

Fajardo Montaña, Odette.

Alumna de Doctorado en Artes, Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes.

Lo íntimo es político y viceversa: un estudio autoetnográfico sobre el performance y la muerte.

The private is politic and viceversa: a autoethnographic study about the performance and the dead.

TIPO DE TRABAJO:

Comunicación.

PALABRAS CLAVE:

Arte. Autoetnografía. Capitalismo. Descolonización. Intimo-Político. Muerte. Occidente. Performance. Posmodernidad. Ritual.

KEY WORDS:

Art. Autoethnography. Capitalism. Decolonization. Intimate-Political. Death. West. Performance. Postmodernity. Ritual.

RESUMEN.

La pérdida paulatina de los rituales de muerte en las sociedades occidentales y occidentalizadas en la actualidad, obedece a una alianza colonial-capitalista que prima a nivel mundial y busca la destrucción de las epistemologías locales a la vez que alimenta un modelo civilizatorio. Ante este panorama nos preguntamos por la importancia de la función ritual. Si resulta necesaria la conservación, resignificación o construcción de rituales capaces de satisfacer la necesidad terapéutica de las personas en duelo y si es que estos rituales pueden llegar a ser una manifestación de resistencia ante la voraz globalización.

Basándonos en los estudios sobre performance, analizaremos una serie de performances (culturales y artísticos) realizados entre 2012 y 2018 en torno a una muerte particular: La muerte de mi padre. Dicho análisis explorará distintos puntos de interés dentro de los performances, tales como: El proceso creativo y/o constitutivo, el contexto histórico y cultural en el que se enraízan y manifiestan, la riqueza simbólica y estética que poseen, los alcances espirituales y/o terapéuticos, así como las repercusiones sociales y políticas que tienen.

El presente trabajo partirá de la metodología autoetnográfica que nos ayudará a establecer como punto de partida la mirada propia sumergida en un contexto particular, entendiendo lo íntimo como hecho político y viceversa. Así, delimitaremos nuestra problemática a la vez que entenderemos cada muerte como una vivencia particular que no puede generalizarse, ya que dentro de ella existe toda una complejidad de factores que la sostienen. Todo ello nos llevará a entender a la memoria y la ritualidad como una necesidad personal y como resistencia cultural.

ABSTRACT.

The gradual loss of death rituals in Western and Westernized societies today is due to a colonial-capitalist alliance that prizes worldwide and seeks the destruction of local epistemologies while fueling a model of civilization. In view of this scenario, we ask ourselves about the importance of ritual function. Whether it is necessary to preserve, reframe or construct rituals capable of satisfying the therapeutic need of people in mourning and whether these rituals can become a manifestation of resistance to voracious globalization.

Based on the performance studies, we will analyze a series of performances (cultural and artistic) conducted between 2012 and 2018 on a particular death: The death of my father. This analysis will explore different points of interest within the performances, such as: The creative and / or constitutive process, the historical and cultural context in which they are rooted and manifested, the symbolic and aesthetic wealth they possess, the spiritual and / or therapeutic As well as the social and political repercussions they have.

The present work will start from the autoethnographic methodology that will help us to establish as a starting point the personal view submerged in a particular context, understanding the intimate as a political fact and vice versa. Thus, we delimit our problematic at the same time that we will understand each death as a particular experience that cannot be generalized and that within it exists a whole complexity of factors that support it. All this will lead us to understand memory and ritual as a personal necessity and as cultural resistance.

CONTENIDO.

Introducción.

Podría situar el origen de mi práctica en el terreno del performance en mi experiencia de vida. Sin embargo, no puedo hablar de la realización de un performance artístico como tal hasta una vivencia en concreto, la muerte de mi padre. Este suceso marcó un antes y un después en mi existencia. Aprendí del ejemplo de mi padre a entender la vida y la muerte como realidades inseparables y complementarias, mi producción performativa se ha relacionado directamente con esa filosofía y con el emotivo vaivén de ambas. Así, el performance se convirtió en su momento, en una manera de experimentar en mi cuerpo la experiencia traumática de la muerte y posteriormente se fue convirtiendo simplemente en una forma de vida.

