance, además de brevemente trazar líneas respecto a la poesía. A continuación, se sintetizan los antecedentes del período en estudio, recorriendo el trabajo de creadores que precedieron y/o influyeron en el de los actuales y que también trabajaron ambos formatos. Finalmente, el tema se discute en torno al trabajo de tres poetas/performers chilenos contemporáneos en actividad: Eli Neira, Pablo Lacroix, y Diego Ramírez (Moda y Pueblo). Respecto a ellos no sólo se analizó su obra, sino que además fueron entrevistados para poder generar respuestas más amplias en torno a las inquietudes de este estudio.

Palabras clave: *performance, poesía chilena, artes visuales y literatura, interdisciplinar, literatura en el campo expandido.*

Abstract:

This paper attempts to explore connections between poetry and performing arts in Chile during the last twenty years. Specifically, it is structured around the question of why in this context several creators were and are working both formats in a continuous way. The research starts by developing a specific definition of the term performing arts, apart from briefly developing a few guidelines about poetry. Next, some antecedents to the studied period are summarized, discussing the production of previous creators who worked both formats and influenced today's artists. Finally, the topic of discussion is based on the work of three contemporary Chilean poets/performers in current activity: Eli Neira, Pablo Lacroix, and Diego Ramírez (Moda y Pueblo). On that respect, we can say that we do not only analyzed their work, but also we interviewed them in order to generate broader answers about the concerns of this study.

Keywords: *performance art, Chilean poetry, visual arts and literature, interdisciplinary, literature in the expanded field.*

Recibido: 15 de junio de 2017

Aceptado: 25 de octubre de 2017

Introducción

La relación entre performance y literatura, y entre poesía y performance, no son temas nuevos. Este último vínculo ha sido explorado en diversos contextos, desde la Grecia clásica¹, hasta en la narrativa norteamericana contemporánea² pasando, por supuesto, por la literatura Nuyorican.

Sin embargo, y tal como lo plantea el escritor y académico Felipe Cussen, pararse a leer un poema en público no transforma a nadie en performer (3). Si bien dicha acción, al igual que cualquier otra en la que esté involucrada la corporalidad, puede ser analizada desde el lente de los estudios de performance (*Performance Studies*), no implica que ese acto pueda considerarse performance como formato de arte visual contemporáneo (*Performance Art*). La reflexión anterior no solo revela lo intrincado que puede ser examinar los mecanismos de la relación entre poesía y performance. También, vuelve a recordarnos a todos los que nos movemos en esta zona, el nivel de desconocimiento y confusión respecto a lo que es (o no es) performance.

Por otra parte, dentro del panorama latinoamericano³ he detectado a un grupo significativo de artistas visuales de performance que se dedican (o se han dedicado) de manera sistemática a escribir poesía, y viceversa. Esto me lleva a preguntarme el porqué de estos frecuentes cruces de actividad. Específicamente, me refiero a creadores que trabajan ambos formatos, generalmente estableciendo algún tipo de conexión (tanto temática y estética) entre sus textos y sus performances. Analizar lo anterior implica trazar tentativamente los esbozos de un mapa como primer paso para posibilitar el estudio de estos encuentros de forma más profunda y en un contexto más amplio. Y, como consecuencia de ese trazado y de las posibilidades de esta investigación, la he circunscrito al caso chileno reciente para empezar a explorar este tema, contexto en el que también encontramos varios y destacados casos de poetas/performers.

Por último, otro de los motivadores de este trabajo es la inquietud planteada por Borrero, producto de diversos estudios en los que se analizan las relaciones entre arte y literatura desde “una especie de positivismo, donde el analista no participa de la función creadora sino que la estudia desde la distancia y protección de su aparato teórico” (63), atendiendo además “a la necesidad que existan procesos de circulación entre las artes” (63). En este sentido, si bien por razones que considero

-
- 1 Para ello véase Zecchin De Fasano, Graciela, editora. *Deixis social y performance en la Literatura Griega Clásica*. La Plata: UNLP. FAHCE, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-CONICET), Centro de Estudios Helénicos, 2011.
 - 2 Para ello véase Barros-Grela, Eduardo. "Imaginando la ciudad: espacio urbano, identidad literaria y "performance" subalterna en las narrativas contemporáneas norteamericanas". *Literatura popular e identidad cultural: estudios sobre folclore, literatura y cultura populares en el Mundo Occidental*, editada por Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo, y José Roso Díaz. Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2010, pp. 375-380.
 - 3 Sobre las características peculiares de la performance latinoamericana véase Arenas, Rodrigo. "Práctica y Poética del arte de la Performance como Resistencia en Latinoamérica". *Pensar a Contracorriente XIII*, Editorial Nuevo Milenio, 2017.

metodológicamente necesarias excluyo de este estudio una mirada profunda hacia mi labor como poeta y artista visual, asumo a la vez el intento de abordar estos temas sin desconocer que escribo desde dentro del mundo de la creación performática y textual.

