FLOR DE BOLSILLOS

Proyecto de tesis

Ana María Triana Cabezas

Tutora: Zoitsa Noriega

Agradecimientos

En primer lugar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a Zoitsa Noriega, mi tutora, por la forma en la que me acogió y me guió en este proceso. Necesitaba sus comentarios potentes y realistas en este trabajo para aterrizar del idealismo en el que a veces me pierdo, me ayudó mucho a pensar dentro y fuera de, en el medio, en las personas y en mí. Gracias a ella este trabajo fué un proceso performático lento y acogedor.

También quisiera agradecer a la maestra Vanessa Nieto, a los maestros Miguel Huertas y Alberto Rincón, por acompañarnos a mi y a todas las personas que estuvimos haciendo tesis de grado en el semestre 2023-2 y muestra de grado en febrero de 2024-1, nos dieron mucha libertad para decidir, nos ayudaron a pensar en el espacio, en la organización y en la burocracia.

A todos los maestros y maestras que me han enseñado qué hacer y qué no hacer, diferentes formas de pensar y de sensibilizarse frente al mundo, asimismo, gracias.

Por último, pienso en mi familia, amigxs y compañerxs, que me han hecho pensar muchas de las cosas que inspiraron este trabajo, que han existido conmigo en diferentes procesos, que me han ayudado de muchas formas diferentes.

Finalmente, quiero agradecer a la persona que participe de esta performance, puesto que se basa precisamente en lo que se tenga para contar, en lo que se quiera descargar y aprender.

¡Gracias por compartir y enriquecer este proceso!

Abstract

‘Flor de bolsillos’ consiste en un performance dilatado en el tiempo, que muestra el proceso de construcción de una flor de tela, que se convierte en una piel roja llena de bolsillos. Estos bolsillos contienen secretos regalados por otras personas, para coserlos y reunirlos con la piel, y luego descoserlos y volver a regalarlos. Es decir, es un trabajo de recibir un relato significativo, es una obra de contención, en la cual reúno estos secretos juntos, para luego entregarlos a otras personas al azar.

Puesto que el interés principal es guardar palabras físicamente en los bolsillos, factores como el tiempo y la participación de la gente son esenciales para el desarrollo del performance,
exponiendo al mismo tiempo, un modo de hacer personal que ralentiza el tiempo en una burbuja personal - que va a tocar y alojar a otras personas - en la cual demuestro mi forma de hacer y de contener, recibiendo algo externo a mí y creando conexiones humanas mediante estos secretos ajenos que finalmente llegarán a otras manos.

En resumen, ‘Flor de bolsillos’ es un performance en el cual hago un intercambio de secretos, recibiendo y entregando estos pesos intangibles que tanto influyen en nuestras vidas.

Abstract

'Flower of pockets' is a performance art piece unfolding over time. It showcases the creative process of a flower made of fabric. It becomes a red skin full of pockets. These pockets encapsulate secrets gifted by others, these are sewn in their pockets and reunited with the skin, later on, they are unstitched and re-gifted to someone else. In essence, it’s a work of receiving something meaningful, it’s an artwork of containment, in which I gather these secrets together, and then passing it onto another person, randomly.

Since the main focus is physically storing words in the pockets, factors such as time and active participation from people are essential for the performance's development, displaying at the same time a personal way of creating that slows down time within a personal bubble - that will touch other people - and in which I demonstrate my way of doing and containing , receiving something outside of myself and creating human connections through these unattached secrets that will finally reach other people’s hands.

In short, "Flower of pockets" is a performance in which I exchange secrets, receiving and passing on these intangible weights that greatly influence our lives.

Manual de instrucciones

Instrucciones para guardar un secreto

"La tarea de ablandar el ladrillo todos los días, la tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo, cada mañana topar con el paralelepípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo está en su sitio [...]"
(*Historias de cronopios y famas* - Julio Cortázar)

Para guardar un secreto se deben seguir una serie de pasos importantes. El sujeto, que en este caso es el creador, creadora o creadorx de una cosa tan emocionante y poderosa (e incluso terrible), debe primero hacerse consciente de que va cargando este secreto, en caso que no lo sepa aún, es necesario que haga autorreflexión, que saque de esos órganos internos que llamamos entrañas y corazón - que nos permiten vivir, además - una verdad específica para esa persona, pero los pasos para el proceso de consciencia son diferentes y requieren otro manual.

Entonces, el primer paso para guardar un secreto es tenerlo, ¿que vamos a guardar si el susodicho no existe? Sería como intentar guardar uno de esos gatos cuánticos sin mirarlo y sin saber si se encuentra disponible, ¿existe o no? ¿podemos describirlo?. No importa el tipo de secreto que sea, pequeño, grande, silencioso, a voces, o dulce, salado, agridulce, etc, etc. Lo que importa es que lo traduzcamos en nuestra cabeza, ¡atención! ¡no hay que soltarlo! estas cosas son frágiles y si se nos cae se puede desparramar por el suelo y llegar a los oídos de todo el mundo; si estamos guardando un secreto esto no es ideal.

El segundo paso es, naturalmente, escoger dónde guardarlo. Como hemos dicho antes estos secretos suelen ser cosas frágiles pero potentes, entonces hay que sellarlos (con cera preferiblemente, y si son bien obtusos con un hilo también), luego envolverlos bien como si estuviéramos construyendo una matrioshka (con capas y capas), en el papel bien cerraditos y luego en una tela bien cosidos para que no se salgan sus tentáculos que tientan a cualquiera para que se acerque y los descubra.

Los secretos siempre quieren hacerse conocer, no importa su método, a veces se hacen pesados para que los descarguen, y a veces muy livianos para pasar desapercibidos como humo por encima de la lengua. Los secretos son criaturas muy peligrosas si no se les pone cuidado.

El tercer paso es colocarlos dónde estén seguros, ya que están bien envueltos debemos decidir si queremos que queden para siempre encerrados y bien pegados o que eventualmente y tal vez con un intercambio, lleguen a ser partícipes de otras vidas o decoraciones de otros lugares, de esto dependera que tan ajustados vamos a amarrarlos; ¡imaginen la tragedia que sería uno de esos mocosos mal amarrado causando estragos por ahí! ¡o un pobre inocente tan atado que se ahorque!

Finalmente, solo queda alejarse de los tentáculos tentadores de los demás secretos, pues, si uno se queda es posible que termine intercambiando todas sus preciadas cargas por el regusto del conocimiento, ignorando la posibilidad de abrir una caja de pandora por culpa de la curiosidad humana que inspiran los asuntos ajenos.

FLOR DE BOLSILLOS

TELA ROSA PÁLIDO

INTRODUCCIÓN - El inventario

Flor de bolsillos empieza con el acto de *guardar*, pero también con *presentar*, *revelar*. Estos verbos representan actos que hacemos consciente e inconscientemente todo el tiempo en nuestras relaciones con otras personas, es imposible conocer a alguien sin presentarse, e incluso, escogemos al expresarnos guardar ciertas cosas, estas las llamamos personales, secretos, nuestra 'propia' vida, lo calificamos como nuestro e individual; pero también escogemos que mostrar al mundo que nos rodea, desde siempre hemos aprendido está dualidad, nos enseñan que debemos esconder y que está bien mostrar.

Explicaré cómo aparece está observación con la siguiente experiencia; en Trabajo de grado I, la maestra Maria Elvira nos pidió presentarnos con algún objeto nuestro que tuviéramos en ese momento, tras reflexionar un poco, no saqué nada de mi maleta sino que me presenté con ella.

Una maleta es una bolsa con bolsillos, es un lugar en el que cargamos cosas, a la cual le atribuimos un sentido de pertenencia, como una extensión temporal de nuestro cuerpo; en la maleta cargamos nuestra vida. Tiene sentido entonces, que una bolsa en la que carguemos nuestra vida esté llena de significado, no son solo los objetos, sino también la historia que tienen y la relación que tenemos con ellos, además, en el espacio entre nuestro ser y estos objetos existen pequeños espacios que para otras personas pueden ser difíciles de ver sin estar inmersos en el contexto o adivinar su recorrido. Por eso una bolsa que carga con objetos más o menos llenos de historia se empapa de toda la energía que estos cargan, esto combinado con el significado especial que le demos y nuestra misma energía, la maleta se convierte en un bolsillo para partes de nuestras vidas, un objeto tan común como lo presentamos.