De esta manera, la muerte de mi padre logró sacar de mi interior una potencia creadora que se expresó a través del performance. Durante ese año, realicé varios performances de carácter ritual, expresando mi dolor en actos catárticos, evocando y resignificando el trauma, involucrando a las personas que me rodeaban divulgando mi visión particular sobre la muerte y elaborando un duelo a partir de mis necesidades particulares. Un factor importante que se sumó al dolor propio del duelo fue el hecho de no haber presenciado los actos rituales propios del fallecimiento de un ser querido, ya que al momento de su fallecimiento, mi padre se encontraba en México y yo en España. La distancia se volvió un motivo más de mi producción artística y la falta de rituales de muerte fue sin duda un detonante para elaborar los míos propios. Desde lejos, la muerte se ve distinta. Aunque me he podido percatar a través de las conversaciones con mis familiares de que la sensación de incredulidad es muy parecida, la falta de acompañamiento físico por parte de la familia determina un factor importante en el desarrollo del duelo. Asimismo el hecho de recibir la noticia del fallecimiento de mi padre en un entorno cultural completamente distinto al mío, despertó reflexiones importantes entorno a la manera de afrontar la muerte en lugares distintos.

Ilustración 1. Camino de flores

Tras los performances que realicé en esos momentos, la elaboración del duelo fue distinta, pues me ayudaron enormemente a sentir en mi cuerpo la pérdida. Con esto me refiero a que aunque tenía la conciencia de su muerte, sentía una necesidad no solo de reflexionar o conversar al respecto, sino que sentía además la necesidad de hacer. Mi cuerpo se sentía cargado de energía como una olla a presión. Sentía ganas de moverme y de sudar, de gastar mis fuerzas hasta quedar exhausta, esto marco mucho de la manera de diseñar algunas de las acciones y de liberar esa energía acumulada. Esa energía podría llamarse quizá (rabia, dolor, tristeza, miedo, etc.) pero estas palabras no alcanzan a describir aquella mezcla de emociones que se arremolinaban como olas a punto de desbordarse de mi cuerpo. Sin aquellas acciones que me ayudaron a exhalar ese sentir, no sé por dónde hubiera salido aquello. En este sentido, es una cuestión de salud, evitar que todo aquello se quede dentro y salga de manera negativa en forma de enfermedad.

Ilustración 2. Tú y yo en el río.

Estas acciones contribuyeron a una elaboración de un duelo que es en principio una cuestión íntima y personal, ya que estamos hablando de una persona que necesita sanar el dolor de su pérdida. Sin embargo, el duelo es también una cuestión comunitaria y cultural. Estamos acostumbrados a las mecánicas individualistas que nos dicen que si una persona no se encuentra bien, hay que aislarla y esperar que se recupere pronto. Cuántas veces hemos escuchado la frase “se siente mal, déjala sola”. Asimismo estamos acostumbrados a querer que las personas que nos rodean estén en condiciones óptimas para la vida social, pero sin querer la responsabilidad de apoyarlas en los malos momentos. Simplemente porque si nosotros nos encontramos bien, nos parece incomodo lidiar con el dolor ajeno y con el consuelo del otro. Debemos entender que el bienestar personal depende en gran parte de una labor de acompañamiento y de cohesión social, por lo tanto considero que la recuperación de una persona es al menos en parte un deber social, al fin y al cabo el bienestar social depende del bienestar de todos y todas. Esta reflexión, ha sido quizá el primer acercamiento al entendimiento de que lo individual y lo colectivo son conceptos que van de la mano y que no pueden separarse.

