

ACCIONES HECHAS EN CASA: LEÓN

Martínez Rodríguez, María Fernanda (1), Bernal Rivas, Gonzalo Enrique (2)

¹ [ENMS de León, Escuela de Nivel Medio Superior, Universidad de Guanajuato] | [Feer_MartRo@outlook.es]

² [ENMS de Salamanca, Colegio de Nivel Medio Superior, Universidad de Guanajuato] | [artkitectonic@gmail.com]

Resumen

Este texto está estructurado en cuatro secciones. En la introducción se describe el libro Arte acción guanajuatense actual, una antología de entrevistas, del cual se desprendió el presente proyecto. Se revisa el estado actual de ese tema y se explica la relevancia de *Acciones hechas en casa: León* para contribuir al desarrollo de la investigación principal a través de la transcripción de las entrevistas hechas previamente a dos artistas leoneses de performance. En la segunda parte, se describen brevemente los pasos del análisis cualitativo que se siguieron y se destaca el papel que la entrevista y la transcripción tienen como sus herramientas. En la sección resultados y discusión no se presentan las transcripciones debido a su extensión (48 páginas), pero sí el texto escrito a partir de la comparación de las piezas de arte acción de Josué Velasco y Gilberto López Elías. Finalmente, en las conclusiones, se expresa la satisfacción por haber contribuido al registro en texto y a la divulgación de las acciones concebidas y realizadas por estos dos artistas.

Abstract

This text has been structured in four sections. The book Guanajuato Action Art nowadays, an interviews anthology, from which this project was detached, is described. The present state of this topic is reviewed and the relevance of the interviews transcript that had been previously made to two performance artists from León to contribute to the main research development of *Homemade actions: León* is explained. In the second part, the steps of the qualitative analysis that were followed are described and the role of the interview and the transcript as its tool is highlighted. The transcripts are not presented in the result and discussion section due to their extension (48 pages), but the text written from the comparison of Josué Velasco and Gilberto López Elías' actions is included. Finally, in the conclusion sections, the satisfaction for having contributed to the registry in text and to the diffusion of the actions that were conceived and made by these two artists was expressed.

Palabras Clave

Entrevista; transcripción; performance; León; Guanajuato.

INTRODUCCIÓN

Arte acción guanajuatense actual

En el 2000, la artista Dulce María De Alvarado Chaparro presentó como tesis de licenciatura *Performance en México: 28 testimonios (1995-2000)* [1], la primera antología de entrevistas hechas a artistas de performance en México. Su libro, una referencia obligada para quien desee aproximarse al estudio de este género artístico en México, despertó el interés del Dr. Gonzalo Bernal por otro género, uno periodístico y que no esperaba desarrollar, la entrevista.

Diez y seis años después, en 2016, el CITRU (Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli) publicó *Arte-acción y performance en los muchos Méxicos*, una recopilación de textos, ya no exclusivamente de entrevistas, coordinada por Josefina Alcázar [2]. El libro de Alcázar tiene esencialmente dos intenciones, trazar un mapa del desarrollo del performance, ya no solamente en la Ciudad de México, sino en varios puntos de nuestro país desde los años sesenta hasta el principio de nuestro siglo; y contribuir, desde esa cartografía, a enmendar la centralización que el performance, como muchas otras actividades han sufrido. Su esfuerzo, digno de reconocimiento, abarcó 11 estados mexicanos y se extendió hasta California, pero pasó por alto a nuestro estado, dándole al Dr. Bernal la oportunidad de escribir el primer libro sobre arte-acción guanajuatense. Se trata de una antología de entrevistas hechas a nueve de los artistas guanajuatenses que han hecho arte acción en las últimas dos décadas, Hugo Alegría, Karenina Romez, y Freyda Adame de Guanajuato; San Gil y Josué Velasco de León; Ivonne Gallegos, Carla Zaldívar y Pamela Naomi Morales de Celaya; y Juana Duarte de Irapuato. *Arte-acción guanajuatense actual* no intenta rastrear los orígenes del performance en Guanajuato, ni pretende ser un estudio exhaustivo de las prácticas performativas actuales que tienen lugar en nuestro estado, sino contribuir a la documentación en texto de las piezas de arte-acción concebidas y realizadas por algunos de los artistas de performance guanajuatenses en los últimos veinte años; así como divulgar el trabajo de este grupo de creadores.

