

Claudia

Árcega

PRODUCTORA
DE PERFORMANCE

Conociendo un poco acerca de Claudia y su carrera como arquitecta, productora y artista, logramos adentrarnos en algo totalmente nuevo para nosotros: el performance. Una vez llegando al lugar de encuentro, un pequeño teatro independiente en el que ella ha colaborado en la creación y diseño de distintas escenografías, nos encontramos con Cluadia., una persona que nos transmitió rápidamente una actitud positiva y disponibilidad para lograr transmitir el valor de lo que ella, junto con su hija Anúk, buscaron durante mucho tiempo transmitir, así como los retos que se han visto obligadas a enfrentar.

Se presenta a continuación un extracto de la entrevista que le realizamos, en la que nos expresa su punto de vista acerca de ciertas cuestiones referentes al arte- específicamente al performance- , y cómo puede tener un impacto social importante, sin dejar pasar la importancia de la expresión interior de todos estos artistas que eligieron este lenguaje para aportar algo al mundo.

Adaptación Tecno- lógica del Arte

Dado que los cambios culturales son rápidos, ¿crees importante innovar o implementar nuevas tecnologías para seguir fomentando el desarrollo cultural de la ciudad? ¿Por qué?

Totalmente y absolutamente de acuerdo, estoy enterada y al tanto de que cuando uno no se “sube al tren”-que va a una velocidad tremenda- no se puede adaptar. Esto se ve claramente en la música, la cual ha cambiado y dejado de ser lo que era. Por ejemplo, cuando las bandas producen un disco, la gente ya no la compra, la escucha mediante plataformas de descarga. Todo ahora lo podemos hacer mediante el internet; es por eso que es importante la adaptación a los tiempos y es importante siempre tenerlo en cuenta. Me encanta la tecnología, y aprender de ella todos los días, a pesar del lado oscuro que puede tener el uso de ésta.

¿En qué ha cambiado, esencialmente, el performance, a lo largo de los años?

Creo que no soy la persona más conocedora en cuanto a la investigación sobre el tema, pero ha tenido un largo camino. El performance trae detrás una historia muy larga de la cual no me atrevo a profundizar tanto teóricamente. Sé que hubo algunos colectivos de performance que comenzaron en los años sesenta en México, pero lo que tenemos en el país viene de Europa. Lo que está sucediendo hoy es que hay una “oleada” generacional de jóvenes de entre 20 y 40 años aproximadamente, que están haciendo mucho ruido, y creo que el performance se sigue explorando.

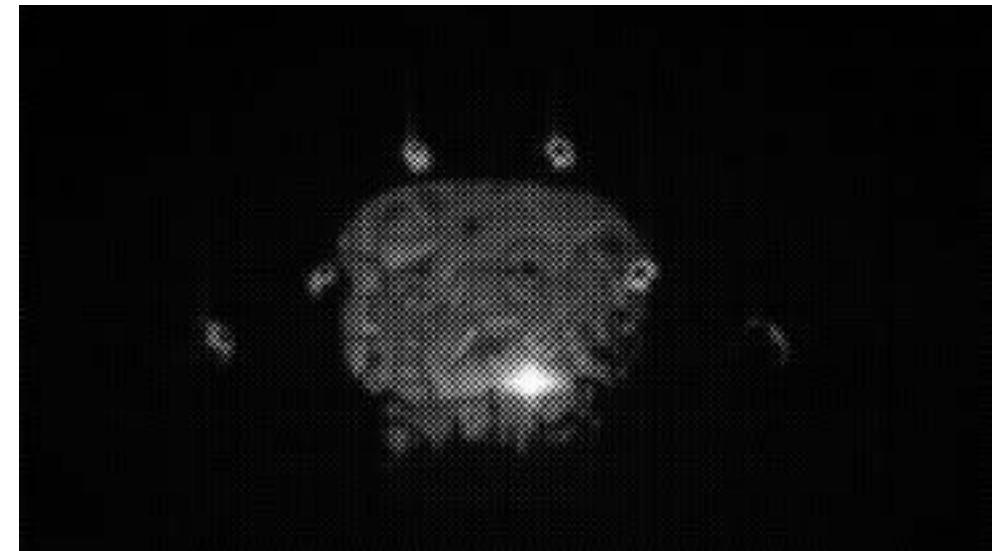
Arte del Cuerpo: Herramienta de cambio

Sobre ese ruido “generacional” que mencionas, ¿qué opinas tú al respecto?

