

Voces, archivos y performances

Luciana Irene Sastre*

Soledad Galván†

Por eso es que les performers –ya no vates ni antivates- no leen
sino que usan su propio texto como los músicos la partitura.

Es que parece ser que leer para ellos es justamente
no aceptar la textualidad sino saber perderla.

Tamara Kamenszain, *Libros chiquitos*, 2020.

A modo de brújula (y consultando el GPS donde haya señal)

Este recorrido de acciones aborda la literatura en un sentido que salta hacia fuera de la escritura – como siempre sucede- pero, esta vez, en una perspectiva específica que proviene del arte del performance. Sin dudas la palabra performance remite a la idea de hacer algo, incluso con ciertas notas de rendimiento y hasta éxito. Aquí, en cambio, tomamos distancia de las mediciones y las escalas. En este espacio procuramos estimular nuestra imaginación respecto del arte y probar la experiencia de ser artista. No es nada fácil... pero tampoco es algo tan difícil. Lo que podemos destacar es que, si bien no hay recetas ni rutas perennes, contamos con algunos acuerdos sobre el tema, tácitos o explícitos. Aunque las discusiones son infinitas, a veces escandalosas y llevan a malentendidos –siempre productivos en el ámbito del arte-, las ideas de autorx –quien firma-, de obra –quién y qué hace-, de género – poema, novela, cuento, por mencionar los tradicionales.- y de nación –como cuando se dice “literatura chilena”, “literatura argentina”, etc.- son necesariamente infinitas y todos tenemos algo que decir. Entonces, entre todos, se puede procesar un caudal de sentidos para construir algunos acuerdos.

Cuando nos proponemos pensar la articulación de literatura y performance, o la escritura y la acción, podemos comenzar por varios caminos. No obstante, seleccionamos uno: como punto de partida, consideramos

* CIFFYH-UNC 7 luciana.sastre@unc.edu.ar

† UNVM / sole_galvan@hotmail.com

que la “cita”, que solemos conocer como un recurso expositivo que colabora en una explicación clara o argumentativo para asegurar la persuasión, en el experimento que exponemos a continuación ofrece la ventaja de que no solo invita a repetir palabras, párrafos o frases, sino las acciones mismas. Es decir, trasladamos la acción de citar a la acción misma. Por ejemplo, el videopoema de Nanne Timmer tiene, en principio, dos lenguajes simultáneos: el de la imagen que exhibe la colección de objetos y el sonoro que transmite el poema. Con esta primera aclaración, ya tenemos mucho que analizar. Luego podemos citar su obra componiendo nuestro propio videopoema.

Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que las citas implican una elección, y toda elección implica responsabilidades. Para ello, hay un trabajo largo que abraza la cita, y es la investigación. En nuestros hábitos de trabajo, la tarea de lx investigadorx conlleva buscar información sobre lx autorx de lo que queremos estudiar, leer qué se ha dicho ya sobre el tema, considerar que una obra no está sola sino que forma parte de distintas familias y es necesario tener noticia de ellas aunque elijamos ahondar en alguna en particular. Otro ejemplo, volviendo al videopoema de Timmer, es recomendable buscar otras de sus obras para saber si creó otros videopoemas, u otros poemas y otros videos. Con algunos de estos procedimientos, no podremos estar segurxs de capturar el sentido de lo que producen las obras, pero estaremos algo más confiadx en que nos acercamos, nos encontramos con eso que lxs artistas hacen. Acto seguido: hacer cosas de artista.

Este trabajo se divide en dos procesos, el primero más atento a la voz y el segundo, a los objetos. En ambos casos pensamos que hay materias para explorar, ya sea la materia sonora o la que toma forma objetual, en ambos un dispositivo en común: el teléfono celular como soporte de búsquedas, notas, pruebas, ensayos, etc. En cualquiera de los casos, y porque hay una relación indestructible con la memoria, nos encaminamos hacia reflexiones y sensaciones que tienen que ver con el tiempo, ya sea la instantaneidad que promete la comunicación actual hasta los recuerdos que a veces son difusos. Pero hay algo más: recordemos que la poesía y la música son hermanas gemelas, tienen ritmos, pausas, estridencias, cadencias y otras vinculaciones con la forma del tiempo cuando se asocia con el sonido y pasa por nuestros oídos y nuestra boca, para llegar a nuestro cuerpo entero que se estremece, se fastidia, baila, ríe, llora y mucho más.