Dadas las anteriores consideraciones, el estudio seguirá tres etapas fundamentales. El primer paso será aclarar a qué nos referimos con performance. Segundo, se hará una exploración de los antecedentes del caso, seguido del análisis sobre la ligazón entre literatura y performance basado en la experiencia de tres creadores chilenos contemporáneos, sin dejar de lado algunas opiniones del autor.

Qué entendemos por performance

En la vida diaria se tiende a usar el término performance ya sea para calificar un gesto, una protesta, o una pieza de arte, entre otros. Yo reconozco dos campos semánticos esenciales de dicho concepto: como práctica social, y como formato de creación de artes visuales.

Como práctica social, recorro a la ya universalmente aceptada definición de Diana Taylor: “las performances operan como actos vitales de transferencia, al transmitir saber social, memoria, y un sentido de identidad a través de acciones reiteradas” (34). Este sería el objeto de los Estudios de Performance, que se constituyen en una lente metodológica que posibilita a los estudiosos analizar diversos acontecimientos (35). Por supuesto que, dentro de dichos eventos, encontramos muchos que se relacionan directamente con la actividad literaria, tema que se retomará más adelante.

La segunda acepción del término es la de ser un formato de arte visual. En este ámbito, hay una discusión conceptual que aún no alcanza cierta confluencia. Hay que recordar que la performance como formato de arte contemporáneo se concibe a nivel mundial desde 1960 a partir de la obra de Yves Klein, “Salto al Vacío”. Dada la variedad de definiciones disponibles, voy a recurrir a la propia: performance es un evento artístico objetual intencional en el cual el cuerpo juega un rol protagónico, en una interacción poética y no perfectamente codificada con el tiempo, el espacio y la audiencia⁴.

En esta ruta se hace necesario distinguir entre teatralidad y performance. Tomando en cuenta que la frontera que separa ambas zonas es, por necesidad, muy difusa, elementos claves son que la *performance art* no considera conceptos como personaje, texto dramático, etc. O sea, no recurre al tecnolecto de la dramaturgia ni como significante ni como significado. Además, otras diferencias son el carácter democrático y “ex-céntrico” de la performance tal como lo plantea Gómez-Peña (200), y el rol protagónico del cuerpo por sobre el texto.

⁴ Esta definición se basa en lo que expuse en mi ensayo “Práctica y Poética del arte de la Performance como Resistencia en Latinoamérica”, agregando el elemento de intencionalidad, lo que ayuda a distinguirlo de la mera práctica enunciativa, y de la mera articulación de los elementos básicos de la puesta en escena poética: palabra/ritmo/musicalidad, voz, y gestualidad (Font, 12-13).

Ya discutido lo anterior, podemos decir que lo que nos ocupará es la relación entre performance y poesía, y no entre lo performático y la poesía. Ahora bien, el marco urbano sobre el que se operará deja de lado expresiones como el cantor popular chileno, cuyas estructuras performáticas son más particulares y organizables que las que se encuentran en el quehacer del creador contemporáneo/urbano, por lo que en términos metodológicos esto último es un factor a tomar en cuenta.

Caminos ya transitados

En el apartado anterior me referí a eventos performáticos relacionados con la literatura. Si bien no profundizaré en ello, creo que es necesario discutirlos brevemente, ya que muchos de ellos han sido o están siendo estudiados con profundidad en otros textos.

Al respecto, los estudios de performance han analizado una variedad de actividades relacionadas con la literatura: lecturas de poesía, el *poetry slam*, *hip-hop*, videopoesía, poesía virtual o digitalizada, intersecciones entre danza y poesía, el personaje como performer, poesía fonética, accionismo (Font 1), el cadáver exquisito en vivo, o incluso el mismo acto de leer (Lee Zoreda 155), cosa que también puede ser extendida al acto escritural, al autor⁵, o a un texto en el que el artista de performance pasa a ser un personaje de ficción, como lo hizo Enrique Vila-Matas⁶ con respecto a Sophie Calle. Estos cruces no sólo emparentan a la escritura y la lectura con el planteamiento de escultura social de Joseph Beuys (De la Precilla 6), sino que además se relacionan con lo que Borrero denomina “literatura en el campo expandido” (51). Si bien esta autora reconoce niveles dentro de esta noción (59), y los ejemplos nombrados pueden ser clasificados en ellos, ella se concentra más en el producto, ya sea final, intermedio, o imposible, que en la fenomenología del creador. En este caso, deseamos también atender a esto último, tratando de entregar orientaciones a partir de la pregunta: ¿Por qué tantos creadores de performance escriben poesía, y viceversa? Sin embargo, está claro que la presente discusión revela la riqueza y complejidad de los cruces entre literatura y performance, y la variedad de investigaciones que pueden surgir desde ellos.

Antes de seguir, analicemos si es que dentro de la misma poesía hay motivos que puedan vincularla directamente con la creación de performances.

