

*NOMADISMO, PERFORMATIVIDAD Y CRÍTICA
DEMOCRÁTICA*

EN LAS NUEVAS PRÁCTICAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Un proyecto de investigación de Jesús Palomino
para las Becas MAEC-AECID en el Colegio de España en Roma 2012-2013

PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Un proyecto de Jesús Palomino para las Becas MAEC-AECID en el Colegio de España en Roma 2010-2013

TEMA DE INVESTIGACIÓN: NOMADISMO, PERFORMATIVIDAD Y CRÍTICA DEMOCRÁTICA EN LAS NUEVAS PRÁCTICAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

SINOPSIS

El objetivo de este proyecto es articular una reflexión teórica en torno al *nomadismo*, la *performatividad* y la *crítica democrática* como categorías estéticas y modalidades de producción signífica contemporáneas que operan de manera compleja a través de la *acción* de los artistas.

La investigación estará basada en mi experiencia como artista visual e intentará teorizar y reflexionar sobre las modalidades de producción y las prácticas artísticas más recientes y novedosas.

Podría resultar llamativo el que un artista visual pretenda escribir un ensayo en torno a estos temas. En realidad, no hago más que seguir el camino de mucho otros creadores contemporáneos como Donald Judd, Robert Smithson, Dan Graham o Robert Irwin, que han usado, sobre todo en el mundo anglosajón, la vía de la escritura como herramienta útil para explicar fenómenos artísticos complejos.

El tema de esta investigación me interesa enormemente como artista visual y me llevó a publicar el libro *MOVING AROUND (Sobre nomadismo y nuevas prácticas de arte contemporáneo)*.^[1] Este ensayo supuso un primer intento crítico en el que relacioné el desplazamiento físico y el viaje con las modalidades *performativas* de producción cultural en relación a la conciencia y la transformación democráticas.

NOMADISMO

El actual mundo de relaciones globalizadas ha hecho posible desarrollar un nuevo concepto contemporáneo de *nomadismo*. Los más rápidos y fluidos intercambios de productos, información y mercancías; la mejorada eficacia de los transportes, la tecnología, las inversiones financieras globales, las redes de comunicación sociales; los amplios movimientos internacionales migratorios, el turismo, etc, ha convertido a la figura del artista, en medio de este nuevo panorama, en un testigo y un actor esencial de su tiempo.

Los artistas viajen para trabajar, aprender y generar intercambio en los entornos humanos y culturales visitados. El acercamiento *nómada* a la producción cultural y signica ha convertido al artista en un actor sensible y efectivo a la hora de traducir la compleja realidad del *multiculturalismo* en un mundo de relaciones globales.

Personalmente, concibo al artista como un *agente*, como un *actor* que tiene en cuenta los retos de la *globalización* a la vez que genera críticamente sus obras y sus proyectos. En la actualidad, esta concepción contemporánea de las prácticas *nómadas* es compartida por un amplio grupo de *actores* sociales, estudiosos, profesores de universidad, miembros de ONGs, artistas, economistas, activistas, etc. que trabajan para confrontar democráticamente cualquier tipo de dominación. Explicado de manera sencilla, las actitudes *nómadas* de las que estamos hablando implican la movilidad espacial en relación con la actividad intelectual y cultural crítica vinculada a esta nueva idea de *sujeto* que resiste creativamente a las fuerzas destructoras del capital, la guerra y la violencia.

La investigación sobre *nomadismo* podría ser orientada en torno a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo concebir el viaje como una acción crítica significativa en la producción artística de discursos y signos visuales?
2. Desde este actuar móvil: ¿Cómo acceden los artistas a perspectivas históricas de producción efectivas a través de sus prácticas?
3. ¿Tiene la *mediación* de los artistas un papel valorable en la producción de los discursos críticos contemporáneos?

Temas relacionados: multiculturalismo, traducción epistemológica, actores sociales, altermundismo, globalización.