Bolsillo es, según la RAE, "una bolsa o saco más o menos pequeño cosido en una parte u otra de los vestidos, y que sirve para meter en él algunas cosas usuales".

Aunque este significado nos sirve para delimitar el uso que le damos a esta palabra, muchas veces creamos un nuevo significado conceptual y emocional sobre estas cosas además de los que ya existen o que usamos comúnmente, no sólo en el arte como academia, sino también en el resto de nuestra existencia, los nombres, el significado y el significante no siempre se corresponden entre sí; las personas desde sus diferentes experiencias crean y renuevan la energía y significado de una palabra y de los mismos objetos cada vez que interactúan con ellos. Por ejemplo, un maestro nos habló una vez de su ombligo como un bolsillo de motas, si

habláramos literalmente según la definición de la RAE, no sería posible llamar a su ombligo un bolsillo, pues no cumple con la descripción que nos dan, pero todas las personas en esa clase entendieron perfectamente de lo que estaba hablando, ¿por qué?
El lenguaje hablado es una forma de expresarnos, pero es también una herramienta a la cual muchas veces le sobrepasa el entendimiento humano, además usualmente la modificamos para nuestra conveniencia. Dicho esto, podemos entender que el peso de una maleta y el significado de un bolsillo son físicos pero también mentales y emocionales, difiriendo a grandes pasos entre perspectivas. El lenguaje está hecho para crear puentes entre esas formas de ver el mundo, es una de las formas de presentar lo que tenemos en nuestra cabeza y corazón, es otra forma de expresión.

El bolsillo es, coloquialmente, una bolsa muy pequeña que puede estar cerca o lejos del cuerpo, que puede llevar un número de cosas con características específicas, siempre son objetos pequeños, souvenirs de nuestras andanzas. Cuando los soldados iban a la guerra, muchas veces llevaban en el bolsillo *cerca del pecho* los objetos que representaran lo más preciado, como fotografías o regalos de sus familias y amores. No es necesariamente lo que sea un bolsillo, de que esté hecho o a qué le pongamos el nombre, sino más bien lo que representa, en dónde se encuentra y lo que trae dentro; lo que cuida, lo que protege. Entonces, ¿qué es lo que un bolsillo guarda?

Inventario, según la RAE, es "asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión."

Crear un inventario entonces es una forma de reconocimiento propio, gracias a él hacemos una lista de cosas materiales, pertenencias, es una lista que *contiene*. Al traducir los espacios inmateriales entre una persona y sus cosas a un lugar material, obtenemos un inventario. Tal vez tenga "orden y precisión" pero no significa que nos pueda revelar todo lo que existe en esos espacios, sin embargo, sí podemos usarlo para reconocer que estos espacios existen.

Manzana verde, Bitácora de quejas, Arándanos en contenedor rosado y redondo, Termo (rojo), Cuaderno de materias variadas (2), Billetera de llaves (rosada), Cargador (naranja), Bloqueador solar, Gel para quemaduras de sol (verde pasto), Papel higiénico, Silbato (fucsia), Cuchara de plástico pequeña (transparente), Guante transparente (manchado de negro), Pluma negra (2), Vaso de papel con fondo de café (estampado), Micropuntas (distintos colores), Billetera de documentos (tierra), Billetera de dinero (negra), Maní (en bolsa transparente, sepia claro), Lápiz (verde oscuro), Esfero de gel (blanco y negro), Bolsa resellable vacía, Toalla blanca de cocina con una semilla de durazno, Papel de dulce azul, Papel de recibo blanco, Impermeable (blanco y gris), Cartuchera pequeña y larga (amarilla), Venda (blanca), Vick vaporub, Trabajo de etnobotánica...

Está lista ya nos sirve para hacernos una idea muy vaga de la persona y de su relación con sus cosas, es casi un proceso de psicología, observar con detenimiento para descubrir cosas acerca de afuera y de adentro de nuestro ser.

Precisamente es una de las razones por la cual 'Una cosa es una cosa' de María Teresa Hincapié es un performance tan interesante, a simple vista solo ha sacado sus cosas de unas cajas para ponerlas en el piso en forma de espiral, pero en realidad ella está exponiendo cosas para todo aquel que quiera observar; tenemos que pensar en la forma de disponer estas cosas, su relación con ellas, lo que significaban para ella en ese momento y espacio, lo que significaba para su contexto y para las personas que estaban en ese momento, la preparación que tuvo, la forma en la que construyó el significado alrededor de estas cosas.

"Una cosa es una cosa", 1990. Colección Museo Nacional de Colombia.[1]

Naturalmente, el inventario es un proceso de descubrimiento y de reflexión que suele aplicarse a cosas materiales, pero puede convertirse en una manera de autoconocimiento, usándolo para conceptos o cosas inmateriales. Incluso cuando escribimos un texto o una historia estamos creando una lista de ideas que luego se van a convertir en un relato que hila las ideas entre sí. Siento que aislar items en un inventario hace que estas cosas revelen el peso que tienen en nuestras vidas, luego, si estas cosas se usan para crear un relato, es como regresar al principio pero ganando el conocimiento de la significación que contienen en relación a nosotrxs y nuestro entorno.

Esta performance, Flor de bolsillos, nace del reconocimiento de estos pesos que intersectan nuestras vidas. Usualmente, los llamamos *secretos*.

[1] Sacada de Revista Credencial: https://www.revistacredencial.com/historia/temas/obra-destacada-una-cosa-es-una-cosa

TELA FUCSIA

MARCO TEÓRICO - Las relaciones

"Para un experimento, El Detective en 1980, Calle contrató un detective privado para que la siguiera y anotara como ese día ella visitó todos los lugares en París que tenían algún significado emocional para ella. Guiándolo a los jardines de Luxemburgo, Calle recuerda que su primer beso tuvo lugar allí, aunque el reporte del detective simplemente afirma, "El sujeto cruza a través del Jardín de Luxemburgo". Es esta disparidad entre las realidades personal y objetiva lo que ella explora a través de su trabajo."

(Harriet Baker, 2015, texto traducido al español desde *AnOther*, magazine.)

Este fragmento nos habla de la obra 'El detective' de Sophie Calle, artista francesa que suele explorar en sus procesos artísticos la intimidad, además de balancearse en esa fina línea entre lo público y lo privado; Calle realiza acciones, para luego presentar registros escritos y fotográficos de estas. Realizó también una obra llamada *Suite Vénitienne*, en la cual construyó un libro a partir de una rutina que desarrolló al seguir a un hombre; ella lo conoció en una fiesta y luego se mudó a Venecia siguiendo sus pasos, y no solo lo seguía, sino también hacía llamadas y pedía a sus conocidos que las hicieran por ella, seguía personas que podrían llevarle a él, entre otras cosas. Como personas que son, ella puede seguirlo, pero él estaría en todo su derecho de prohibirselo.

"Hay que respetar la intimidad", "seguir a la gente está mal", "aquí nunca me han seguido, pero allá una vez, y tuve que buscar un policía", "¿por qué me mira tanto?", "a veces me siguen con la mirada, y me da miedo".

¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo público?

Aquí no se pone en duda necesariamente la moral, porque aunque un acto de este tipo puede ser clasificado bajo la ley, lo que en realidad se está explorando es es significado de encubrir y descubrir las realidades y formas de hacer de una persona al azar. El trabajo de Sophie Calle nos pone de cara a las normas sociales - entre otras cosas - y con ellas una de las razones por las que nacen los secretos.