5 Tal como el análisis de Esteban Prado a la obra de Osvaldo Lamborghini.

6 En su libro de relatos *Exploradores del Abismo*.

La poesía

Reconozco en la poesía un poder plástico, en apariencia mucho más evidente que en otros formatos literarios creativos no ensayísticos, y agrego esto último ya que muchos artistas visuales, por necesidad o cercanía, trabajamos el ensayo en diferentes niveles, además de estar obligados a dominar otros formatos de escritura no creativa, como la elaboración de proyectos. Vansina reconoce también su múltiple funcionalidad:

La poesía en su multiplicidad: histórica, religiosa, panegírica, individual, representa una actitud hacia la vida, es la fuente para la historia de los sentimientos y las ideas e ilustra los ideales culturales indicados para el estudio de la psicología de una sociedad. (Cit. en Montalván Cobos 22)

Sin embargo, esto no parece distanciarla mayormente de la narrativa de ficción, en términos de ser un género que de por sí motive a la performance, pues en teoría todo producto escritural puede cumplir esta función. Piénsese en muchas piezas de performance que recurren a textos de carácter legal, o técnico. Por lo tanto, la pregunta central de este ensayo continúa abierta.

Poetas y performers en Chile: historia de una relación

Zurita, Lihn, Lira, Lemebel, Vicuña y Kurapel son creadores chilenos que trabajaron o trabajan performance y poesía. En especial, los casos de Zurita, Lemebel y Vicuña han sido bastante estudiados, a diferencia de la producción nacional de los últimos veinte años. En el caso del primero, la relación conceptual entre sus escritos y sus performances, en particular en sus proyectos de escritura material, son muy bien analizados en la investigación de Pasos. Por su parte Pueo, al citar a Zurita, nos entrega un primer indicio de la naturaleza de la relación en estudio.

(...) El género lírico sea hoy el más minoritario de todos los géneros literarios – puede decirse que el número de lectores de poesía no es mucho mayor que el de los propios poetas, teniendo en cuenta que son éstos los consumidores habituales de este tipo de literatura–, mantenido únicamente por el prestigio intelectual que se asocia a toda forma minoritaria de cultura. (Pueo 439-440)

Pareciera ser que lo mismo sucede con la performance, al ser un área de creación aún marginal y marginada, con escasos recursos y de lenta incorporación al sistema cultural nacional y latinoamericano. Por otra parte, si bien la poesía cuenta con más recursos estatales y privados disponibles que la performance, parece ocupar dentro de la literatura un lugar similar al de ésta dentro de las artes visuales.

Ahora bien, en el trabajo de casi todos los creadores anteriores creo distinguir una alta presencia de la poesía en sus piezas performáticas: Zurita escribe poemas sobre el cielo y el desierto, mientras que en “Lihn & Pompier en el Día de los Inocentes” hay un juego autoral poético con elementos que, sin embargo, le deben más al teatro que a la performance. Por otra parte, Lira recita fragmentos de Otelo en su mítica intervención en el programa de televisión “Cuánto Vale el Show”, pero en este caso el elemento intencional de la performance no está del todo claro.

Aparentemente, en el caso de Lemebel se aprecia una separación mayor entre una labor y otra, quizás debido a que gran parte de su producción performática se realizó dentro del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis. Sin embargo, Cellino destaca que el Lemebel cronista se construyó sobre la base de su obra performática (31), aunque por otra parte la emergencia del cronista da pie a la desaparición del Lemebel poeta, obra que ha quedado relegada en comparación a la de sus crónicas. Además, rescato a partir de Cellino el uso de elementos performáticos en su obra literaria (32), estableciéndose una clara ligazón temática entre estos dos aspectos creativos (41).

Con respecto al trabajo de Cecilia Vicuña, ella no sólo ha trabajado la performance, sino que también ha usado la pintura, instalación, entre otros formatos. En el ámbito de su trabajo performático, la poesía aparece como un elemento más dentro de la construcción de sus piezas, en ocasiones siendo la estructura utilizada para escribir un *statement* sobre sus piezas. Por su parte, Alberto Kurapel incorpora estructuras poéticas en su canto y en su teatro. Su cuerpo de obra se me hace difícil de analizar, dada su ligazón profunda con la teatralidad, de la que aparentemente nunca se desliga del todo, visión que comparte Pablo Lacroix (“Entrevista Personal”).

En general, pareciera ser que se ha dado una evolución respecto a una menor dependencia directa del formato performance en relación a la poesía, conservándose una ligazón temática entre ambos ámbitos de trabajo. Lo que sí queda claro es que este grupo de artistas ha tenido, en especial en el caso de Zurita y Lemebel, mucha influencia en el trabajo de un nuevo grupo de poetas que hacen performance y viceversa, los que pasaremos a revisar a continuación.

Poetas y performers en el Chile contemporáneo: los últimos veinte años.