Autores relacionados: Michel Maffesoli, Néstor García Canclini, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Boaventura de Souza Santos.
PERFORMATIVIDAD

La *Teoría del acto de habla* (*Speech Act Theory*) sostiene que el lenguaje posee la capacidad de crear significados nuevos por medio de actos voluntarios y soberanos haciendo uso de textos escritos, palabras habladas o incluso gestos no verbales. Esta reveladora idea sobre la producción del lenguaje fue desarrollada por el filósofo y lingüista John L. Austin a mediados de los años 50 del siglo XX. [2]

Las *aseveraciones performativas* y la *teoría del acto de habla* de Austin sirvieron como herramienta efectiva para muchos movimientos sociales de mediados del siglo pasado. Estos movimientos lucharon por la construcción de nuevas identidades a través de la expresión activa de, por ejemplo, los movimientos de los Derechos Civiles en los Estados Unidos, las feministas, los ecologistas, los gays y las lesbianas, los afro-americanos, los indígenas, etc. Es la voluntad expresa e intencionada de producir nuevos significados a través de la acción lo que convierte a la *performatividad* en una modalidad accesible de producción lingüística y sígnica. En la mitad del siglo XX todos aquellos movimientos sociales de emancipación lucharon para mejorar sus condiciones sociales y liberarse de la dominación. Esta experiencia colectiva de lucha y transformación provocó la emergencia de una nueva subjetividad política.

Los artistas estaban en la primera línea en aquel período de intensa experimentación social y política que usó la *performatividad* como herramienta crítica para transformar las prácticas sociales.

Las preguntas que orienten la investigación en la categoría de *performatividad* podrían ser las siguientes:

1. ¿En qué diferentes maneras ha afectado la *performatividad* a las prácticas democráticas y políticas?
2. En la escena cultural globalizada: ¿Qué queda de la capacidad transformadora de la *performatividad*?
3. ¿Existen insospechadas nuevas formas de *performatividad* en el arte contemporáneo actual? ¿Ha sido la *performatividad* desalojada de las prácticas de arte contemporáneo?

Temas relacionados: performatividad, performatividad de género, resistencia cultural, Subaltern Studies, deconstrucción, Speech Act Theory.

Autores relacionados: John L. Austin, Judith Butler, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Chinua Achebe, Antonio Negri, Jacques Derrida.

CRÍTICA DEMOCRÁTICA

Mi acercamiento crítico al complejo y amplio discurso del pensamiento democrático será orientado por los siguientes autores y obras:

1. Karl Popper y su ensayo del año 1.945 “La sociedad abierta y sus enemigos” [3],
Uno de los más ambiciosos análisis sobre la dialéctica de los procesos democráticos. Las reflexiones de Popper sobre las dictaduras y las democracias fallidas todavía son consideradas aportaciones críticas fundamentales para la reciente teoría política contemporánea. El libro supuso un apasionada defensa de la libertad democrática y el liberalismo político.
2. Edward W. Said en su ensayo “*Humanismo y crítica democrática*” [4] concibe la conciencia crítica como una “*continua búsqueda de alternativas*”. Said mantiene que las metas de una genuina democracia deberían ser incorporar, emancipar e ilustrar a los individuos y a la sociedad por medio del autoconocimiento y la autocrítica. Estas últimas actitudes pasarían a ser herramientas esenciales en el desarrollo y el mantenimiento de una democracia viva y abierta.
3. “*Un nouveau paradigme*” [5], el ensayo del sociólogo francés Alain Touraine, expone con un vibrante y esclarecedor análisis el final del *paradigma social*. La idea de lo *social* que hemos conocido hasta el presente ha sido transformada por una serie compleja de nuevas circunstancias históricas y económicas. Actualmente, sostiene Touraine, nos encontramos en un momento de búsqueda de nuevos modos de actuación y de una nueva subjetividad política que pueda operar de manera efectiva en relación a un concepto ampliado de conciencia democrática. Estos nuevos márgenes democráticos deberían estar comprometidos con una idea respetuosa de la modernidad, los derechos humanos y los derechos culturales.

La compleja y multifacética realidad del pensamiento crítico democrático en relación a la cultura y la producción de signos podría ser complementada con la ayuda de las investigaciones de otros pensadores que considero importantes para obtener una visión completa del tema. La lista se podría completar con los ensayos de teoría política de Hannah Arendt y su investigación sobre los totalitarismos; los trabajos de Ernst Bloch sobre la esperanza política e histórica; la investigación sobre *crítica etnocentrista, discursos dominantes y traducción epistemológica* del sociólogo portugués Boaventura de Souza

Santos; las propuestas para una renovación de los horizontes sociales de Edgar Morin; etc.