A mí me encanta ver a los chicos haciendo cosas así, pues el lenguaje que escogieron para expresarse, que es el performance, lo trabajan desde su interior. Es importante esto porque, en una cultura como la de este país, las familias aún no aceptan tan bien el hecho de que los hijos se vuelvan artistas o estudien arte. De hecho, la gente que se dedica al performance, debido a la ruptura y radicalidad del trabajo, prefieren que los familiares no estén enterados.

¿De qué manera el contenido que se expresa mediante el performance aporta a esa sociedad?

Tomando por ejemplo a Anúk, mi hija, ella hablaba mucho de su lucha desde un feminismo no radical, el que es más espiritual, en el cual creo yo. Ella buscaba romper con temas del machismo, luchando en contra de los estigmas. Si hay una ruptura en esos temas, pero yo quisiera por supuesto que se rompieran más rápido. Ella trabajaba desde la rabia, el coraje y la impulsividad que surge a los veintitantos años, lo cual se me hace muy “chido” porque si no te da a esa edad, es difícil que brote después.

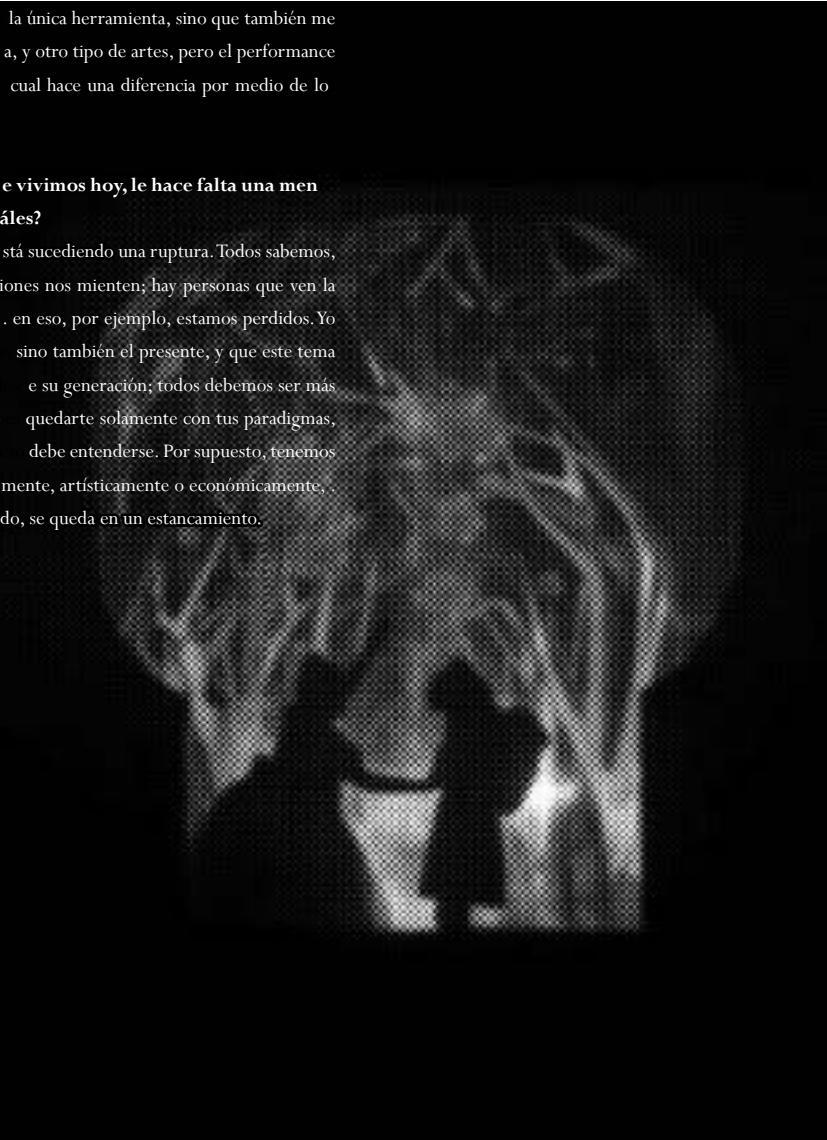

¿Por qué el performance es una herramienta para el desarrollo cultural/social?