Intentando profundizar en el tema, y siempre con la pregunta de base detrás, es que me centraré en el caso de tres poetas y performers chilenos urbanos y contemporáneos. Si bien hay otros creadores

trabajando desde las mismas trincheras, se han seleccionado a ellos debido a la continuidad de su labor, a la repercusión que han tenido en el nuevo milenio, y a que el trabajo de cada uno de ellos representa vertientes notables dentro del campo en estudio. Eli Neira, que centra su trabajo en la corriente del cuerpo político, poscolonial y feminista; Pablo Lacroix, que responde a la vertiente performática y poética centrada en la visualidad de la palabra; y Diego Ramírez, que desde su plataforma Moda y Pueblo plantea la actividad performática (y poética) como una experiencia comunitaria y relacional, en la que lo político y lo poético interactúan constantemente.

Antes de pasar a esta etapa, considero necesario discutir algunas líneas generales sobre la actividad de poetas y performers en Chile durante los últimos veinte años.

Primero, puede plantearse una fuerte influencia del trabajo de Las Yeguas del Apocalipsis y del CADA en el grueso de la producción performática de poetas en Chile, en términos de las temáticas abarcadas (como la situación de las minorías sexuales, lo político, la relación entre poesía y acción, entre otros) y de la idea que “la obra de arte dejara de ser afín a las estructuras de producción artísticas dominantes negando su incorporación al circuito mercantil propio de los Museos o galerías” (Cellino, 26). Sobre esta marginación, si bien la performance ha aumentado su nivel de inclusión dentro de los espacios de circulación tradicionales de arte, como galerías y museos, la mayor parte de los performers y poetas ha preferido accionar sus piezas en el espacio público o en festivales que no cuentan con el reconocimiento por parte del establishment de las artes visuales. En ese sentido, la performance sigue siendo un ente extraño dentro de los llamados “cubos blancos”. Al mismo tiempo, la circulación y edición de sus textos poéticos se ha concentrado en la autoedición (incluyendo el formato fanzine), o en editoriales pequeñas o autogestionadas. Tercero, el trabajo poético del grueso de performers y poetas se inscribe dentro de la llamada poesía experimental latinoamericana, la que “se posiciona frente a la tradición textual que priva a la palabra escrita de sus potencialidades escénicas, gráficas y rituales, y cuestiona los límites del lenguaje, al tiempo que exalta su libertad” (Pasos, 73). Esto último nos ayuda a vislumbrar un punto de contacto entre ambas disciplinas en términos de la literatura en el campo expandido. Cuarto, y esta es una característica general del performance en Latinoamérica, es que pese a la marginación y a la escasez de recursos, la producción de piezas se mantiene a un ritmo interesante, muchas veces a partir de festivales y convocatorias gestionadas con muchísimo esfuerzo.

Entrevistas: los casos de Eli Neira, Pablo Lacroix, y Diego Ramírez.

Para empezar, haremos un breve esbozo sobre cada creador.

Eli Neira es periodista, poeta y performer avecindada en Valparaíso. Entre sus poemarios se encuentran "Abyecta" (2003), "El soliloquio de la Reina" (2004), "La Flor" (2012) y la antología personal

“Hago el Amor Conmigo Misma” (2017). Por otra parte, su obra performática se centra en el cuerpo político, poscolonial, con una marcada preocupación social y contextual, con el uso de la repulsión como elemento expresivo en su trabajo. Dentro de ella se destacan “Non Serviam” (2016) y “El Enemigo Interno” (2012). Algunos puntos en los que su obra poética y performática se encuentran son: dicho uso de lo repulsivo/políticamente incorrecto, la corporalidad como espacio común, la crítica social como temática, y la ironía como recurso expresivo.

Pablo Lacroix es poeta, profesor universitario y performer. Ha publicado los libros “Der Golem” (2011; reedición 2014), “Fractal” (2015), y la “Antología Metalenguaje Literatura y Escena Metalera Narrativa” (2014). Entre su obra performática destacan “Historia del Ojo” (2011), y “Resistencia” (2010). En su creación como performer hay una profunda y a veces bastante explícita ligazón con la palabra, particularmente con la palabra poética. Mientras, en su poesía la imagen (visual) es relevante, tanto en “Fractal” como en “Der Golem”, este último concebido como libro objeto, sin que por eso pierda importancia la palabra desnuda. Sus versos recorren desde ambientes góticos, pasando por el psicoanálisis, hasta un sentido del cuerpo y de lo visual (valga la redundancia) muy presente en “Fractal”, texto que de hecho va acompañado por ilustraciones de la artista Constanza Cox.

Por último, tenemos a Diego Ramírez. Desde hace diez años dirige Moda y Pueblo, plataforma independiente alimentada por medio de talleres literarios, a los que asistí durante el año 2012, y que además integra una tienda y una editorial autogestionada, todo dentro del espacio cultural conocido como Carnicería Punk. Si bien Diego no trabaja el formato de performance como creador individual, las autodenominadas acciones de arte juegan un papel fundamental en sus talleres literarios, en una interesante extensión expresiva y pedagógica del recurso, con propuestas como “Que no se note pobreza” (2012), o “¿Quieres hacerme ver el cielo? Homenaje a Cecilia Vicuña” (2008) (Ramírez, “Niño Gato”). Además, el programa de los talleres incluye el estudio de artistas de performance, tales como la misma Vicuña, C.A.D.A., y Las Yeguas del Apocalipsis, entre otros (Ramírez, “Niño Gato”). Estos talleres no sólo han generado una importante cantidad de escritores, sino que también Moda y Pueblo se ha erigido como un particular fenómeno sociocultural con un trabajo sostenido y constante.