Ilustración 3. Mis soledades

En la medida que las personas participantes de mis performances fungieron como elementos sanadores de mi propio cuerpo, es que mis esfuerzos se volcaron a producir planteamientos mucho más políticos y enfocados a lo social. De ahí en adelante mi producción

de performance tuvo más que ver con diversas críticas a la sociedad contemporánea, partiendo siempre de vivencias personales. Esto es sin duda una elección artística y política, ya que considero que la acción que parte de la propia experiencia es aquella capaz de entender sus complejidades sin pretender evaluar el fenómeno desde lo que nos es ajeno o extraño. En una continua búsqueda de romper esas fronteras impuestas que nos han hecho creer que lo político y lo íntimo son conceptos distantes y que no están relacionados. Así, resulta importante mencionar que es justamente en el plano de la vida cotidiana, de nuestras intimidades, de nuestros sufrimientos y nuestras alegrías donde el poder hegemónico se siente interesado en intervenir.

Tomando en cuenta una definición amplia del performance que incluye aquellos performances culturales que forman parte de nuestro cotidiano, el dramaturgo Keniano Ngũgĩ Wa Thiong'o en su texto "Actuaciones del poder: la política del espacio de performance" declara que el verdadero lugar donde se expresa la vida es en los nacimientos, las bodas, las muertes, las representaciones en festivales celebratorios o en los cantos fúnebres de despedida. Para él, el espacio del performance es un campo magnético lleno de magia, es decir, de un lugar de fuerza y transformación. Esto me parece importante, pues aquellos actos aparentemente íntimos, como podría ser el funeral de un ser querido, son también un reflejo de un todo cultural y un escenario donde se mueven fuerzas conservadoras y transformadoras. Para Thiong'o (2011) ese poder transformador del performance, es el motivo por el que a menudo el Estado y su "máquina represiva" dirige su mirada hacia estas acciones. Por ejemplo, el performance que se genera en el ámbito público, como sucede en las manifestaciones, marchas o desfiles en torno de alguna causa social, resulta siempre un foco de atención para los mecanismos de control del Estado. Mientras que aquellos performances realizados por causas particulares, se procura su reducción al ámbito privado o familiar. Sin embargo, en ambos casos, se mueven elementos culturales, identitarios y por lo tanto políticos. Así, podríamos afirmar que la dedicación de un tiempo al ritual de muerte de un ser querido, da importancia de la memoria y reafirma nuestros rasgos culturales, estas características son en medio del caos de un mundo globalizado, también una postura política.

Una de las lecciones que entendí a través de la muerte de mi padre, es que la manera de vivir refleja nuestra manera de entender la muerte. Así es que los valores que poseemos en nuestras sociedades occidentales, afectan directamente la manera de reaccionar ante la muerte. Debido a que estos valores están basados en gran parte en intereses económicos, la muerte se ha convertido en un negocio más. En el caso de mi padre, como sucede con muchas otras personas, las instituciones dedicadas a la muerte, se encargaron de sacar el mayor beneficio posible en la cuestión económica. La cuestión emocional y la empatía terminan en muchas ocasiones siendo relegadas. Por otro lado, la vida productiva nos exigió a los familiares a dejar de lado el duelo y asistir al trabajo, a la universidad y continuar así con este ritmo acelerado de la vida urbana, pese a que nuestra vida había sido violentamente modificada. Así, el espacio ritual en torno a la muerte es cada vez menos importante, debido a que la vida gira en torno de los intereses capitalistas. La productividad prima sobre el tiempo "sagrado".

Tomando en cuenta lo anterior, este trabajo se ha ido gestando con la convicción de hablar de la muerte en un entorno que se empeña en negarla y hablar del performance entendiéndolo como un concepto abierto e inclusivo. La propuesta es precisamente partir de esas vivencias con la certeza de que el discurso personal-político es transformador para compartir las reflexiones que puedan surgir en el camino. De manera que este proyecto sea un espacio de análisis que desde la experiencia nos muestre un ejemplo de la relación de los performances transculturales con la complejidad de la vida contemporánea.

Desarrollo.

El desarrollo del trabajo está basado en una metodología autoetnográfica con un enfoque performativo propio de la Investigación Basada en Artes, que busca una coherencia ideológica en el desarrollo de todas las etapas de la investigación. El uso de la primera persona se vuelve importante en la visibilización del cuerpo de la investigadora y evidencia la subjetividad de su experiencia a fin de alejarse de pretensiones universalizadoras.

