

Resumen de la sesión #5 de FILOTEOS
Análisis de la obra Sólo Fantasía de Fredman Barahona

Que hace la obra

Desde su título la pieza alude a unas ficciones con signo ideológico y la estética del travestismo. Hay muchas connotaciones tanto vinculadas a tradiciones como a aspectos de la política y de la historia de Nicaragua. Todo esto confluyendo en un objeto de uso y una puesta en acción.

En la obra hay un componente de espectacularización de la historia y el presente. Se re-semantizan los símbolos de poder del estado volviéndolos elementos de una espectacularización queer. Los elementos del traje son una extensión de los “árboles de la vida” y se conectan con otros elementos y con el espacio de la avenida Bolívar.

Al instrumentalizar los símbolos, hace uso de un mecanismo ventajista que podría estar aludiendo al uso de los ideales políticos y de toda la estructura que se beneficia de esa instrumentalización.

La obra implica el turismo de espectáculo revolucionario nicaragüense y la construcción de nación a través de ejercicios estéticos. Ésto se traslapa con una reivindicación del travestismo como visión identitaria.

Lleva lo carnavalesco y Queer a espacios públicos vinculados a la política, pero también a la tradición religiosa que van de la mano en cuanto a la represión e invisibilización de las sexualidades diversas.

Hay también un componente sacrificial, que juega, paradójicamente, con la cuestión de la procesión religiosa que implica seriedad y sufrimiento. Esto se sostiene en un duro recorrido con tacones a través de la larga avenida.

Hay un torcimiento de las simbologías hegemónicas de esta forma hetero-patriarcal de concebir aún la revolución, determinada por los ejercicios del machismo latinoamericano. Una revolución que transformó estructuras sociales desde lo macro, y reprimió microfísica de las subjetividades y corporalidades de las prácticas sexuales diversas.

El objeto-vestido está pensado como extensión de la acción performática, sin embargo se abre a un funcionamiento luego de la acción y de la imagen performática.

La motivación de este traje está relacionada al contacto del artista con las comunidades de Masaya.

Relación con instituciones

La pieza generó una situación delicada con las instituciones. Horas antes de su realización la bienal retiró su apoyo y seguridad. Planteó que la pieza no podía realizarse por ordenes de “arriba”. Se consideraba un irrespeto a los símbolos y un posible generador de más conflicto.

Lo anterior provoca la huida de los colaboradores que tenían a cargo el registro profesional de la acción y la performance termino siendo grabada con un Iphone.

El margen dentro de la propia colonialidad también está institucionalizado. Por lo cual hay que estar atentos a que este tipo de prácticas que critican la institucionalidad de la colonialidad no terminen en un espacio de subversión institucionalizado. Mantenerse fuera de esas estrategias que tiene el sistema colonial, neoliberal, patriarcal, para reabsorber hasta lo marginal.

De una u otra manera siempre habrá un grado de prostitución en la práctica artística. En este caso, por ejemplo, la biennial en su naturaleza de responsabilidad social se beneficia de la pieza. Por eso es importante descifrar y esclarecer cual es el equilibrio de la practica de cada cual. En este sentido, una biennial es un territorio interesante y peligroso.

Es importante ejercer practicas que puedan entrar en los espacios institucionales manteniendo su porcentaje de incomodidad, generando cambios, cuestionamientos y dudas.

Sería bueno evidenciar aspectos que son parte de la pieza en tanto que surgieron de ella:

1. La activación de conflictos a lo interno de la institución arte y de las instituciones que están por sobre ésta y la final incorporación del gesto subversivo.
2. Los aspectos contextuales que problematizan y añaden información relevante para entender la acción.
3. Evidenciar los procesos estiramiento de los limites de la institución le añade un plus de potencia a todo el trabajo.
4. Enfatizar como la performance visibilizó la cuestión de cómo la política y la religión invisibilizan y reprimen las manifestaciones del ámbito de la sexualidad diversa.

La incorporación de gestos subversivos puede verse en las vanguardias históricas. Lo que era considerado peligroso después se incorporó a los museos a las galerías y al mercado y creo que con esta pieza puede pasar perfectamente lo mismo con con todo lo que eso tiene de beneficioso y de desfavorable a todos los niveles.

La situación es una evidencia de las relaciones de poder no fijas, no dadas, que se establecen en éste y otros ámbitos. Son rejuegos de estrategias en los cuales las posiciones van a cambiando según el contexto y dinámicas involucradas.

Si la institución es inteligente los representantes institucionales pueden incorporar los gestos subversivos. En algunos momentos intentaran coartarlos. Por mucho que se estiren los límites, no deja de actuar una estrategia institucional que de una u otra manera canaliza la subversión.

Sobre la decolonialidad

La decolonialidad no debe malentenderse como una posición ex-nihilo, esto sería una falacia, porque implicaría crear desde la nada. Transcolonizar sería un mejor termino en tanto que implica traducir lo colonia. Pensar que nos deja a favor esta colonialidad y modernidad. La misma razón crítica es producto de la colonialidad dentro del devenir de la razón moderna.

Es interesante verlo desde un punto de vista más integrador, pensar en la práctica descolonial como preñada de colonialidad y la colonialidad preñada de descolonialidad, una actitud complementaria, más de tránsito.

Para mantenernos en esos lugares de transcolonialidad podríamos pensar en los siguientes ejes:

1. Desprendernos del ciberfetichismo, de toda toda esta cultura y del consumo de la imagen en la red.
2. Reflexionar sobre el utilitarismo de los afectos, Plantearse una crítica de la economía de la amistad, de ese modo que es totalmente necesario en lugares como Nicaragua o como Panama o El Salvador, ante la inexistencia de una red institucional. Pero cuando se comienzan a construir ideologías y vínculos que prevalecen por encima del rigor y de la crítica es complicado.
3. Mantenernos fuera de toda lógica de progreso.

Es importante enfatizar como le hacemos continuamente el juego al heteropatriarcado y sus prácticas violentas. Hay prácticas que se hegemonizan mientras otras quedan subvaloradas, desterradas, proscritas. Y preguntarnos como la práctica descrita puede traducirse en una subversividad cotidiana y constante.

Esta pieza hace pensar en el performance como una pedagogía con un paradigma abierto, como un paradigma comunicacional.

De las prácticas contemporáneas se espera la libre circulación de pensamiento, la contribución colectiva a otras narrativas que nos mejoren sexualmente, nos hagan gozosos, más alegres y que se apunte a una sociedad igualitaria. Entonces como es que el arte de pronto tiene unas prácticas que son totalmente restrictivas y excluyentes?

Es importante aquí considerar la máxima del feminismo que plantea que lo personal y que cada acto nuestro es político. Nos han adiestrado para pensar lo contrario y creer que ya hay unos órganos por encima de nosotros

Prácticas como la de “ Solo Fantasía” incorporan nuevas imágenes al imaginario colectivo, algo que las artes visuales hacen desde el origen de los tiempos.