Es en este contexto que mi asesor propuso, en el marco de Veranos UG, el desarrollo del proyecto de investigación *Acciones hecha en casa: León*, con el objetivo general de contribuir a la divulgación del trabajo realizado en los últimos años por dos performancers leoneses, Josué Velasco y Gilberto López, a través de dos tareas específicas, la transcripción de las entrevistas hechas a estos artistas en 2017 y 2018 respectivamente y que habían sido registradas en audio; y la creación de un texto sobre el trabajo de estos artistas para ser publicado en la sección *Resultados y discusión* de este trabajo, y en una revista de divulgación.

Personalmente elegí este proyecto de investigación porque soy de León y me interesaba conocer las acciones que se habían concebido y realizado en mi ciudad. Además, participar en este proyecto me daría la oportunidad de contribuir a que el trabajo de los artistas entrevistados se diera a conocer.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada en el proyecto *Arte-acción guanajuatense actual* es el análisis cualitativo, el cual, de acuerdo a la propuesta de Ma. Cruz Sánchez y Francisco Revuelta (2005), tiene tres dimensiones, la generativa, la expansiva y la manipulativa / analítica [3]. Las primeras dos fases fueron desarrolladas previamente por mi asesor. Para hacerlo, el uso de la entrevista como herramienta fue fundamental.

Arte-acción guanajuatense actual usa la entrevista cualitativa como herramienta para recolectar los datos, lo cual es poco frecuente en las investigaciones del área de artes. Sin embargo, son documentos valiosos porque nos permite ampliar, de viva voz del artista, la información que podemos obtener de una obra y esto no le resta mérito a su trabajo.

Fernando García (1999) explica que una entrevista es “una conversación basada en el diálogo con diversos objetivos. Puede darse como método de observación para una investigación, sea para recoger información o para ampliarla” [4] y propone una tipología por las respuestas. De acuerdo a esto, las entrevistas realizadas por mi asesor fueron abiertas porque plantea el tema del diálogo, pero permite que los artistas se expresen libremente. Además, la cantidad de preguntas y su tipo se desprendieron de la conversación, aunque el investigador tenía conocimiento previo del tema y si el artista le había proporcionado antes su *dossier*, conocía su obra, como en el caso de Josué Velasco. Por otra parte, las entrevistas realizadas fueron individuales en todos los casos. También, fueron de profundidad, es decir, se requería una preparación especializada para alcanzar el objetivo que se planteó

de contribuir a la documentación y difusión de las acciones hechas en las últimas dos décadas por algunos artistas guanajuatenses.

Por otro lado, las preguntas hechas fueron de tres clases, de acuerdo a la tipología de preguntas planteada por Hernández (2003):

- “1. Preguntas generales (gran tour). Parten de planteamientos globales (disparadores) para ir llegando al tema que interesa al investigador...
2. Pregunta ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas, en las cuales se le solicita al entrevistado que dé un ejemplo de un evento, un suceso o una categoría...
3. Pregunta de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al respondiente una lista de ítems a manera de conjunto o categorías...” [5]

Las entrevistas hechas por mi asesor a los artistas de performance leoneses Josué Velasco y Gilberto López fueron grabadas en audio en formato 3GPP, los cuales constituyeron el material a partir del cual colaboré en esta investigación. Josué Velasco fue entrevistado primero, el día 9 de septiembre de 2017 en el *Café Gordony*, en León, Gto.. Esa conversación fue grabada en un total de cinco audios con una duración total de ciento setenta y seis minutos. Después fue entrevistado Gilberto López Elías, el 9 de marzo de 2018 en el Departamento de Artes Visuales, Campus Guanajuato, Sede Marfil, Guanajuato, Gto. Esta segunda conversación fue registrada en un audio único con una duración total de ciento veinticuatro minutos con treinta segundos.