En cuanto al texto, está conformado mediante un proceso de tres etapas, la primera consiste en la realización y transcripción de entrevistas semi-estructuradas a personas que experimentaron los performances. La segunda etapa se trata de la selección por temas, en ella se proponen distintas temáticas elegidas tomando en cuentas los datos recabados en las entrevistas. Para ello se analizan todas las entrevistas y en un nuevo documento de copian sólo aquellos comentarios relacionados directamente con el tema elegido. En la tercera etapa, se genera la narración autoetnográfica de cada tema que combina los testimonios de las diferentes personas involucradas con la redacción personal procurando dar al texto un interés narrativo. Dado que el trabajo es amplio, tomaré en este caso un fragmento de uno de los textos con el fin de ejemplificar el tipo de escritura. El fragmento que se presenta a continuación es acerca de la acción de llevar las cenizas de mi padre a su pueblo.

"Mi mamá y mi hermano me habían encomendado la misión de hablar con mi abuela respecto al destino de las cenizas de mi papá. Ella se había enterado de nuestras intenciones de regarlas por el monte o el río y estaba en total desacuerdo. Mi abuela pensaba que teníamos que enterrarlas en el panteón del pueblo como dice la biblia. Así que no me fue fácil hablar con ella, sabía que para ambas era un tema muy delicado. Yo no quería lastimarla, pero tampoco estaba dispuesta a renunciar a cumplir la voluntad de mi papá. Entonces hablamos y lloramos, ella me dijo que necesitaba un lugar al cual acudir a llevarle flores. No quería sentir que su hijo estaba

“regado” por ahí, además le preocupaba que al no ser enterrado en *campo santo*, su alma encontrara dificultades para llegar al cielo. Yo por mi parte, tenía el único argumento de que mi padre siempre había dejado muy clara su voluntad. Él quería que Daniel, mi mamá y yo lleváramos las cenizas y lo devolviéramos a la naturaleza del pueblo que lo vio nacer. (...) Tras varias conversaciones y mucho pensar concluimos que mi papá era muy complaciente con mi abuela y conmigo. Nos quería tanto, que no le hubiera importado que echáramos sus cenizas a la basura con tal de no vernos sufrir por ello. Entonces se nos ocurrió a mi mamá, mi hermano y a mi dividir las cenizas, la mitad para el monte y la mitad al panteón. Mi abuela en un acto de resignación y cariño aceptó.”

Otra parte importante del desarrollo del trabajo es justamente el análisis de los textos y en ocasiones también de las imágenes, que son generalmente fotografías recogidas del álbum familiar. En relación al texto que acaban de leer, se pueden recoger varias reflexiones. Podríamos hablar por ejemplo, de la relación de los personajes y los motivos socio culturales que los llevan a actuar de determinada manera.

En la autoetnografía performativa, la cualidad del texto es fundamental, de modo que los elementos estéticos dentro de la investigación no se limitan a las imágenes, sino que también están ligados a la escritura misma. El siguiente fragmento es la continuación del anterior y describe una atmosfera especial. La situación que narra da cuenta de un evento muy particular donde se advierte una riqueza cultural e ideológica en la manera de actuar de los personajes.

“Así, llegó la fecha esperada y la familia se fue al pueblo. Ese día nos levantamos muy temprano y mi mamá, mi hermano y yo emprendimos una excursión a un potrero. Íbamos cargando las cenizas a cuestas dentro de una mochila. Era una mañana muy bonita, la bruma se alzaba sobre aquellas colinas descubriendo un paisaje extraordinario. Las vacas pastaban en la lejanía y la hierba estaba verde dejando adivinar el clima cálido y húmedo que prevalece en el pueblo la mayoría del año. Era indiscutiblemente una atmosfera llena de magia. Llegamos a un punto que nos pareció adecuado, lo suficientemente alejado para no ser comido por el pueblo, y lo suficientemente cerca para volver al lugar a pensar en él. Así abrazados dedicamos unas palabras a mi papá, Javier. Entonces regamos las cenizas en la hierba, a cada uno le tocó una parte. De pronto, observamos sorprendidos como las vacas que pastaban en la lejanía se acercaban a nosotros. Nos asustamos un poco, pero después descubrimos que estaban siendo atraídas por la sal, así empezaron a pastar cerca de nosotros comiéndose el pasto aliñado con las cenizas. Entonces yo me sentí un poco desconcertada, -se lo están comiendo, pensé. Pero mi mamá y mi hermano sonreían, los dos pensaron exactamente lo mismo, -como le gustaría esto a tu papá. Que se lo coman las vacas.”