A cada uno se le realizó una entrevista virtual estructurada en torno a tres preguntas:

- 1) ¿Por qué crees que se repite el caso de varios poetas que al mismo tiempo se dedican a la performance? ¿Qué aspectos pueden influir en dicha relación: la precariedad, la emergencia de una sociedad cada vez más visual, otros?
- 2) ¿Tu obra (en los dos formatos y/o en uno sólo) ha sido influida por Lihn, Zurita, Lemebel, Vicuña o Kurapel?

- 3) ¿Cómo crees que evolucionará esta relación en el futuro, incluyendo la inserción de las actividades creadoras en la era digital y la emergencia de una sociedad cada vez más centrada en los imaginarios visuales?

A continuación, se comparten las opiniones que cada uno de ellos entregó, generosamente, respecto a estas inquietudes. Lamentablemente, Diego no pudo responder al cuestionario remitido, por lo que el estudio de la relación poesía – performance en su caso lo haré a partir de la selección y análisis de su trabajo.

Poesía, performance y perspectivas.

Sobre la primera pregunta, los tres autores parecen coincidir en que la integración interdisciplinaria, tanto en el mundo del arte como en el de otras esferas del conocimiento, es algo inevitable, e incluso vital. Por supuesto, cada uno de ellos presenta matices dentro de este acuerdo general. Para Neira, dicha relación está determinada por la presencia de lo poético como eje creativo:

En Chile la relación arte vida, que es la relación por excelencia de las vanguardias, comienza con Vicente Huidobro, se profundiza con los surrealistas, y se consolida de manera rotunda e identitaria con Nicanor Parra y Violeta Parra. La performance o el arte de acción no es más que el natural devenir de ese camino de experimentación e integración de los lenguajes artísticos que en el mundo popular no están separados. De alguna manera, la performance es volver al origen, y en el origen está la poesía. (“Entrevista Personal”)

Al respecto, Pablo Lacroix opina que la relación entre performance y poesía es “interesante pero peligrosa” (“Entrevista Personal”), y entiende la primera en dos sentidos. Primero, como “un acto locutivo, es decir, lo performativo de, por ejemplo, la declamación poética” (“Entrevista Personal”), o sea rescatando la capacidad enunciativa de la palabra, tema que se relaciona directamente con el estudio de las actividades de escritura y lectura como performance en términos de práctica social. En segundo lugar, la define tal como lo hemos hecho en este texto. Además, reconoce en su obra una ligazón muy fuerte respecto a lo visual y lo corporal. Afirma: “en “Der Golem” por ejemplo ocurre una performance duracional, y en cada publicación del libro (como nueva edición o reescritura), se incrustan diferencias en el contenido” (“Entrevista Personal”). En tanto, su siguiente trabajo poético, “Fractal”, afirma que “apela a la fractalización del lenguaje, al roce entre imagen y sentido, a la biopolítica del lenguaje como ese

elemento que simula realidad pero te obliga al vacío” (“Entrevista Personal”). En este sentido, el autor reconoce en la escritura y la edición una actividad performática.

La noción de lo multidisciplinario también es notoria en el trabajo de Moda y Pueblo. Ya hemos nombrado que las actividades performáticas están incluidas dentro de los talleres que se brindan, pero dicho sentido interdisciplinario y vital además se encuentra en su producción editorial.

Como propuesta estética es lo que dice el nombre: Moda y Pueblo, juntar la estética y la política y hacer de eso un mismo lugar. Son libros objeto, son distintos todos, ediciones limitadas, que se venden de manera más económica, porque tiene una estética más cercana al fanzine a la fotocopia. Lo decoramos de forma distinta, con una cajita. Entonces al final es como ir a comprar ropa porque puedes elegir qué portada te gusta más, y también vienen con juguetes de regalo. Por ejemplo, hicimos uno que se llamaba Violentista y venía con unos soldaditos de regalo. Entonces nos gusta esa estética media fetichista del libro objeto y el regalo del libro. (Gutiérrez)

Las respuestas a segunda pregunta comprueban la relevancia que ha tenido para la producción performática nacional de los últimos veinte años la influencia del trabajo de Lemebel y Zurita. Neira y Lacroix la reconocen en su propio trabajo, y también la podemos rastrear en la producción de Moda y Pueblo. Puntualmente, Lacroix plantea que la influencia de Zurita es inevitable dado el carácter totalizante de su obra reconociendo, además, la influencia del Lemebel-personaje y su trabajo con Las Yeguas del Apocalipsis.