Hoja de ruta

Te proponemos un taller que, en primer lugar, nos acerque a la obra de una artista que experimenta con distintos idiomas, lenguajes y géneros poéticos: Nanne Timmer. Ella es una poeta y crítica holandesa, que escribe poesía en español y además, incursiona en un género particular: el videopoema. Es por eso que esta propuesta te invita a indagar en las formas en que el arte actual explora posibilidades para experimentar con pocos recursos económicos y difundir libremente lo creado. En otras palabras, vamos a conocer arte, pero además, nos vamos a poner en ese rol: el de artista. ¿Artista yo?, te preguntarás. ¡Sí! ¿Artista o poeta?, ¿poeta o performer?, ¿poesía o videopoemas? Bueno, la idea del taller es cuestionar y sacudir el sentido de algunas “fronteras”: las que existen entre las personas, los grupos sociales, las naciones, los géneros, los idiomas.

Imaginars en ese rol de artista, poeta, autor, performer, artista audiovisual nos permitirá experimentar jugando con nuestra autopercepción y también poder pensar sobre el rol de lx artista en nuestra ciudad, comunidad, incluso en nuestro cole.

Seguramente, pensarás cómo ingresa la literatura en este taller. Y aparecen nuevas preguntas: ¿qué es la literatura?, ¿qué es el arte?, ¿qué es un autor?, ¿qué es un artista? Preguntas complicadas para intensos debates. Sin embargo, en tu playlist seguramente nos encontremos con canciones cuyas letras tienen- y desafían- todos estos ingredientes. Entonces, colectivamente y trayendo a la mesa de debate todo lo que sabemos y que nos gusta, te invitamos a crear nuestro propio laboratorio creativo y entrar en contacto con el arte desde la recepción y la producción.

Explorando el terreno

Primera estación: Nanne Timmer es poeta, profesora y crítica especializada en literatura latinoamericana. Te proponemos leer uno de sus poemas, *La yaya*:

La yaya

Un dedal
un delantal

azucarillo
cigarrillo
mantel de
mesa
pelador
candelabro
colador
retratos de familia
Un dedal
un delantal
candelabro
colador
azucarillo
cigarrillo
mantel de
mesa
pelador
retratos de familia
la yaya
cocinera
la tata
costurera
la abuela
dama
con gato
sin mamá
azucarillo
cigarrillo
aguja de crochet
ovillos
pinzas
imperdibles
cenicero plateado
taza cucharilla
azucarillo
cigarrillo
azucarillo

cigarrillo
Un dedal
un delantal
candelabro
colador
azucarillo
cigarrillo
mantel de
mesa
pelador
la abuela
ya no tiene madre
la yaya
sin mamá
la abuela
ya no tiene madre
la abu
sin mamá

Nanne Timmer, en *el nieuwe acá*

En algunos países, yaya o yayo es una forma cariñosa de llamar a los abuelos. ¿De qué manera ustedes llaman a sus abuelas y abuelos?, ¿cómo se originan esos apodosos?, ¿existe alguna historia detrás de esas maneras amorosas de nombrarlos?, ¿podrían relacionar esos apodosos con algunos objetos?, ¿cuáles?, ¿qué les llama la atención de los elementos que enumera el poema?, ¿qué sucede con la disposición espacial de los últimos versos?, ¿les parece que esa forma de disponerlos aporta sentidos?

Les invitamos a conocer otros poemas donde la enumeración de objetos es un recurso que construye una voz, un yo poético que, de esta manera, va diciéndose. Para eso, les invitamos a mirar estos videos donde dos poetas leen sus poemas:

Inventario del malón, Marcelo Díaz

Brujería travesti, Camila Sosa Villada

¿Qué objetos aparecen mencionados en ambos poemas?, ¿a quién o a quiénes dicen? Piensen en las palabras amuleto e inventario, que aparecen en ambos y elaboren una hipótesis sobre las cualidades que se le atribuyen en ambos universos poéticos a los objetos. Pensemos también en esto: ¿cómo nos relacionamos con las cosas, con su materialidad, sus significaciones?, ¿de qué modo “nos” dicen?