Mi trabajo en el proyecto *Acciones hecha en casa: León*, que se desprende de *Arte-acción guanajuatense actual*, consistió en colaborar en la dimensión manipulativa/analítica del análisis, que consiste en la reducción de datos, exposición de los mismos y elaboración de conclusiones, lo anterior a través de la transcripción y comparación de las entrevistas hechas a Josué Velasco y Gilberto López. Según la Real academia española de la lengua, transcribir es “representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura” [6]. La transcripción realizada no fue literal, sino natural, es decir, eliminamos ideas incompletas, muletillas, balbuceos y silencios. Formalmente, seguimos algunos de los criterios propuestos por Ma. Cruz Sánchez y Francisco Revuelta (2005) para hacer una transcripción, tales como identificar a los hablantes de una forma homogénea y con mayúsculas, dejar una línea en blanco entre cada participación y revisar el texto antes de empezar el análisis. Se usaron cursivas para referirnos a nombres de acciones, títulos de libros o palabras extranjeras. Se conservaron las expresiones coloquiales para no restarle naturalidad a la entrevista.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de la participación en el proyecto *Acciones hecha en casa: León* se generaron las transcripciones de las dos entrevistas hechas previamente por mi asesor. Siguiendo los criterios editoriales de la Editorial UG, particularmente lo referente a la tipografía (Arial a 12 puntos) y al interlineado (a 1.5), cada entrevista fue transcrita en 24 páginas, dando un total de 48 páginas transcritas. La transcripción no forma parte este texto debido a su extensión. Se incluyen solamente fragmentos de las entrevistas transcritas con la intención de presentar evidencias que soporten la comparación hecha.

El trabajo de Josué y Gilberto comparten dos similitudes. La primera de ellas es su interés por la religión católica, aunque Gilberto está interesado en apropiarse de la liturgia católica y de los símbolos católicos para usarlos en su producción, a lo largo de todo su proyecto *San Gilberto artista y mártir* (2008), en acciones como *Si Dios existe...* (2005) en la que vestido de cura ofreció postales a los feligreses que iban saliendo de la basílica de nuestra señora de Guanajuato que en el frente tenían al sagrado corazón y al reverso la frase “Si Dios existe, te va a llevar la chingada”, mientras que Josué está interesado en la religión católica para analizar, desde su propia experiencia, el trato que reciben las personas de acuerdo a su apariencia cuando participan en sus ceremonias, como en la acción de comulgar vestido como mujer mientras desarrollaba Proyecto Sofía (2006) para el programa *Arte Shock* (2011).

Tanto Gilberto como Josué se interesaron por tener a Joseph Beuys como referente, particularmente en su acción de 1965 *Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta* en la que el artista se untó miel y se colocó hojas de oro en la cara, un gesto que se ha relacionado con su vida personal. El catálogo de la exposición Joseph Beuys. Obras 1955-1985 (2015) menciona: “En plena guerra (1943) cerca de la región de Crimea sufre un accidente aéreo en donde es rescatado por una tribu nómada de tártaros, quienes aliviaron sus heridas con hierbas medicinales, y cubrieron su cuerpo con grasa y fieltro para recuperar el calor. Esta experiencia de supervivencia marcó un antes y un después en la vida del artista: un renacer que, nutrido de un pensamiento filosófico espiritual, determinó su personalidad y pensamiento” [7]. El mismo Beuys dijo, como registra Schneede (1969), sobre su gesto de explicarle algo a una liebre muerta: “*Le explicaba los cuadros, porque no me gusta explicárselos a la gente. Una liebre entiende mejor que muchos seres humanos con su testarudo racionalismo. Le decía que solamente debía contemplar los cuadros para comprender lo que hay verdaderamente importante en ellos. Seguramente la liebre sabe orientarse mejor que el hombre.*” [8]. Para Gilberto esta pieza de Beuys está presente en su proyecto *San Gilberto artista y mártir*, en la que se coloca hojas de oro en la cara, y en *Cómo evangelizar a una parvada de patos* (2006), en la que ofrece migas de pan a los patos a cambio de su atención mientras les da una lección de catecismo. En el caso de Josué la influencia de Beuys puede rastrearse en *Transvolución* (2013), en la que se unta polvo dorado en los brazos en la búsqueda de su personaje el sujeto despersonalizado por esconder la materia orgánica de que está hecho.