¿Qué es espiar? Tal vez un acto que nace del afán de descubrir algo acerca de un sujeto. ¿Qué es la intimidad? Puede ser, en mis ojos, esa serie de cosas que la sociedad ha dicho y nos han enseñado que deben ser

escondidas, privadas, que no deben mostrarse. Pero existe un sentido del peligro innato a los seres humanos que nos hace resguardarnos; la calle es un lugar público, pero cada persona tiene una burbuja en la cual se mueve y que prefiere que no perforen, se puede observar pero no demasiado, se puede pasar cerca pero no persistir, ¿es esto un espacio público o privado? O incluso, teniendo en cuenta situaciones como pandemias o el aumento de dispositivos que nos permiten comunicarnos con el exterior, la división entre público y privado se desdibuja, "gritamos" al agujero negro del internet y a veces recibimos respuestas, creamos perfiles como formas de protección (ya sea a nuestra información o nuestros sentimientos) con los cuales interactuamos con el mundo, todo lo que decimos por más mínimo que sea queda registrado en alguna parte de la web y se pierde en el mar de palabras hechas de código. ¿Son estas palabras públicas o privadas?, ¿son secretos?

"En días pasados se inauguró, en el marco del Salón del Mueble en Milán, Italia, la exposición Stanze e Segreti (estancias y secretos), curada por Achille Bonito Oliva en torno a los espacios cotidianos. [...] El texto que sigue forma parte del catálogo de la muestra.

Compartimos nuestros espacios cotidianos con cosas, Objetos y acumulaciones de objetos que tendemos a categorizar según su cercanía con nosotros: aquí el recuerdo familiar; allá la ropa que nos ponemos; más allá, los objetos utilitarios como los cepillos, cremas y vestidos; lejos, aquellos objetos que guardan más relación con el espacio en el habitamos nosotros mismos: escobas, cuadros, alfombras. Pero todos ellos establecen una silenciosa red de relaciones que hacen posible nuestra existencia, pues nuestros gestos cotidianos, voluntarios o inconscientes, están habituados a su presencia."

(José Ignacio Roca, *Elemental, vida y obra de María Teresa Hincapié*, pg 160)

Desafortunadamente para mí, no logré encontrar el catálogo que se menciona en este párrafo, pero aún así es muy interesante como se trae a colación la conciencia de que estas relaciones entre persona-objeto existen. También debemos preguntarnos acerca de las infinitas conexiones que se forman entre persona-objeto-persona, o incluso cuando el objeto deja de estar físicamente, aún deja una huella en la mente de aquellos que estuvieron en contacto con él. Lo que estoy buscando estudiar con esta performance no son los objetos en sí, sino más bien los relatos que se crean alrededor de ellos, alrededor de la vida cotidiana y no cotidiana de una persona. El arte en sí mismo es una forma de revelar, de sacar lo que se tiene por dentro, de estudiar a la humanidad.

"Hincapié descree el arte como un espectáculo que se escenifica para un público en un espacio y en un horario preciso; la interminable duración de sus acciones pone en evidencia que su destinatario final en realidad es ella misma, como una forma de dar salida a una necesidad urgente, que puede no obstante ser compartida - de manera fragmentaria - por aquel espectador que esté dispuesto a abrirse a está experiencia [...]"

(José Ignacio Roca, *Elemental, vida y obra de María Teresa Hincapié*, pg 162)

Recuerdo que mientras estaba viendo Introducción a performance con la maestra que me acompañó en está tesis, en mi cabeza no dejaban de rondar pensamientos acerca de la importancia del arte y en especial del performance. El arte, es efectivo cuando mueve algo en la persona, cuando saca a la luz una emoción o un pensamiento, el proceso performático es la acción que busca mover a quienes lo están presenciando, pero no sólo es esto, sino también es la forma de un artista de expresar su propia forma de existir en el mundo.

Las personas que son artistas muchas veces buscan romper con procesos de violencia, de ignorancia y de todo tipo de negatividad, por lo menos, es así como veo nuestras acciones. De está forma, rompemos con patrones sociales como las reglas autoimpuestas y formas de represión. ¿Qué es un secreto sino una forma de reprimir y esconder cómo nos sentimos? ¿Qué significa mantener un secreto?

Para convivir en una sociedad los seres humanos siempre hemos creado una serie de normas que le pongan orden a la convivencia y en la época en la que vivimos existen miles de normas formales e informales para mantener cierta estructura social, sin embargo las personas crecen, se reinventan y cometen errores todo el tiempo, los niños comen dulces a escondidas, unas personas tienen amores secretos, otras personas esconden sus identidades de género o sus preferencias sexuales. Los secretos son algo de contexto, vienen de las relaciones entre personas y las reglas sociales que nos imponemos, muchas veces cuando violamos estas reglas autoimpuestas es cuando 'mantenemos' un secreto. Las normas que tenemos en la sociedad colombiana pueden llegar a ser diferentes al entorno en el cual una artista como Sophie Calle vive, pero no significa que ella no tenga sus propios secretos que escoja mostrar o no mostrar al mundo, o que un secreto nuestro pese más que uno suyo, más bien, cada persona tiene diferentes pesos y formas de vivir.

Hay secretos más domésticos que otros, hay secretos que se ven simples para aquel que está observando de afuera pero puede ser un gran peso para quién lo carga, mientras existan relaciones entre personas existirán cosas que no queremos mostrar o que pueden herir. Para entrar un poco más a nuestro contexto, en nuestro país e incluso en gran parte de latinoamérica hay una norma flotante de "aguantar", aguantar por el bien común, aguantar porque no hay escapatoria, aguantar porque no hay opción, aguantar para no herir a otras personas que nos importan; esto se ve reflejado en las mujeres, en las familias del campo, en las familias de estratos bajos, en la política, en la educación...en fin. Vivimos en un país lleno de secretos a voces, nos mienten en la cara y muchas veces aceptamos ese cubrimiento sin rechistar. Los secretos al revelarse no sólo pueden hacer daño, también pueden ayudar a sanar o a arreglar, revelar a esas personas que se están beneficiando al dañar a otrxs.

Todo este 'aguante' necesario e innecesario, lo llevamos cargando encima, precisamente como una maleta que se divide en secciones dentro de nuestra conciencia, a veces cargamos con los secretos de nuestras familias, los secretos de nuestros amigxs, de nuestros compañerxs, incluso de extraños. ¿No sería necesario descargarnos un poco?

Esto no significa que no haya secretos que sean buenos, necesarios, o que simplemente queramos mantener. Hay secretos especiales, suaves y dulces, como el inicio de una relación, o secretos de la infancia que al crecer se convierten en buenas memorias de travesuras, hay secretos que se guardan para que el conocimiento no hiera a otras personas, o para que (al seguir ciertas normas sociales) otras personas no nos lastimen. Hay secretos pesados, livianos, tímidos, con olor, sabor o color. Hay secretos de estado, secretos sujetos a leyes, secretos que existen por ellas; confidencialidades, muertes y vidas sujetas a secretos. Hay secretos que pueden herir o secretos que existen bellamente, como un instante intocable de complicidad. Hay secretos en contra de diferentes formas de vida de la gente, secretos que otras personas pueden llegar a condenar y secretos que serían aceptados en ese mismo momento pero tenemos mucho miedo de decir, secretos que se entenderán mucho tiempo después. ¿Por qué es tan importante para las personas cargar estos pesos-secretos que pueden fluctuar tanto? A veces, nos pesan tanto que nos sentimos como árboles llenos de fruta, a veces nos encorvamos por el peso de ellos, mientras que otras veces nos hacen sentir ligeros como el aire. Existen todo tipo de secretos que la gente carga todos los días en sus bolsillos literales y metafóricos - cargas pesadas, turbias, fluidas, livianas, tímidas, valientes, algunas tienen sabores fuertes o son picantes, algunos huelen a dulce, a cosas podridas, a huevo, a culpa, otros tienen gamas de colores o son blancos, negros, rojos, vinotinto, fucsia y rosa - aprendemos a vivir con ellos, se vuelven parte de nuestra experiencia e influencian nuestra forma de ser, son parte de nuestras propias vidas.