Sin embargo, y como era de esperarse, se distinguen también otras influencias. Neira asume la influencia de los artistas incluidos en la pregunta, pero además nombra una serie de creadores de diversas disciplinas y épocas, lo que configura un abanico de antecedentes muy heterogéneo. Por su parte, y de manera puntual, Lacroix hace lo mismo respecto a la visualidad del trabajo de Vicuña, artista que fue homenajeada por Moda y Pueblo. En “¿Quieres hacerme ver el cielo? Homenaje a Cecilia Vicuña”, los textos de la autora (tanto en inglés, como en español) se transforman en el fondo sonoro de una acción llevada a cabo en el espacio público. Otra autora a la que Moda y Pueblo ha rendido tributo es Gabriela Mistral. En la performance “120 piecitos de niños tomándose el reino”, el poema de Mistral “Todas íbamos a ser reinas” es reinterpretado por el grupo, además de servir como base escénica para la estética de la acción. Otra pieza inspirada en el trabajo de Mistral fue “Fuego y Desierto para una Niña Siervo” (2011), trabajado en torno a “Poema de Chile” (Ramírez, “Niño Gato”). En general, dentro del trabajo de

Moda y Pueblo, se puede rastrear la influencia de todos los artistas incluidos en la pregunta, excepto Alberto Kurapel.

Finalmente, respecto a la tercera pregunta, pareciera ser que la importancia de lo visual y de la integración entre disciplinas es relevante para todos los entrevistados. Neira considera que “todo está convergiendo hacia una integración de los lenguajes, tanto artísticos como disciplinares, y también la alta cultura con la cultura popular. Siento que la tecnología está permitiendo una reintegración de lo que durante siglos estuvo fragmentado” (“Entrevista Personal”). Por su parte, Lacroix se concentra en otros aspectos. Primero, afirma que “la sociedad, sí, se ha vuelto cada vez más visual, pero la poesía siempre ha sido visual y el sentido de la imagen es importantísimo” (“Entrevista Personal”). Un punto interesante es que el entrevistado reconoce una crisis de la performance en Chile, apreciación con la que me muestro de acuerdo, en especial en términos de las gramáticas utilizadas y los límites que los propios artistas de performance establecen.

En estos últimos años los performer solo han repetido la escena del 80 y 90 en Chile. Ya basta de desnudos y banderas, ya basta de líneas y rasgados en el cuerpo, eso ya no impacta, no genera cambios de contexto, te genera nostalgia, pero no te sitúa en un nuevo contexto. Se torna teatral, y es ahí la crisis de la performance en Chile, que una curación de artistas performance es igual de aburrida que una lectura de poetas en un bar de Santiago. (“Entrevista Personal”).

En el caso de Moda y Pueblo, la importancia de lo visual no sólo yace en términos de la operatoria de la plataforma, cosa notoria al recorrer la página de Facebook de Moda y Pueblo (“Diego Ramírez (Moda y Pueblo)”) o los blogs del proyecto mantenidos por Ramírez (“Niño Gato”) (“Moda y Pueblo”). Pero, y coincidiendo con Neira, la integración de los lenguajes se plantea como un elemento importante. En su mayoría, los talleres entregados involucran la participación en una acción de arte con carácter performático, el estudio de la relación arte-vida, y una bibliografía que involucra a pensadores como Julia Kristeva y a artistas visuales como Santiago Sierra. Sin embargo, y refiriéndome puntualmente sobre lo digital y las nuevas tecnologías, éstas no aparecen, ni se vislumbran, como temas relevantes entre los contenidos de los talleres, sino que más bien juegan un papel como soporte de bitácora y de difusión de las actividades. Las potencialidades de las nuevas tecnologías tampoco se vislumbran en las opiniones de los otros dos entrevistados, más allá de la visión de Neira, que opta por no profundizar en el tema, cosa que no deja de ser un dato relevante.

Conclusiones y Extensiones

Pareciera ser que la relación entre poesía y performance es mucho más compleja que la mera emergencia de formatos híbridos de creación, aunque este hecho parece ser un fenómeno generalmente aceptado. Lo que se detecta es una distancia mucho menor entre ambas esferas, quizás producto de una evolución natural en el contexto chileno urbano contemporáneo de los últimos veinte años, o también debido a dicha interdisciplinariedad natural. Es más: pareciera darse una conciencia entre los creadores entrevistados y analizados respecto a una ligazón entre lo visual, lo textual, lo corporal y lo vital, cruce en el que el performance como formato de creación artística podría jugar un interesante papel, dada su propia naturaleza.

Dentro de dicha evolución natural, la poesía aparece como un elemento que juega diferentes papeles, ya sea como catalizador, como parte de la gramática de las performances, o como elemento contenedor de inquietudes temáticas similares a las performances que produce un mismo artista. En ese sentido, y dentro de mi trabajo creativo, considero que el uso de la palabra poética es una más de tantas opciones de configuración de una pieza, pero que lo poético está siempre presente en cualquier formato de creación interesante.