Ilustración 4. Zapotitlán de Méndez, Puebla

Ambos pasajes son tan solo un esbozo del tipo de narrativa que predomina en el trabajo y que participa de la construcción de una autoetnografía performativa. En él se conjugan los análisis de tipo sociológico y artístico con textos cercanos y evocativos. El análisis de todos los performances es en su conjunto un compendio socio-cultural que parte desde una vivencia íntima y que se basa casi en su totalidad en los testimonios de quienes los experimentaron.

Conclusiones.

Empezando por la cuestión metodológica, este proyecto contribuye en la medida de sus posibilidades a la apertura de la investigación académica dentro de los enfoques de la Investigación basada en artes. En ellas se consideran las herramientas artísticas como válidas para la creación de conocimiento e importantes por su poder crítico y transformador. La metodología performativa se inserta en el ámbito de reflexión teórica y metodológica en torno de la relación del observador con lo observado. En el enfoque performativo esta

relación se vuelve tan próxima que es el cuerpo de la investigadora el que construye el conocimiento a partir de sí mismo. De esta manera, Spry (2001) menciona que la noción de *performance* es una forma trasgresora en la reflexión del 'sí mismo', en la medida en que, propone un tipo de narración que habla a partir de uno mismo y no de uno mismo. Se trata de asumir-nos como un cuerpo particular que dota de sentido a lo observado, produciendo así un texto subjetivado, pero que da cuenta de su contexto desde esa particularidad. Esto constituye por fuerza un cambio radical en la figura del investigador, apareciendo así un *sujeto performativo* que no sólo genera acciones, sino que se cuestiona el porqué de estas, observa los acontecimientos más allá de lo estético entrando al plano de lo político y produce conocimiento teórico a partir de la práctica.

En cuanto al contenido del trabajo, considero que el principal aporte es aquel que hace honor al nombre de esta comunicación, y es que lo íntimo es político y viceversa. Este proyecto es subjetivo y no busca ser un modelo para la conformación de performances, ni siquiera para la concepción de la muerte en el panorama contemporáneo. Sino que muestra un contenido humilde y particular, donde las reflexiones que surgen del análisis pueden servir como detonantes de reflexiones propias y encaminadas a resolver síntomas locales.

En este proyecto los y las protagonistas hemos conformado una trama compleja de performances que podrían denominarse transculturales. En ellos, nuestra subjetividad deja entrever algunos rasgos culturales aun arraigados en nuestros cuerpos pero que conviven, se atraen y se repelen con aquellos aspectos que caracterizan a la era de la tecnología y de la globalización. En esta historia contemporánea, la experiencia es importante, pues se parte de ella para la construcción de conocimiento. En ella la muerte occidentalizada no es sólo terriblemente cosificada, vendida y negada, sino que también existe una fuerza llamada performance que la nombra, la visibiliza y reescenifica. Se critica el sistema que genera de la muerte un negocio, pero también se propone a la memoria como elemento fundamental para la resistencia. La muerte se examina también desde la distancia, evidenciando la necesidad del cuerpo en acción para la elaboración de un duelo, evocando la parte emotiva y espiritual tan despreciada por el raciocinio de la época moderna.

En conclusión, este proyecto es complejo en sus ramificaciones pero sencillo en su mensaje y en su lenguaje, apela al componente dialógico de la vida, donde nuestros valores, mitos y performatividades nos arraigan a nuestras raíces a la vez que son herramienta de cambio.