La RAE tiene muchas definiciones para la palabra *secreto* : "Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta", "cosa que no se puede comprender", "Conocimiento que exclusivamente alguien posee[...]". E incluso también tiene expresiones un poco más populares como la definición de secreto a voces ("misterio que se hace de lo que ya es público", "secreto que se confía a muchos"), o "echar un secreto a la calle", secretos profesionales ("deber que tienen los miembros de ciertas profesiones de no revelar los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión"), secretos de la naturaleza ("efecto natural que por ser poco sabido excita curiosidad y aun admiración"), secretos de estado ("secreto que no puede revelar un funcionario público sin incurrir en delito", "grave asunto político o diplomático no divulgado todavía"), entre otros.

Hay personas que insisten que un secreto solo lo puede mantener una persona, de lo contrario, deja de serlo. Si uno de estos relatos aparece en alguna red social a la vista de todos ¿deja de ser un secreto?, la identidad de la

persona puede mantenerse oculta, y se crea un nuevo secreto, como si hubiera mutado; el secreto ahora es de dominio público, es un "secreto a voces" pero el nuevo secreto es la identidad de la persona, ¿deja el relato de ser secreto por haberse publicado? ¿si yo sacara todos los secretos de la flor de bolsillos y los leyera en voz alta dejarían de ser secretos?, ¿deja de ser secreto algo que cuentas a alguien más? ¿si tienes a más de una persona en tu cabeza...sigue siendo un secreto? O incluso, ¿es posible perder la identidad y desnaturalizarse de sí mismx?

Tal vez los secretos pueden dejar de serlo en algún punto, pero su importancia no cambia; además, se crea un secreto cuando se quiere mantener algo oculto de alguien, de un *sujeto* específico, por ejemplo, si un niño recibe un dulce de su padre cuando su madre la ha dicho antes que no, puede ser un secreto de ellos dos, y no importa si todo el mundo lo sabe mientras que la persona de quien se resguarda no lo sepa. Estos secretos tienen consecuencias y crean cambios en nosotrxs, si digamos, la madre del niño se entera, los regañaría a ambos y es posible que esa situación no se dé más en un futuro, pero este ejemplo es muy simple y las personas tienen infinidad de pensamientos que no quieren revelar, pues las consecuencias y los cambios en sus formas de interactuar con otrxs serían mucho más grandes.

El (o la, dependiendo con quién estemos hablando) performance es un modo de hacer que invita el misterio sólo por su misma definición, al accionar frente a las personas, se crea una emoción similar a la que crean los secretos, curiosidad, afán de descubrir. Además que el performance es una cosa efímera, que no se puede repetir porque el resultado siempre va a ser distinto, el cuerpo propio se la pasa cambiando en todos los niveles, y nuestra mente tras el primer performance desarrolla una resistencia al sentido de vergüenza - que es por cierto, otras de esas normas que nos imponemos según lo que es socialmente aceptable revelar-.

> *"Siempre me ha preocupado la documentación de lo efímero. Inicialmente, yo no documenté mis primeros trabajos porque de cierta manera, documentar estaba en contra de lo que significaba un performance: la idea de un performance era que pasara una vez y se comunicaba a los demás casi como un mito, casi como una tradición oral."*

(Entrevista a María José Arjona en *Historia urgente del arte en Colombia*, Halim Badawi, pg 201-202)

Por reflexiones de este tipo es que me parece muy interesante los objetos que quedan tras el performance, en está tesis, los objetos están cargados de palabras y de significado, de relatos que vienen y van fluyendo envueltos en bolsillos protectores, como pétalos de una flor a los que se los lleva el viento...

TELA ROJA

LA SIMBOLOGÍA Y SIGNIFICADO DEL PERFORMANCE - El ciclo de la acción

Imaginemos la siguiente escena: a la entrada del edificio de artes de la Universidad Nacional, el 301, hay una especie de cubículo hecho con velos blancos, para poder pasar es necesario entrar a este cubículo, al entrar, se encuentra uno con una persona que tal vez esté sentada en una alfombra gris, o tal vez esté parada o ayudando a otra persona a sellar un papel con cera, o cosiendo.

Esta persona es quien ha creado está burbuja blanca, efectivamente atrapandote allí, está vestida de rojo, con un vestido que le llega a las rodillas y que no parece algo que encuentres en una tienda, lo más extraño es que del vestido cuelgan una serie de paquetes, no del todo bolsillos, no del todo flores, todos son de distintos tamaños y de diferentes gamas de rojo; te das cuenta entonces, que alrededor de la persona hay telas de cuatro colores distintos - rosa pálido, fucsia, rojo y vinotinto-, están en todas partes en su cuerpo y alrededor de él. Hay también, una mesa con papeles y materiales para escribir, así como una serie de velas, unas tijeras de tela, una silla. En la esquina hay un texto que parece funerario por su color negro pero que tiene un tono ligeramente irónico e incluso un poco juguetón, parecen ser unas instrucciones. Instrucciones para guardar un secreto.

¿Darías tú una de tus intimidades a esta persona? ¿Qué harías al recibir otra de esas intimidades de regreso? Te dicen que es un intercambio de secretos, que puedes escoger el papel que desees y la tela para envolverla de cualquier color. Tal vez lo mejor es la seguridad de saber que tienes un cierto control a pesar de tu incertidumbre, saber que puedes decidir si tu secreto será leído por otras personas o permanecerá sellado y pegado al vestido rojo de esta persona, como una obra de arte. ¿No es un poco divertido que una de tus cargas se convierta en una obra de performance? Si tuvieras la oportunidad de hacer este intercambio, ¿lo harías?

Está es la escena que quiero imaginar para el proyecto de tesis de grado. Llamar a la gente, hacer estorbo para que no tengan más opción que entrar al espacio que he designado y pasar cada vez que necesiten la entrada, que el blanco velo deje entrever las sombras del misterio y el rojo que se ve a través sea una llamada que seduce ligeramente a los ojos.

"Se cree que se empezó a teñir la tela alrededor del sexto y el cuarto milenio a.c. La mayoría de los pedazos de tela teñidos que datan desde esa época hasta la era romana eran de color rojo. (Tan especial era este color para los romanos que las palabras coloreado [coloratus] y rojo [ruber] eran sinónimos.)
Los antiguos egipcios envolvían momias en lino teñido de rojo con hematita; Osiris, dios del más allá y del inframundo, también era conocido como "el señor de la tela roja."[...] Ahora, en adición a su vínculo con la Fiesta, los chinos lo ven como el color de la alegría y la buena suerte: regalos de dinero, llamados hongbao, se entregan en sobres con lacado rojo en ocasiones especiales como bodas.
Siendo el color de la sangre, el rojo también se asocia con el poder. [...] En 1999, apareció en el 74 por ciento de las banderas del mundo, convirtiéndolo en el color más popular para demostrar la identidad de una nación.
Además de poder, el rojo también tiene asociaciones más bajas con la lujuria y la agresión. El demonio está ataviado tradicionalmente de rojo."

(Traducido de *The secret lives of color*, Kassia St. Clair, pg 135-136)

Flor de bolsillos empezó como una forma de descargue de pesos, como los malabares constantes que hacemos en la vida, es una forma de recibir y dar, una forma de "pilotearlo" dirían muchxs. Los secretos son como piedras de distintos tamaños que a veces se pueden deshacer fácil o difícilmente, cuando acumulamos muchas de estas piedras, creamos muros. Los muros son tan grandes y pesados entre dos personas que se vuelven dolorosos, estos nos pueden llegar a atraparnos por mucho tiempo, causandonos aislamiento.

Nada bueno viene de la represión, sea interna o externa.

A través del tiempo, hemos descubierto que el color rojo por alguna razón llama mucho la atención de nuestro cerebro, no sólo a los seres humanos, sino también a otros animales, nos advierte del peligro, nos avisa de la presencia del fuego, no deja que nuestros ojos se aparten de él, nos llama y nos seduce; se ha relacionado con la pasión, con el dolor, con la sangre, con la muerte. Incluso se usa como símbolo patriótico, como símbolo de libertad, en los cuerpos femeninos aparece constantemente, como respuesta a la pérdida de una posibilidad de vida, también cuando nos lastimamos, cuando sentimos un amor especialmente fuerte, es el primer color con el cual lo relacionamos. Las flores rojas son casi siempre las favoritas, y eso sin tener en cuenta que existe un lenguaje completo basado en las flores.