Por otra parte, pareciera ser que la situación minoritaria o periférica de ambos formatos de creación dentro de sus respectivos campos gravitacionales (literatura y artes visuales), se mantiene como una hipótesis válida, a partir de la idea de Pueo (439-440), noción que he reforzado a medida que he ido avanzando en mi camino como poeta y performer. Creo que la precariedad también es un elemento a tomar en cuenta, en especial al contrastar la forma en la que se lleva a cabo la actividad performática y poética, en especial al considerar la situación de los creadores en países como Estados Unidos. Pero, y analizando las respuestas de los entrevistados, queda claro que la relación arte-vida es un elemento a tomar en cuenta para intentar explicar la aparición del poeta/performer como un ente consciente y que es capaz de tener (o simular) control sobre dicha relación al momento de ejercer el trabajo creativo en cualquiera de los formatos que elija.

Otro punto importante de análisis es la prevalencia del concepto de “literatura en el campo expandido”, dada la riqueza de las respuestas de los entrevistados, ya que de cierta forma se les obligó a analizar sus contextos de trabajo a partir de las interrogantes formuladas. Además de plantearse como otra explicación tentativa a la emergencia de la figura del poeta/performer, este concepto motiva futuros caminos de investigación dentro de la relación entre literatura y performance. Por ejemplo, se puede analizar la dinámica entre performance y edición, tal como fue sugerido por Pablo Lacroix (“Entrevista Personal”), o seguir adelante con el análisis de la relación entre escritura, lectura, y performance como práctica social. Además, puede ser relevante analizar las preguntas de este trabajo en otros contextos

espaciales en los que se repite la dualidad poeta/performer. Pareciera ser que esta figura aparece a lo largo de todo el contexto latinoamericano, cosa que he detectado al interactuar con otros poetas/performers fuera de Chile. Vislumbro en países tan diversos como México, Colombia, Guatemala, Argentina, Perú, la emergencia de dicha figura no como un hecho aislado, sino que se reitera a través del tiempo, a diferencia del contexto de producción cultural del mundo anglosajón, en la que aparece de manera escasa y aislada.

Además, queda muy abierta la pregunta respecto a la evolución futura de la relación en estudio. Si bien, queda clara la fuerte influencia de Vicuña, Zurita y Lemebel en la producción chilena contemporánea, queda por analizar dicha influencia de manera más detallada, y ver cómo se vislumbra en la producción futura. Otro factor importante es la emergencia de nuevas tecnologías que además alimentan una hipervisualidad en los formatos creativos, la cual a su vez se relaciona con una sociedad cada vez más visual y efímera (Renobell 1-2). Por mi parte, creo que todo dependerá del tiempo, ya que aún el uso de elementos como Twitter o WhatsApp en performances, como yo lo he hecho, se considera algo extraño dentro del mismo medio, además de que la precariedad y marginalidad limitan el acceso que los creadores puedan tener a ciertas herramientas tecnológicas, como el manejo de la robótica avanzada. Lo que sí queda claro, otra vez, es el alto desconocimiento respecto a lo performático (*Performance Studies*) y la performance, cosa que quizás naturalmente comienza a subsanarse como parte de la evolución natural interdisciplinaria que plantearon nuestros entrevistados, aunque reconozco también la necesidad de contar con una educación performática que nos pueda ayudar en esto.

Quedan pendientes, también, el análisis sobre la posible incidencia de factores históricos en la relación performance-poesía, en especial dada la alta importancia de la temática política en el contexto de creación chileno, cosa que sería interesante de abordar en futuros estudios.

Bibliografía

- “120 piecitos de niños tomándose el reino”. Dailymotion, subido por Lucien Abdul, 20 mayo 2015. <http://www.dailymotion.com/video/x2qub92>
- Arenas, Rodrigo. “Práctica y poética del arte de la performance como resistencia en Latinoamérica”. *Pensar a contracorriente XIII*. Nuevo Milenio, 2017. Impreso.
- Arenas, Rodrigo, Canonge, Héctor y Martiel Carlos, et al. Mesa redonda: Artistas de performance. *Encuentro excéntrico*, 23 julio Teatro de la Universidad de Chile: Santiago, Chile, 2016. <http://hemisphericinstitute.org/excentrico/es/2295/mesa-redonda-artistas-de-performance>
- Barros-Grela, Eduardo. "Imaginando la ciudad: espacio urbano, identidad literaria y "performance" subalterna en las narrativas contemporáneas norteamericanas". *Literatura popular e identidad cultural: estudios sobre folclore, literatura y cultura populares en el Mundo Occidental*. Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo y José Roso Díaz. Editores. España: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2010. 375-380. Impreso.
- Borrero, Juliana. "Muchacha no vayas al bosque: orientaciones para una literatura en el campo expandido". *La palabra* 20 (2013): 49-67. Impreso.