Temas relacionados: teoría democrática, derechos humanos, derechos culturales, emancipación, postcolonialismo, etnocentrismo, Imperio y discursos dominantes.

Autores relacionados: Karl Popper, Ernst Bloch, Hannah Arendt, Alain Touraine, Edgar Morin, Edward W. Said, Antonio Gramsci, Gayatri Spivak, Hommi Bahba.

CONCLUSION

La tesis de partida de esta propuesta de investigación teórica es definir críticamente las conexiones epistemológicas entre las categorías de *nomadismo*, *performatividad* y *crítica democrática*. Estas tres categorías acuñadas inicialmente por diferentes disciplinas (*nomadismo* por la antropología y la etnología; *performatividad* por la lingüística; y la *crítica democrática* por la sociología y la teoría política) han pasado a ser usadas por otros campos del conocimiento gracias a su potencia conceptual y a su capacidad intelectual para desarrollar y estructurar conocimientos novedosos.

Las categorías conceptuales de *nomadismo*, *performatividad* y *crítica democrática* han estado cercanamente vinculadas, posiblemente debido a su riqueza y fluida conectividad. Estas categorías han demostrado una atractiva potencialidad para operar en la producción novedosa de lenguaje y signos relacionados con las demandas históricas de emancipación y desarrollo democrático.

Saltando desde la etno-antropología, la etiqueta de *nomadismo* se convirtió en una herramienta eficaz para establecer *nuevas figuras utópicas* definidas por los filósofos Gilles Deleuze y Felix Guattari; posteriormente, útil para la teoría del arte, a través de los trabajos de Néstor García Canclini o Nicolas Bourriaud entre otros, al explicar cómo aquellas ideas utópicas devinieron reales en el campo de las prácticas artísticas. La *performatividad* proveniente como categoría de los campos de la lingüística y la filosofía del lenguaje saltó a los campos de la sociología y la prácticas emancipadoras políticas haciéndose útil para los movimientos sociales que luchaban por la construcción de nuevas identidades (nacionales, sexuales, culturales, etc.) y la implementación práctica de las actitudes democráticas. Los trabajos de, Frantz Fanon, Edward W. Said o Judith Butler entre otros, fueron influidos por esta orientación emancipadora. Finalmente, la *crítica democrática* presente como categoría en la teoría política, las ciencias sociales, la literatura comparada, la filosofía, los Estudios de la Comunicación, y por supuesto, en la teoría contemporánea del arte, ha servido

para generar un enorme corriente de conocimientos y discursos transformadores de las prácticas sociales y democráticas.

Estos relatos sobre *categorías* que pasan de un campo a otro describen cómo el conocimiento viaja (al igual que las personas o las mercancías viajan); cómo los discursos se entrelazan para desarrollar conocimientos novedosos a través de prácticas, a menudo sorprendentemente inesperadas e inusuales.

Personalmente estoy convencido de la utilidad de los métodos comparativos de investigación entre diversos conocimientos y disciplinas si lo que se pretende es generar un relato crítico y razonado sobre las circunstancias históricas que han propiciado el actual estado de las prácticas artísticas contemporáneas. Investigar rigurosamente los márgenes epistemológicos en los que operan los artistas con sus prácticas de producción sígnica podría generar resultados teóricos valiosos, plenos de potencialidad e interés.

Sinceramente.

J E S U S P A L O M I N O

Notas:

[1]. *Moving Around (Sobre nomadismo y nuevas prácticas de arte contemporáneo)*. Editorial Los Sentidos. Colección La Cara Oculta. Nov. 2010. [162 páginas]. Moving Around es un ensayo crítico que presenta un relato razonado de las experiencias y circunstancias que rodearon los proyectos artísticos de Jesús Palomino en lugares tan diversos como Serbia, Camerún, Venezuela, Polonia, Brasil, Mongolia, Texas, China, Nueva York, Panamá, Irlanda, Alemania y Canadá. Un libro de 13 capítulos y un epílogo sobre los temas del *viaje crítico*, la *mediación artística* y la *conciencia democrática*.

[2]. *How to Do Things with Words*. (1962) Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.

[3]. *The Open Society and Its Enemies.* (1945). Routledge Classics. London & New York.

[4]. *Humanism and Democratic Criticism.* (2004). Columbia University Press.

[5]. *Un nouveau paradime. Pour comprendre le monde aujourd'hui.* (2005). Fayard Editeur.