Inicialmente, Flor de bolsillos iba a ser literalmente una flor, una rosa hecha de pétalos-bolsillos que contuviera, como el cuerpo (la persona) que estaba creandola sería una especie de guardián de las puertas tras las cuales existen los secretos. Aún lo soy, pero esta vez, soy yo quién se viste de todo el significado que conlleva el color, soy una flor andante que carga y se descarga constantemente, la flor se vuelve piel y la piel se vuelve flor, es

como si mis entrañas se invirtieran para realizar una acción afuera (recordemos además, que nuestro cuerpo es en su mayoría rojo por dentro); ¿no estoy yo también exponiendo mis propios secretos para el intercambio?

No hay necesidad de recalcar que el rojo tiene un efecto especial en la mente y el cuerpo humano, pero esta vez el rojo nos habla del significado del dolor, el cuerpo se resiente siguiendo lo que la mente le dice, la emoción es lo que rige nuestras acciones y cuerpo, influencia nuestra mente. El rojo se convierte en una piel que sacará a relucir aquello que queremos esconder, el cuerpo se reviste de rojo, la piel interna se convierte en una pieza externa, en un vestido y nos viene a hablar por medio del color. Aquellos relatos que buscamos esconder estarán envueltos en aquello más escandaloso, que llama más la atención; la tentación del color y el misterio del secreto son lo más importante.

"Artistas de todo tipo han dependido fuertemente en tonos entre sangre de buey y caqui para agregar dramatismo, eroticismo y profundidad a sus trabajos. Para los Pre-Rafaelitas el rojo - y los pelirrojos- eran casi talismánicos. Rothko, quién escribió que el asunto principal de su arte era "el elemento humano", hizo capas sobre capas de rojo en sus gigantescos canvas. Lo identificaba, como dice la crítica de arte Diane Waldman, "con fuego y sangre". Anish Kapoor, un ávido usuario del color, pasó los 1980s renderizando sus esculturas piramidales, fálicas y vulvares en un rojo tan brillante que casi vibra. Su Svayambh (2007) era un lento tren carmesí de pigmento y cera que se deslizaba de un lado a otro a través de las puertas triunfales en la Academia Real en 2009, absurdamente, viéndose, como un lápiz labial voluptuosamente pesado. Está obra de arte móvil, justo como la luz roja del tráfico detenía a la gente en seco."

(Traducido de *The secret lives of color*, Kassia St. Clair, pg 137)

Svayambh, 2007. Anish Kapoor[2]

El rojo tiene innumerables significados, y es posible que, como suele suceder en el arte, todxs aquellos que participen tengan distintas perspectivas al respecto, de lo que sí se puede estar seguros, es que la fortaleza de este color va a ayudar mucho a recordarnos el sentido del performance, la idea es que saque a relucir los aspectos que consideramos más problemáticos en nuestras vidas. El rojo en está tesis es un incentivo tanto para mí como para otras personas, y no sólo eso, también representa el inicio y el final, cada persona escoge un tono cercano a este rojo según sus preferencias y su visión sobre su propio secreto.

[2] Tomada de la página oficial de Anish Kapoor: https://anishkapoor.com/138/svayambh

Todo el performance es un proceso ritualístico, no necesariamente adscrito a una religión, política o culto, sino más bien, con el avaro objetivo de abarcar un pedazo de humanidad. Tal vez es mi afán personal de contener todo aquello más o menos importante, como si buscara el principio de antropofagia, pido devorar las ofrendas voluntarias e involuntarias que dejan atrás, para llevarse otra que estoy perdiendo, es entonces un ciclo de enriquecerse, de devorarse, aunque no estén completamente conscientes de ello.

Pero entonces, ¿qué soy yo?, ¿cuál es mi identidad desde lo que estoy devorando?

Estoy cargando temporalmente con mi propia piel y con pedazos de piel-pétalos de otras personas (podría ser una flor carnívora, caníbal, que se alimenta de su misma especie), soy como un guardián de todas estas pequeñas puertas que se abren solo cuando has sacrificado un pedazo de tu piel antes. Yo soy el buzón, yo soy el contenedor, yo soy el guardián de la puerta.

Pero el guardián también es humano y también le pesa, y precisamente por eso es tan interesante decidir llevar estas cargas, así sean temporales, soy responsable de ellas. Porque contar un secreto es una forma de confianza, confías en la persona, confías en el papel, confías en el sello y en el bolsillo, esperas además, que llegue a un buen lugar, te desprendes mediante un acto de confianza.

Pero regresando a la antropofagia...¿no es esto algo que solemos hacer todo el tiempo?, observar y enriquecernos, repetir, analizar los vestigios de los demás para saber qué hacer, cómo actuar, cómo vestir, como hablar, como pensar y sentir. El ser humano aprende por imitación.

"Entonces, decidí plantear la posibilidad de la ropa como extensión mía, aunque la ropa hable de otros cuerpos que no están. [...]
Entiendo. Esta ropa usada se vuelve como un archivo, como una recopilación de rastros-cuerpo, de huellas, de indicios, de fantasmagorías. Y esta ropa constituye, en su conjunto, un archivo, un archivo que intervendrás con tu cuerpo, ampliando las hormas, y así mismo, en sentido contrario, este archivo con sus cuerpos anónimos te reacomodará, te reconfigurará y generará un cuerpo nuevo."

(Entrevista a María José Arjona en *Historia urgente del arte en Colombia*, Halim Badawi, pg 205)

La acción es la que sana. El significado de coser también es importante a pesar de que no lo he mencionado (pero se puede inferir), el coser es una acción de cuidado, de reconfiguración. Usualmente se cose para remendar, arreglar lo que se ha deshilachado o roto, por lo menos cuando está cosido a mano. Al coser, sea a máquina o a mano, es cuando se crea una *envoltura* para alguna parte del cuerpo, un objeto que habitamos

todos los días, transformándolo, si se quiere, en un espacio temporal; las prendas de vestir son objetos hechos específicamente a nuestra medida, para ponerlos sobre nuestro cuerpo, para proteger, para ocultar o incluso para revelar.

La tela es entonces una forma de envoltura, un bolsillo antes de hacerse. El problema de lo textil en el arte va mucho más allá del para qué, también nos preguntamos el por qué y el con qué; los materiales son importantes y las respuestas a nuestros planteamientos suelen ser más complejos que cuando sólo nos enfocamos en su función: ¿qué tela es?, ¿de qué está hecha?, ¿de dónde vienen los materiales para hacerla?, ¿cuál es el objetivo de usar está tela que tiene estos materiales?, ¿qué sucede con el proceso si yo construyo mi propia tela?, ¿qué es coser?, ¿qué es bordar?, ¿qué es hilar?, ¿cuál de todas estas cosas que existen quiero explorar en mi propio proceso?

Al principio, sólo tenía mis propios pesos, la incomodidad de los secretos, luego tenía los materiales para empezar a deshacerme de mis pesos mientras los envolvía fuera de mí, sacarlos, recogí mis pesos, los sellé y empecé a preguntar fuera por estos pesos ajenos; el proceso para preguntar no fué con una invitación formal como yo pensé, tal y como dice Maria José Arjona, el performance muchas veces es como una tradición oral, con una invitación específica para cada persona. Dejar atrás mis propios pesos tampoco fué fácil, el autosabotaje es algo que he descubierto hacen muchas personas, pero nuestros maestros siempre nos dicen que debemos confiar en el proceso y seguir.

En el arte no necesariamente es el resultado lo más importante, más bien, es el proceso aquello interesante, el "producto final" es una reflexión, un reflejo del proceso, deben ser dos cosas complementarias.