Sobre la poesía y sus nuevos modos de circulación: estos videos muestran a los autores leyendo sus obras. Piensen en la experiencia de ver /escuchar un poema en la voz de un autorx, el modo en que ese video está estructurado, los planos, el lugar, etc. ¿Qué podríamos decir sobre la experiencia de leer poesía en el formato libro y mirar /escuchar en un video a un autorx leyendo?, ¿en qué difieren?, ¿en qué se parecen?

Segunda estación: Para seguir, los invitamos a mirar este videopoema realizado por Nanne Timmer, que se encuentra en la Sección Poesía de Rialta, un magazine digital.

¿Qué les pareció esta versión del poema?, ¿qué les llamó la atención?, ¿cómo juegan los sonidos, las imágenes, los planos?, ¿cambia algo en lo que el poema les provocó al leerlo y ahora al mirarlo?

Para pensar y discutir en grupo: ¿de qué modo un poema se transforma en acción?, ¿qué relación tienen los objetos en esa transformación?

T

ercera estación: Ahora proponemos formar grupos y pensarnos como un colectivo activista. Somos todxs somos activistas, es decir, artistas que accionan. En primer lugar, podemos pensar un nombre que identifique al colectivo. Como colectivo artístico deberán elegir uno de estos ejes para discutir (pueden elegir uno o más) :

- Cómo trazamos y experimentamos las fronteras de las lenguas (piensen en la autorx y su producción en otro idioma)
- Cómo se definen las fronteras de los lenguajes estéticos y poéticos
- Dónde comienza y dónde termina una obra de arte
- ¿Qué significa ser autora de una obra de arte?

- De qué modo la artista trabaja con el archivo familiar y otras formas de recuperar el pasado
- Cómo establecemos relaciones con las cosas, las imágenes y las escrituras poéticas en la vida actual
- Ventajas y desventajas que ofrecen los dispositivos electrónicos (celu, computadoras, tablets) y la difusión virtual frente a las experiencias cotidianas de creación
- A partir de ese intercambio, ponemos a prueba nuestro proyecto artístico mediante la redacción de un manifiesto. Luego lo leemos en voz alta. Después de esa escucha, los invitamos a recuperar una frase, idea, de otro colectivo para incorporarla al “propio” manifiesto. Así, iremos ejercitando la cita, desde un lugar que no imponga fronteras, sino más bien, que las cruce o las difumine.

Teniendo en cuenta la historia del género manifiesto, es válido decir que casi todo colectivo activista difunde sus manifiestos a modo de un programa de acción y transformación. Les proponemos pensar algunos modos posibles, económicos, accesibles y quizás un tanto efímeros para hacerlo. Pueden imaginar el que prefieran con dos condiciones: el uso del celular, (para registrar fotos, subir el manifiesto, filmar, lo que se les ocurra) y el espacio público como soporte. Acá van algunas opciones:

- Pegar los manifiestos en afiches en los pasillos del cole y registrar ese recorrido con fotos en el Google Maps a través de un Mapeo Manifestante que invite a caminar y leerlos
- Realizar un manifiesto al modo de un videopoema y proyectarlo en bucle en algún espacio al aire libre (plaza, baldío, despensa, club, hall del cole, etc) Puede pensarse también una instalación sonora de ese manifiesto en esos lugares.

Cuarta estación: A partir de los temas debatidos, elegir un aspecto de la obra de Nanne Timmer para profundizar, que dialogue con los ejes que sostuvieron el debate y la creación de sus manifiestos.

- Aquí les compartimos algunos enlaces para que puedan recuperar datos de lx autorx, producciones, poemas, videopoemas:

Nanne Timmer: la mujer que va provocando presente

De madre, multilingüismo y dobleces

- Rastrear algunos textos escritos por especialistas acerca de su obra. Los “textos críticos”, se encuentran en revistas o en actas de congresos. En alguna medida, los textos críticos analizan una obra, desde una posición de lectorx. En algún punto, un texto crítico consiste en escribir una lectura, una interpretación

- Una vez realizado este primer rastreo, les proponemos crear un podcast en el que reseñen, recomienden, comenten, conversen sobre la obra de Nanne. Para ello, primero van a pensar un guión, pensando en una audiencia compuesta por sus compañeros de colegio. Luego, a la hora de grabarlo y editarlo, tengan en cuenta que este formato asume una duración breve, y si lo desean, pueden agregarle música, sonidos, efectos. La idea es, de algún modo, recomendar y difundir la obra de esta artista.