Por otra parte, la obra de Josué y Gilberto difieren en dos aspectos principales. Primero, Josué admite tener alter egos, el más importante de ellos fue Sofía, mencionado en el fragmento de entrevista realizada a Josué, aunque no es el único. A lo largo de la conversación con este artista describe a sus 4 alter egos además de Sofía, Josué, Elle Félix (2012), el cuerpo (2011) y el sujeto despersonalizado (2013). Cada uno con características propias y totalmente desligados de Josué, como puede comprobarse con Sofía, quien tiene su propia cuenta en Facebook y que a veces se comunica con Josué. Gilberto no admite tener alter egos, sino simplemente tomar prestados elementos de la liturgia para su producción, como lo ha hecho no solamente usando ropa de cura, sino interviniendo otros elementos como la oración a San Agustín (2005).

Finalmente, el segundo aspecto en el que difiere el trabajo de Josué y el de Gilberto es que Josué no busca hablar sobre travestismo, y Gilberto se siente cómodo usando el término para describir sus prácticas artísticas. Si bien los alter egos Sofía y Elle Félix son mujeres, obligando a Josué a travestirse, su propósito no es la de generar una reflexión sobre el travestismo sino sobre la apariencia de las mujeres. En el caso de Gilberto, el travestismo es usado para invadir, tomando elementos de la liturgia católica y combinándolos con otros componentes para crear acciones como la boda que ofició (2015), en la que recitó el poema *Aullido* de Allen Ginsberg.

Imagen 1. *Proyecto San Gil, artista y mártir* (Gilberto López Elías, 2008) y *Proyecto Sofía* (Josué Velasco, 2006)

CONCLUSIONES

Al finalizar las seis semanas de trabajo, se terminaron dos transcripciones completas en las que los dos artistas leoneses detallaron las acciones que han realizado a lo largo de los años en diferentes lugares. Esto servirá para que más personas conozcan lo que hacen los artistas de performance de León y del estado.

Fue muy gratificante leer las transcripciones al finalizarlas y escribir un texto a partir de ellas, que, aunque corto, es único en su tipo. Además de que ese escrito será presentado en el Congreso de Veranos UG y publicado en las memorias del evento, fue enviado por el asesor a una revista de divulgación, la cual ya lo ha aceptado. Adicionalmente, la transcripción será incluida en el libro Arte acción guanajuatense actual después del respectivo proceso editorial que comenzará en agosto de este año. Me gustó conocer lo que los artistas de performance de León han hecho. Definitivamente, las entrevistas darán de qué hablar por su contenido y por las explicaciones dadas por cada artista.

REFERENCIAS

- [1] Alvarado Chaparro, Dulce María. (2000). Performance en México: 28 testimonios 1995-2000. Prol. De Cuauhtémoc Medina. Ciudad de México: Diecisiete editorial.
- [2] Alcázar, Josefina. (2016). Arte-acción y performance en los muchos Méxicos (1° edición). Ciudad de México. CITRU.
- [3] Sánchez, Ma. Cruz y Revuelta, Francisco. (2005). El proceso de transcripción en el marco de la metodología de investigación cualitativa actual. Enseñanza, 23, 367-386.
- [4] García Cortés, Fernando. (1999). Lectura y redacción de textos I. Ciudad de México: Santillana.
- [5] Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. Ciudad de México: McGrawHill.
- [6] Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en <http://dle.rae.es/>
- [7] Museo de Arte Contemporáneo, Facultad de Artes, Universidad Chile, Joseph Beuys. Obras 1955-1985. Disponible en http://www.mac.uchile.cl/content/documento/2015/septiembre/ficha_obra_como_explicar_el_arte_contemporaneo_a_una_liebre.pdf [última consulta: 23 de julio de 2018]
- [8] Schneede, Uwe M. (1969). Joseph Beuys. Die Aktionen, Frankfurt: Gerd Hatje Verlag.