Personalmente, me gusta explorar y pelear con lenguajes en los cuales "sólo sé que nada sé", a veces termino con rabia contra el proceso, con frustración, con alegría, con lágrimas, con risa. A veces aprendo poco y otras mucho, siempre es gratificante, y hasta juguetón probar medios exhaustivamente. El proceso de está tesis es precisamente una exploración plástica del material, puesto que, aunque si he trabajado con piezas móviles que necesitaban una intervención (un juego de niños llamado manzanita de perú o comegalletas gigante, por ejemplo), no había necesariamente trabajado con telas.

Mi familia materna siempre ha sabido coser desde antes que yo naciera. Coser es necesario en el campo, es necesario en los pueblos pequeños como el mío, cuando era pequeña pedía a mi abuela que me ayudara a crear envoltorios para las muñecas, que me ayudara porque el pedal de la máquina pesaba mucho, ella me decía que no usara las tijeras de tela para papel y que tuviera cuidado, eran tijeras gigantescas para mis pequeñas manos,

tijeras que se deslizaban por la tela como si fuera un bote por aguas tranquilas, cortaban la superficie del color con su brillo metálico. Era muy bello de ver, muy difícil de hacer para mí.

Me pone triste no haber explorado con las telas antes, me daba miedo, vergüenza, venir de una familia de modistas del pueblo y no saber coser. Pero hay que luchar con las telas y pelear con las torpes manos, eso es seguro.

El performance por su parte, me llama la atención por lo efímero que es, por la potencia que puede llegar a tener, porque desaparece pero en la mente de las personas sigue existiendo, como una leyenda, como dice Maria Jose Arjona, como una tradición oral. Trabaja con el material físico, pero es el *qué* se hace con ese material y que contiene la verdadera pregunta. Más que la estética, es más importante el concepto, pero está última tampoco se puede descuidar.

"Volví a hacer, pues, mi dibujo:
Pero me lo rechazó como todos los anteriores:
« Este es muy viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. »
Entonces, faltandome la paciencia, como estaba apurado por empezar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo:
Y le solté:
« Aquí está la caja, el cordero que tu quieres está dentro. »
Pero quedé muy sorprendido al ver el rostro de mi joven juez iluminarse.
« ¡Es exactamente así que yo lo quería! ¿Crees que este cordero necesitará mucha hierba?
— ¿Por qué?
— Porque yo vivo en un lugar muy pequeño...
— Seguro será suficiente. Te he dado un cordero muy pequeño. »
Inclinó la cabeza hacia el dibujo:
« No tan pequeño...¡Mira! Se ha dormido... »
Fue así como yo conocí al principito."

(*Le petit prince*, Antoine de Saint-Exupéry, pg 18-19)

Lo importante es lo que contiene la caja, pero la caja (el bolsillo, en este caso) en sí es un elemento importante, es algo que crea misterio, existe el encanto de lo imaginario, lo que aún no se ha visto crea expectativa, no podemos ver que hay dentro a simple vista, pero el contenedor siempre dará un indicio de lo que contiene. La caja, la piel, el bolsillo, todos son formas distintas de contener. El modo de hacer del personaje que dibuja también me llama mucho la atención. En el arte siempre hemos valorado la técnica, pero independientemente

de esta, el significado de hacer con nuestras propias manos resuena en las personas, es una muestra única de humanidad que transforma el cuerpo. Invitar con nuestro cuerpo más que con la voz, las acciones hablan por sí mismas, y cuando llegan a su límite, nuestra voz resuena más o menos para llamar y expresar al otrx.

Sucedió que haciendo el performance (o más bien un ensayo anterior a la muestra), las personas que entregaban un secreto recibían un bolsillo, pero a la hora de terminar la acción, decidían que el secreto debía regresar al vestido y ser leído por más personas. También en un par de ocasiones, el tiempo de intercambio se dilato por el espacio, para ser más específicos, me mandaron secretos envueltos desde lejos, y tendré que viajar o encontrarnos luego de la muestra para continuar con el proceso de performance. Para cumplir con mi parte del intercambio.

TELA VINOTINTO

CONCLUSIÓN - Reflexiones acerca de la cicatriz

"Traducir el arte en un relato es la base de la disciplina de la historia del arte, convertir la experiencia sensorial, corporal y su incorporación consciente en categorías lingüísticas, en modos de ordenamiento conceptual a los que a menudo se han otorgado categorías de objetivos, a partir de su sustento en metodologías que entretejen la forma y materia de artefactos y su recepción, con esencias y procesos culturales y políticos."

(Martha Rodriguez en *II Cátedra latinoamericana de Historia y Teoría de las artes Alberto Urdaneta*, *Las artes y el pensamiento actual*, pg 39)

Escribir es la forma de recoger y convertir las experiencias y pensamientos flotantes acerca de un proceso artístico, relatar un hecho es el proceso de volverse consciente de lo que ha sucedido, de lo que se ha pensado y como se ha actuado, de todo lo que aparece en el proceso que no se esperaba y que resulta de formas distintas a las que se había planeado, sobretodo en las artes escénicas, las artes vivas, esto sucede a menudo.

Ahora bien, es importante recordar no sólo lo que sucede durante, sino también después de. El color rojo nos habla de la pasión, de la sangre, del poder, etc. Pero, ¿qué hay del vinotinto?

Este color usualmente se relaciona con el vino maduro, el resultado de un proceso muy largo de refinación y de selección, hacer vino también es un arte. Pero también es el color de la sangre al secarse, lo que queda de haber sangrado y sufrido (metafórica y literalmente hablando), es la evidencia que nunca desaparece. El vinotinto puede ser en realidad el color 'hematita', usado por los egipcios para representar la otra vida (el más allá) lo que sucede al morir, "*tal vez precisamente porque parece sangre, también era ampliamente usado en rituales funerarios. A veces se puede ver solamente rociado sobre el cuerpo, pero otras veces su uso es más elaborado.*" (*The secret lives of color*, Kassia St. Clair, pg 150).

Las cicatrices en el cuerpo primero son heridas, sangran rojo, luego se coagulan para empezar a sanar. La cicatriz es el después, es la evidencia de que alguna vez hubo un dolor, que algo entró e hizo un cambio en el cuerpo y la mente. Finalmente, la cicatriz se convierte en tejido nuevo y se vuelve blanca, ya sanó, pero el recuerdo va a quedar en el cuerpo y en el alma.

¿Qué sucede después de liberar un secreto y recibir otro?, ¿cómo se siente una persona que intercambia? El vinotinto es el recuerdo fresco del proceso que acabamos de pasar, las emociones bajan de intensidad, la herida

empieza a desaparecer y el aprendizaje se hace evidente. ¿Cómo es el proceso emocional-mental-espiritual del performance y cómo influye en las personas que participan en él?

“Lo más importante, más allá del concepto, es el trabajo plástico que la persona realiza internamente.”

Mi mamá me dijo esto en medio de una de las discusiones que tuvimos acerca de mi tesis, me pareció muy interesante, porque en nuestro contexto, la academia piensa que el concepto tiene más relevancia que todo lo demás, pero a veces olvidamos cómo afectan nuestros procesos artísticos en la sociedad y en las personas, el efecto que produce en la persona que entra en contacto con la dinámica del performance.

“Quiero que este secreto siga en circulación”, “¿puedo llevarme está crisálida?...digo, el bolsillo”, “¡Uy! Este secreto está potente”, “este secreto es muy bobo”, “las preocupaciones de otras personas de verdad no se comparan con las mías...”, “¿te lo puedo devolver? para que otras personas lo lean”.

Esto incluye la/el/lx mismo artista que realiza la acción. El cuerpo se transforma, si es muy fuerte incluso se puede llegar a enfermar, los músculos se resienten y duelen, se quejan de la repetición, del tiempo dilatado. Mis manos han recibido las agujas de atravesan la piel (la tela), el hilo se enreda y desenreda, se corta. Hay heridas físicas y heridas intangibles. Incluso después del performance quedan palabras atoradas en la garganta, seguimos viviendo y relacionándonos con las personas, entonces aunque es un respiro, siguen existiendo los secretos y seguimos necesitando formas de balancear esos pesos.