Bitácora: de artistas a detectives de objetos

A partir de esta idea “Todo objeto es un archivo en potencia” elijan un objeto que sea muy importante para ustedes, por las razones que prefieran, pero sobre todo aquellas que tengan un matiz afectivo e identitario en sus familias. A su vez, van a trazar cartografías, genealogías, constelaciones que les permitan descubrir otros objetos a partir del elegido. Por ejemplo, podemos elegir una bufanda que nos tejó una abuela y a partir de eso, seleccionar una fotografía en la que se retrate a esa persona. No necesariamente la relación tiene que ser lineal.

Sugerimos que la colección de objetos sea acotada. Tal vez entre tres y seis, sea una buena cantidad para el trabajo posterior.

Observen y dispongan sobre una mesa esos objetos durante unos minutos. Deténganse en sus texturas, olores, formas. Realicen un listado de esas cualidades, y luego agreguen otras que se “emparejen” con la forma en que ustedes se relacionan con esos objetos. Luego, comiencen la escri-

tura de un poema a partir de cualquiera de estos versos (o con todos, si lo prefieren):

*ya no tiene madre
contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad
todos tienen el torso desnudo y cubierto*

También deben incluir el listado que hicieron previamente. Jueguen con la enumeración, el ritmo, la sonoridad de las palabras.

Ahora, vamos a elaborar un videopoema. Sugerimos que la duración no exceda los 6 minutos y pueden usarse todas las técnicas que conozcan: stop motion, collage, montaje de fotografías, efectos de sonido. Es importante, también, combinar la lectura en off con la acción y la edición de imágenes.

Luego, reunidxs en grupos, podemos planear la creación de una galería virtual, y si la propuesta funciona bien, podemos expandir la idea y diseñar un encuentro mayor. Podría llamarse Festival de performance: videopoema sin datos. El objetivo es desmontar el trabajo mediado por el dispositivo y realizarlo frente al público.

Con lupa

En el mundo del arte contemporáneo hay una serie de obras que se denominan “performances duracionales”. En un hermoso texto titulado *Des haciendo el tiempo. Aproximaciones a la performance duracional*, de Pablo Ramirez (2015), encontramos la siguiente idea acerca de la obra del músico Erik Satie, *Vexations*:

pareciera que su intención fuese expandir el arte a una dimensión en la cual el espectador no pueda hacer otra cosa que sentirlo. Sus obras son como metáforas de las limitaciones que nos aprisionan pero que a menudo no podemos ver: el hogar, el trabajo, el matrimonio, la indigencia, una vida sin arte, una vida invisible. En cada una de ellas el tiempo se subraya a través de la acción, pero incluso los tiempos de cada una son diferentes. (pág.6)

A principios del siglo XX, los movimientos de vanguardia nucleaban a colectivos de artistas que dejaban constancia de sus ideas sobre el arte y sus procedimientos, a través de los manifiestos. Estos textos constituían una suerte de declaración de intenciones, estaban matizados por el humor, la ironía, o bien por una clara posición política o estética. En América Latina, encontraron un medio fértil de difusión en las revistas literarias y culturales. Esto da cuenta de dos aspectos relevantes: la existencia de un público lector masivo y la revista como el medio por excelencia para su socialización. Por lo tanto, la ciudad como escenario moderno, será el terreno fértil para que las vanguardias locales difundan sus manifiestos. Tengan en cuenta estos aspectos para pensar un manifiesto del colectivo artista al que pertenecen. ¿Qué ciudad habitan hoy?, ¿por qué medios y soportes circulan las manifestaciones artísticas contemporáneas?