FUENTES REFERENCIALES.

- ARRIOLA, A. (2000) *Ese obstinado sobrevivir: autoetnografía de una mujer guatemalteca*, Guatemala: Ed. del Pensativo.
- BAUMAN, Z. (2007) *Miedo líquido: La sociedad contemporánea y sus temores*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- BAUMAN, Z. (2007) *Tiempos líquidos*. Barcelona: Tusquets.
- BENESSAIEH A. (2008) *Transcultural Americas. Amériques Transculturelles*. Canadá: University of Ottawa Press.
- BLANCO, M. (2012) "Autoetnografía: Una forma narrativa de generación de conocimientos" en *Andamios Revista de investigación social* 49-74
- CHASE, S. (2015) "Investigación narrativa, Multiplicidad de enfoques perspectivas y voces." en *Manual de Investigación cualitativa Volumen 4* (págs. 58-112) Barcelona: Gedisa.
- COLOMBRES, A. (2014) *Teoría Transcultural del arte, Hacia un pensamiento visual independiente*, México: CONACULTA.
- CORNAGO, O. (2005) *Resistir en la era de los medios, Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*, Madrid: Iberoamericana.
- DEL VILLAR, M. (Coordinadora). (2009) *Muerte Azteca-Mexica. Renacer de dioses y hombres*. México: Las artes de México.
- DENZIN, N. (2015) "Haciendo [auto]etnografía políticamente" en *Revista digital del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad Número 14*. Argentina: Astrolabio Nueva Época.
- DIÉGUEZ, I. ALCÁZAR, J. (editoras) (2005) *Performance y teatralidad, Cuadernos de investigación teatral*. México: Conaculta / Inba-Citru.

- ELLINGSON, L. & ELLIS, C. (2008) "Autoethnography as Constructionist Project" en (ed) Holsein, J y Gubrium, J. *Handbook of Constructionist Research*. New York: The Guilford Press.
- FERREIRO, A. *Una mirada cualitativa desde las artes. Algunos aportes metodológicos y conceptuales de las artes escénicas*. Societarts. Revista de Artes y Humanidades. Facultad de Artes, UABC. No. 4 Vol. II Enero-abril de, 2013.
- FOSTER H., (2001) *El retorno de lo real: La vanguardia a finales de Siglo*, Madrid: Akal.
- GALEANO, E. (2008) *Espejos*, Madrid: Siglo XXI.
- GHASARIAN, C. *Por los caminos de la etnografía reflexiva. De la etnografía a la antropología reflexiva. Nuevos campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas*. Buenos Aires: Ediciones del sol, 2008.
- HERNANDEZ, F. (2008) *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. Educatio Siglo XXI, 85-118.
- HUANACUANI, F. (2010) "Paradigma Occidental y Paradigma Indígena Originario." En *América Latina en Movimiento*, No. 452. Quito.
- LÓPEZ T. (2015) "Impulsos del vivir bien para una descolonización de las ciencias: Desde la colonialidad del saber hacia una perspectiva plural e intercultural." En *Estudios de Postgrado en el contexto transnacional y transcultural Innovación y transformación*. La Paz: Instituto Internacional de integración.
- SIEBER C. et al: prólogo de Andreas Gipper. (2015) *Nación y migración: España y Portugal frente a las migraciones contemporáneas*, Madrid: Ed. Biblioteca Nueva.
- Spry, T. (2001) *Performing Autoethnography: An embodied Methodological Praxis. Qualitative Inquiry*, Volume 7. Number 6, Sage Publications.
- TAYLOR D. (2011) *Estudios Avanzados de performance*, México: Fondo de Cultura Económica.
- WILDE, SCHAMBER (compiladores) (2006) *Simbolismo, ritual y performance*, Buenos Aires: Paradigma indicial.
- YVONNA D. (2015) *Métodos de recolección y análisis de datos*. Barcelona: Gedisa.