En el proceso del performance es necesaria una aguja muy grande para insertar los secretos en la piel, está bien si la piel roja de la flor, el vestido, queda llena de huecos después del desprendimiento de un secreto, es precisamente por eso que es mejor, un secreto siempre deja un hueco en el alma.
Hay cosas que hay que arrancarse, o echan raíces y luego es casi imposible sacarlas a menos que cortes toda la rama, desprenderse no siempre es fácil, pero a veces se vuelven como frutos, maduran y finalmente caen con la gravedad, todo depende si aquello que guardas te enriquece o te envenena.

Todos los elementos de la construcción crean el estilo del trabajo y de la vida, son como corrientes de agua que alimentan la piel de flor, el agua se absorbe y se convierte en la misma flor, tal y como los secretos se integran a nuestras vidas, el conocimiento se integra a un proyecto de diferentes formas, muchas veces lo que se había pensado antes naturalmente es expulsado, y cosas que se había rechazado regresan, o la perspectiva cambia y todo se pone patas arriba; para mí como artista, hacer un proyecto artístico y plástico es un proceso lleno de errores que nos enseñan más y más cosas. Hay muchos estudios acerca del comportamiento del agua, el agua

recuerda y los seres humanos estamos hechos de agua (el 60% de hecho), entonces nuestro cuerpo siempre va a recordar, aunque nosotros lo olvidemos, lo que sentimos influencian nuestro cuerpo, así como el cuerpo nos influencia. La performance, independientemente del tipo, siempre va a implicar el cuerpo, va a transformar nuestra identidad y va a mostrar partes escondidas de lo que somos.
Pienso que cada vez que coso y descoso un secreto, algo cambia, hay una pérdida del estado anterior, pero también hay aceptación y calma, tengo que ser sensata para guardar y revelar secretos, y soy juguetona al pedirlos, al buscar a las personas y convidarles. Mientras más misterio existe, mayor es el deseo de saber, de descubrir.

> *"Huye, Adso, de los profetas y de los que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia, y a veces en lugar de la propia. Jorge ha realizado una obra diabólica, porque era tal la lujuria con que amaba su verdad, que se atrevió a todo para destruir la mentira. Tenía miedo del segundo libro de Aristóteles, porque tal vez éste enseñase realmente a deformar el rostro de toda verdad, para que no nos convirtiésemos en esclavos de nuestros fantasmas. Quizá la tarea del que ama a los hombres consista en lograr que estos se rían de la verdad, lograr que la verdad ría, porque la única verdad consiste en aprender a liberarnos de la insana pasión por la verdad."*

(*El nombre de la rosa*, Umberto Eco, pg 418.)

El deseo tiene estrategias únicas para transformar el cuerpo, convierte la mente y crea una necesidad de expresarnos, de saber, de sacar lo que tenemos atorado. Los secretos dejan huellas tras salir, pero ¿qué pasa cuando no han salido?, crean deseos y murallas de las que no se puede hablar, se convierte en un voto de silencio. Como en *El nombre de la rosa* no permitimos que aquello que consideramos verdadero sea cambiado o cuestionado. Mientras más altas nuestras murallas de secretos, más difícil entender el mundo y a otras personas.

He conocido personas que nunca se han descargado, no han confiado en alguien más, reprimen partes de sí mismos y de sus emociones. Muchas veces han enfermado o se han aislado, ¿es una forma de vivir como esta realmente vivir?

El arte es necesario para expresarnos, para entender el mundo y para descargarnos, para cuestionar nuestra sociedad y buscar el cambio. Es importante que nos demos la libertad de pensar acerca del mundo en el cual vivimos y la consciencia de entender por qué pensamos de cierta forma. El arte sana, cuida y contiene.

Referencias

- *Historias de Cronopios y Famas* - Julio Cortazar.
  Al principio de este libro encontramos manuales de instrucciones para cosas que podemos creer son simples, y para las cuales existe una respuesta más bien subconsciente. Julio Cortazar nos hace conscientes de nuestras propias acciones a través de sus manuales, por ejemplo sus instrucciones para llorar, es un relato irónico y bastante pragmático; sin embargo, es interesante cómo en nuestra contemporaneidad muchas de estos manuales de instrucciones e historias que rozan lo inverosímil podrían traer otra perspectiva a las acciones más simples de las personas y a la forma de ver y hacer arte. Por esto lo tomo de inspiración para la presentación del performance.

- Definición de Bolsillo de https://www.rae.es/drae2001/bolsillo

- Definición de Inventario de https://dle.rae.es/inventario?m=form

- Definición de Secreto de https://dle.rae.es/secreto

- Revista credencial, acerca de *'Una cosa es una cosa':*
  https://www.revistacredencial.com/historia/temas/obra-destacada-una-cosa-es-una-cosa

- Maria Teresa Hincapié y lo cotidiano, video de *'Una cosa es una cosa'* de 1990:
  https://www.youtube.com/watch?v=pLgGqZo1cUQ

- *Elemental, vida y obra de María Teresa Hincapié* - Grupo de investigación 'En un lugar de la plástica'.
  La obra de María Teresa marcó el arte del performance en Colombia, en este caso, lo cotidiano y aquello que se oculta a simple vista tienen muchos vínculos en común; entonces era necesario hacer por lo menos una referencia a su forma de hacer y a su trabajo artístico. He tomado varias citas de José Ignacio Roca de este libro.

- Cita acerca de Sophie Calle de Harriet Baker, AnOther, Magazine:
  https://www.anothermag.com/art-photography/7349/sophie-calle-suite-venitienne

- *Historia urgente del arte en Colombia* - Halim Badawi.
  Libro de crítica del arte colombiano que tiene por objetivo abarcar dos siglos del arte en nuestro país, toca muchos temas, desde la pintura, pasando por el inicio del arte contemporáneo, el performance, la fotografía, el arte de género, terminando en el medio del coleccionismo y su relación con el arte.

- *Svayambh*, Anish Kapoor, sacado de su página: https://anishkapoor.com/138/svayambh

- *Le petit prince*, Antoine de Saint-Exupéry
  Este libro es mundialmente famoso por muchas razones, pero me llama mucho la atención específicamente por la capacidad de los personajes de entender más allá de lo visible, siento que esto es muy necesario para el arte y para el performance. La idea de que un cordero se vuelve más valioso cuando está dentro de otro lugar, por el envoltorio, cuando ni siquiera la persona que creó este envoltorio puede verlo es algo que siento es un espejo para mi performance, yo no sé qué dice cada secreto, pero sé que es un secreto, el aviador de la misma forma, sabe que su amigo ve un cordero dentro de la caja que él dibuja, pero no puede verlo ni revelarlo.

- *II Cátedra latinoamericana de Historia y Teoría de las artes Alberto Urdaneta*, *Las artes y el pensamiento actual*.
  Este libro recuerdo que me lo dieron cuando apenas entré a la universidad, y viendo atrás a todo el camino recorrido, es nostálgico e increíble que las cosas desde el mismo principio continúen alimentando un proceso artístico, muchas veces regresamos al principio de todo lo que conocemos para explorar y entender nuestro propio proceso.

Anexos

INSTALACIÓN Y DESARROLLO DEL PERFORMANCE - EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Me sorprendió lo mucho que esta performance impresionó a las personas que participaron.

Inicialmente, el lugar escogido fué el hall del segundo piso, pero el lugar es importante para cualquier obra, y no sólo la obra se adecúa al lugar, sino también el lugar se adecúa según la obra. Por esto, decidí habitar un espacio transitorio, como los secretos y como el mismo performance; con un poco de valentía, escogí la entrada del edificio hacia los nuevos espacios de las artes.

Quería hacer ruido, hacer estorbo, porque un secreto muchas veces es algo que ocultamos, entonces quise que cada persona tuviera que verse de frente con la posibilidad de revelar.
Era opción de cada persona si participar o no, pero el espacio (en especial cuando yo estaba allí para realizar el performance) ya les hacía interactuar con la burbuja que propuse antes en el texto.

Foto tomada por Eliana Cabezas - Febrero 3-10

Foto tomada por AndyFrancoFilms - Febrero 3-10

El espacio

Una burbuja puede no ser redonda, en este caso, es una metáfora para la energía que se busca crear en un espacio, un lugar delimitado que se extrae de otro.