Un podcast como género no es un programa de radio. Para las generaciones más jóvenes, los podcast son su radio porque no escuchan la radio convencional. Se construyen para la generación que usa auriculares. Por eso, se requiere amabilidad, calidez y respeto para entrar en la cabeza de esa audiencia. Podemos ser informales y cercanos, y el tema es la guía para la duración de un episodio. En este caso, van a recomendar y comentar la obra de una poeta, Nanne Timmer. Entonces, tengan en cuenta que el podcast es como cine para los oídos. La diferencia está en los detalles dentro de la narración sonora que ayudan a contar. Por otra parte, este formato ofrece claridad en el caos: en un ritmo de noticias frenético, los podcast ofrecen foco y contexto. Finalmente, la audiencia de este género es tribal, ya que ofrece a la audiencia la sensación de pertenecer a alguna comunidad. En este caso, a una comunidad cuyos intereses orbitan en torno al arte, la poesía y la literatura.

En la mochila

Recomendamos el visionado de estos materiales, que pueden resultar útiles para la producción del experimento final:

La permanencia: versión audiovisual de la obra teatral “La máquina de la soledad”, un homenaje al objeto-carta estrenada en el 2014. Es una carta audiovisual sobre la posible continuidad de los cuerpos que ya no están a través de los objetos que les acompañaron en la intimidad.

La pieza está llena de preguntas, a partir de la experiencia de custodiar durante nueve años una maleta encontrada en el mercado de la Lagunita (México) con 600 cartas de amor del 1900. Un objeto de objetos que guarda los escritos de él y de ella, y que cada vez que abrimos, desata un relámpago en el tiempo. Una maleta que es a su vez, la columna vertebral de la “La máquina de la soledad”. El video se estrenó en agosto del 2021 en el Festival virtual Búnker Locus (CDMX). Realización: Shaday Larios y Jomi Oligor (Oligor y Microscopía). Música original: Amad Araujo.

Selección de videopoemas de Poesía Ya! 2022: Selección de videopoemas, ganadores de la convocatoria abierta y federal Poesía Ya! lanzada anualmente. Se atestigua la diversidad de voces, registros, recursos y técnicas para brindar un panorama de la riqueza de la videopoesía actual. La selección puede disfrutarse de manera online en el Canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner.

Referencias

Bajardi, Alice y Álvarez Rodríguez, Dolores (2012). La performance como experiencia educativa en la enseñanza secundaria: un medio para fomentar la motivación y la creatividad. Aportaciones desde la periferia. COLBAA: Jaén.. http://www.educacionartistica.es/aportaciones/1_comunicaciones/intervencion_reconstruccion/190_bajardi_alvarez_performance-secundaria.pdf

Díaz, Marcelo. (2018) *Inventario del malón* <https://www.youtube.com/watch?v=xM1TeVv0YDg&t=224s>

Echevarria, Ahmel. Nanne Timmer: la mujer que va provocando presente. En *Rialta Magazine*, 1 de noviembre de 2022. <https://rialta.org/nanne-timmer-la-mujer-que-va-provocando-presente/>

El trabajo curatorial: aproximaciones a una práctica creativa. Canal ISEP del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. <https://www.youtube.com/watch?v=0b6Lupfu2bo>

Kamenszain, Tamara (2020) *Libros chiquitos*. Buenos Aires: Ediciones Ampersand.

- Larios, Shaday. "Poéticas del mueble". Titeresante. Revista de títeres, sombras y marionetas. <http://www.titeresante.es/2013/02/poeticas-del-mueble/>
- Ramirez, Pablo (2015) Deshaciendo el tiempo: aproximaciones a la performance duracional. https://www.academia.edu/16078926/Deshaciendo_el_tiempo_Aproximaciones_a_la_performance_duracional
- Relatoría del taller 'El podcast, una nueva forma de contar historias'. <https://fundaciongabo.org/es/recursos/relatorias/relatoria-del-taller-el-podcast-una-nueva-forma-de-contar-historias>
- Sosa Villada, Camila. (2016) *Brujería travesti*. <https://www.youtube.com/watch?v=SrQnjwimdmU>
- Timmer, Nanne. *La yaya*. <https://rialta.org/la-yaya/?fbclid=IwAR27JCi-97QNpJGSGzUGd4-fY7DpwWKZZBn6h-DP0gVU9l6GurB-NiArGK96U>
- Timmer, Nanne. De madre, multilingüismo y dobleces. En *El nieuwe acá*, 28 de abril de 2019. <https://elnieuweaca.com/2019/04/28/de-madre-multilinguismo-y-dobleces/>
- Verani, Hugo (2003). *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica (manifestos, proclamas y otros escritos)*. México: Fondo de Cultura Económica.