- Cellino, Regina Vanesa. "Performance: travestismos y política en las crónicas de Pedro Lemebel". Catedral Tomada. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* 3.4 (2015): 21-49. Impreso.
- Cussen, Felipe. "Poesía experimental: algunas propuestas críticas". *Experimental Poetics and Aesthetics* 0 (2010).
<http://www.waikato.ac.nz/fass/experimentalpoetics/2010/EXP2010Poesiaexperimentalpdf>
- "Enemigo 2". Vimeo, subido por Eli Neira, junio 2013. <https://vimeo.com/73249346>
- De la Precilla, Fabiola. "Remo Biandechi y la Fundación Nautilus: la creatividad como vehículo de transformación social". VI Jornadas Nacionales de Arte. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de la Plata, 2008
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/38958/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Font, Marta. "Estado per/verso. Reflexiones sobre poesía oral: voz, cuerpo y palabra". S.f.
https://www.academia.edu/2131723/Estado_per_verso_Reflexiones_sobre_poesia_oral_voz_cuerpo_y_palabra
- Gómez-Peña, Guillermo. "En defensa del arte del performance". *Horizontes antropológicos* 11.24 (2005): 199-226. Impreso.
- Gutierrez, Melissa. "Diego Ramírez: "La Feria del Libro es como ir a pasear al mall"". *The Clinic*, noviembre 2012. <http://www.theclinic.cl/2012/11/06/diego-ramirez-la-feria-del-libro-es-como-ir-a-pasear-al-mall/>
- Lacroix, Pablo. *Der Golem*. Concepción: Etcétera, 2011. Impreso.
- . Entrevista Personal. 4 junio 2017. Impreso.
- . *Fractal*. Santiago, Chile: Ajiaco, 2015. Impreso.
- ."Pablo Lacroix en la UAH: Performance poética". *Der Golem*, 10 octubre 2010, <https://pablo-lacroix.blogspot.com/2010/10/pablo-lacroix-en-la-uah-performance.html>.
- Lee Zoreda, Margaret. "La lectura literaria como arte de performance: la Teoría Transaccional de Louise Rosenblatt y sus implicaciones pedagógicas". *Signos Literarios*, 1.1 (1999): 155-168. Impreso.
- Montalván Cobos, Paola. *Bocetox, una poesía imposible*. Tesis de Licenciatura. Ecuador: Universidad de Cuenca, 2012.<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3112/1/tav13pdf>.
- Neira, Eli. Entrevista Personal. 25 abril 2017. Impreso.
- .*Hago el Amor Conmigo Misma*. Valparaíso: Duniashka Ediciones y Poesiacción, 2017. Impreso.
- "NON SERVIAM, performance de Eli Neira". Vimeo, subido por Eli Neira, junio 2016, <https://vimeo.com/165577985>.
- "Pablo Lacroix - Performance Historia del Ojo". YouTube, subido por 1mag1ca, 9 noviembre 2011, <https://www.youtube.com/watch?v=XHoYdHoo3uY>
- Pasos, María José. "Hacia una poesía performativa: Las acciones de arte y la poesía experimental de Raúl Zurita". *Investigación Teatral* 2. 4 (2014): 73-92. Impreso.
- Prado, Esteban. "Reflexiones sobre el Autor como Performer. Una lectura de la obra de Osvaldo Lamborghini". *Malas Artes* 2. 3 (2013/2014): 39-48. Impreso.
- Pueo, Juan Carlos. "Más allá de la Lectura". Reseña de "Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance". *Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada* 1.18 (2012): 439-442. Impreso.
- Quiroga, Riva. "Lihn (y) Pompier: la performatividad de una escritura abismada". *Revista de Teoría del Arte* 13 (2016): 115-152. Impreso.
- Ramírez, Diego. "Diego Ramírez (Moda y Pueblo)". Página de Facebook. 6 noviembre 2017, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100010468923557>
- ."Moda y Pueblo". Blog. 2007-2017. <http://moda-pueblo.blogspot.com>
- ."Niño Gato". Blog. 2006-2012. <https://niniogato.blogspot.com/>
- "Registro Homenaje Moda y Pueblo a Cecilia Vicuña (2008)". YouTube, subido por The Real

- Carolin, 10 abril 2010. <https://www.youtube.com/watch?v=6TxYwBArRZg>
- Renobell, Víctor. "Hipervisualidad. La imagen fotográfica en la sociedad del conocimiento y de la comunicación digital". *UOC Papers* 1 (2005):1-11.
<http://www.uoc.edu/uocpapers/1/dt/esp/renobell.pdf>
- Ruffel, Lionel. "Los espacios públicos de la literatura contemporánea". *Cuadernos LIRICO. Revista de la red interuniversitaria de estudios sobre las literaturas rioplatenses contemporáneas en Francia* 13 (2015):1-11. <http://lirico.revues.org/2112>
- Taylor, Diana. *El archivo y el repertorio: La memoria cultural performática en las Américas*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015. Impreso.
- Vila-Matas, Enrique. *Exploradores del abismo*. Barcelona: Anagrama, 2007. Impreso.
- Zecchin De Fasano, Graciela, editora. *Deixis social y performance en la Literatura Griega Clásica*. La Plata: UNLP. FAHCE, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-CONICET), Centro de Estudios Helénicos, 2011. Impreso.