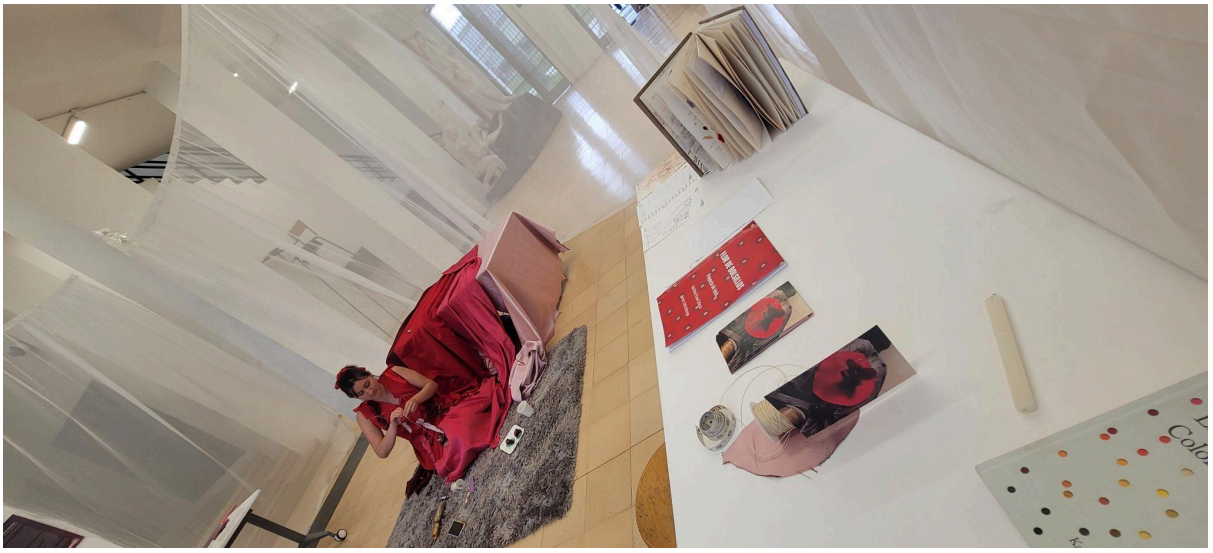

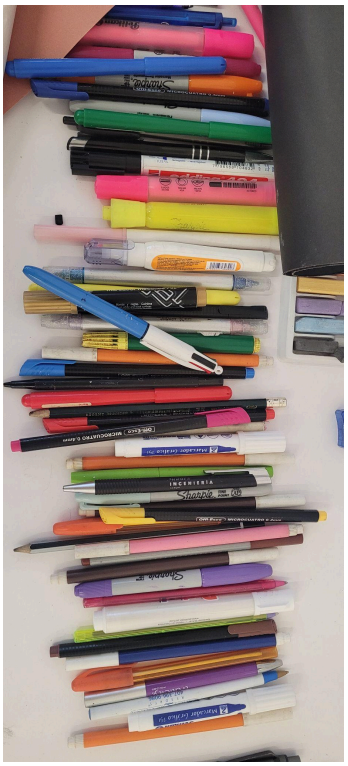
Foto tomada por AndyFrancoFilms - Febrero 3-10

Para hacernos una idea del espacio, más que redondo es un cuadrado, delimitado por velos traslúcidos que cuelgan de las columnas del mismo edificio. Metalmente dividí el espacio en dos partes, la parte teórica (la mesa que al entrar está en la derecha) en la cual dejo la bitácora, un libro de referencia, el texto y algunos elementos importantes; la parte práctica está compuesta por el espacio que yo habito (un tapete, una mesa y las telas para bolsillos, además de los materiales que siempre van y vienen) y el espacio en el cual las personas se sientan a escribir y sellar sus secretos, está mesa es un espacio transitorio, es raro que alguien se quede mucho tiempo, pero también tener compañía es extrañamente reconfortante.

Foto tomada por AndyFrancoFilms - Febrero 3-10

La gente

Es interesante explorar la reacción de la gente a unos sets de instrucciones (uno más poético, escrito; otro más claro y al punto, hablado). Las personas en nuestra sociedad actual son bombardeadas por información, el cerebro muchas veces prefiere las instrucciones simples, a pesar de encontrar belleza en lo complicado.

Me parecía importante que cada persona escoja como expresar su sentir alrededor de lo que escribe. Por esto el tipo o color del papel, la forma, el tamaño, la escritura...todas estas cosas las escoge la persona.

Estoy dando de mis propios materiales (cosas que desde antes tienen un relato conmigo, una energía si la queremos llamar así) para que expresen sus pequeños pensamientos, íntimos deseos y gritos ensordecedores.

Además, pensé que sería necesario pedirle a cada persona que escogiera un color de las cuatro telas para envolver sus secretos. Es impresionante ver cómo los seres humanos influenciamos nuestro entorno tanto como el entorno nos influencia, de adentro hacia afuera y viceversa, la gente escogía colores especialmente influenciados por el clima, pero también por sus emociones, por su textura o por su brillantez.

La interacción humana y nuestra propia mente tanto consciente como inconsciente está llena de misterios y complejidades.

Foto tomada por AndyFrancoFilms - Febrero 3-10

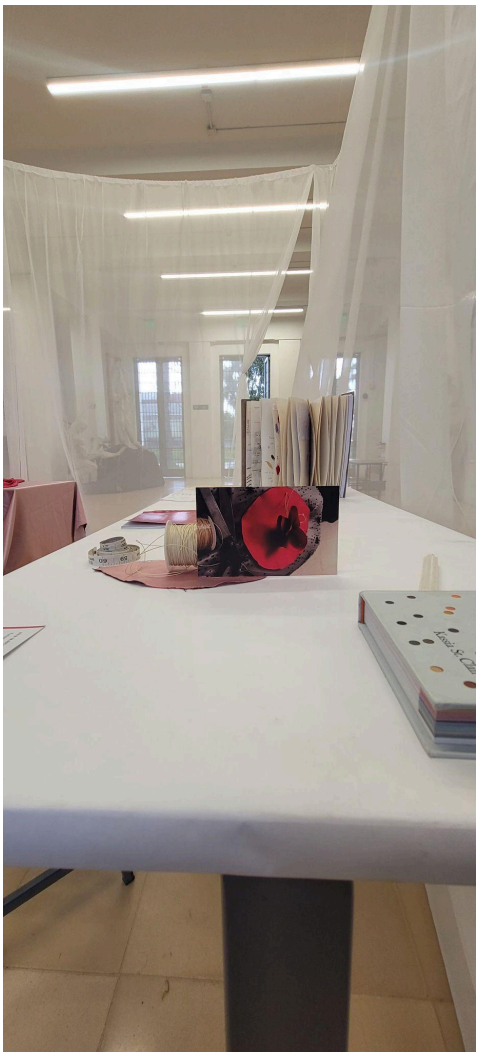

Foto tomada por AndyFrancoFilms - Febrero 3-10

El performance

Como cuerpo, es sencillo permanecer en un lugar, simplemente siendo, como objeto del performance, es fácil repetir las instrucciones quinientas veces si es necesario; recoger, preguntar, coser, recoger, caminar, sentarse, cortar, coser, preguntar, explicar, recoger, coser, cortar, quemar...

Pero como ser humano que soy, necesitaba cosas también, sentía también. Sentía a veces hambre, o frío, molestia. Me daba risa, me picaba el vestido, me chuzaba con la aguja.

Y esto no venía sólo de mí. Cada vez que una persona entendía algo, preguntaba algo, sonreía o huía (porque a veces no queremos afrontar nuestros secretos, vengan en la forma que vengan); yo sentía que aquello que estaba haciendo tenía sentido.

Más que el espacio y las observaciones y los contratiempos, lo que importa en el arte es la expresión de una humanidad llena de cosas que a veces ella misma no alcanza a comprender.

Nosotros habitamos, y nos estudiamos y nos reinventamos en ese habitar.

FLOR DE BOLSILLOS