De cierta manera fue gracias a mi hija, quien se dio a la tarea de estudiar acerca del performance, y se encontró en el camino con la Universidad de Guadalajara, donde logró inscribirse y desarrollarse en esa área, llegando al punto de ser invitada a festivales nacionales; fue a partir de ahí que yo comencé a observar este arte. Yo soy arquitecta de profesión, y cuando comencé a ver el “arte del cuerpo” o performance, esto rompió varios paradigmas en mi cabeza. Hay una parte muy sublime de los actores en teatro, por ejemplo; y en cuanto a performance, se busca romper esquemas. Comencé a ver el trabajo de estos artistas, y entre ellos conocí a Lucas Saveldaño y me impactó mucho su discurso -el cual es muy potente políticamente-; fue aquí donde me “enganché” con este tipo de arte. Sin embargo, no pienso que sea la única herramienta, sino que también me he estado involucrando en el teatro, la música, y otro tipo de artes, pero el performance llega a un extremo de ser más espiritual, lo cual hace una diferencia por medio de los temas tan disruptivos que presenta.

¿Consideras que a la sociedad en la que vivimos hoy, le hace falta una mente más crítica en ciertas cuestiones? ¿Cuáles?

Sí, definitivamente, pero creo que también está sucediendo una ruptura. Todos sabemos, en mayor o menor medida, que las instituciones nos mienten; hay personas que ven la televisión y creen todo lo que dicen en ella. En eso, por ejemplo, estamos perdidos. Yo no creo que solo el futuro sea de los jóvenes sino también el presente, y que este tema sea una unión que se debe hacer cada quien con su generación; todos debemos ser más críticos. Aunque seas madre o abuela no debes quedarte solamente con tus paradigmas, que los puedes romper cuando quieras, debe entenderse. Por supuesto, tenemos que ser más críticos, políticamente, culturalmente, artísticamente o económicamente, que no cree en nada, o no se cuestiona todo, se queda en un estancamiento.

Sabemos que usted busca producir, junto a su hija, contenido de carácter crítico y reflexivo. ¿En qué se basan para detectar esos temas, de cierta manera, polémicos que puedan impactar?

Ahorita ella está estudiando danza en Querétaro, por lo cual estamos en una “pausa”, por así decirlo. Yo hago algunas colaboraciones con ella pero ciertamente estoy un poco al margen del performance, estando más que nada en teatro, como les comentaba. Sin embargo, me sigue interesando mucho esa área y quiero seguir conociendo el trabajo de otros artistas. Si se estudia la carrera de cada uno de ellos, se entiende la profundidad y la crítica de sus obras. Muchas veces llegas a la presentación y te sientes tan profundamente incómodo, transgredido y vulnerable, y a veces te involucran intensamente. Al principio tenía miedo de eso, pues es una de las manifestaciones que más se involucran con el público de manera invasiva, pero logré quitar esas barreras personales y hoy mi gusto por el performance es grande.

¿Cómo ha afrontado las críticas o distintos puntos de vista que surgen a partir de los performances realizados?

De alguna manera fue difícil para mí al principio separar esa parte materna y la profesional en las presentaciones de mi hija. Mi familia no entendía lo que estaba haciendo Anúk, ya que trabaja con temas críticos y de cierta manera algo difícil de entender. Como colaboradora y madre, debía intentar hacer una ruptura en mí, cambiar mi “chip” para poder ver sus piezas sin que a mí me afectara. La llegué a ver cortarse con una navaja, o sacarse sangre con una jeringa, en piezas en las cuales había sangre involucrada, y debía intentar entender que detrás de eso había un discurso muy poderoso. Entenderlo fue un proceso largo, sobretodo por la parte del desnudo, la sangre y el maltrato físico, lo cual fue fuerte. La familia fue involucrándose en la aceptación e incluso en la apreciación de las piezas que hacía, pues son muy bellas y estéticas. Pero creo que eso se va modificando, pues conforme tú estés convencido de tu trabajo, los demás lo van a llegar a entender.

“Tenemos que ser más críticos políticamente, culturalmente o artísticamente. El que no cree nada o no se cuestiona todo, se queda en un estancamiento.”

Equipo 3

-

Ana Fernanda Pier / Katia González / Michelle Milanés /
Oswaldo Castro / Victor Martínez