

I. Hoja Resumen

1. Título:

Teatralidades y performatividades para dar la muerte/para imaginar la vida: Prácticas est/éticas y artísticas desde contextos necropolíticos.

2. Participante/responsable: Dra. Ileana Diéguez, Departamento de Humanidades, DCSH, UAM-C

3. Hipótesis:

A partir de estudios realizados por pensadore/as diverso/as como antropóloga/os, teórico/as culturales y artistas, sostenemos la potencia de nociones propias del campo artístico y/o cultural como la teatralidad y la performatividad, para reflexionar y desmontar las estrategias de representación en escenarios sociales.

A partir de experiencias que han tenido lugar en esta parte del mundo donde trabajamos y vivimos, consideremos que es posible sostener y apostar a la potencia de las prácticas est/éticas y artísticas realizadas desde proyectos colectivos que han involucrado artistas y luchadore/as sociales y que se han propuesto y han logrado generar transformaciones micropolíticas y simbólicas que problematizan a las propias prácticas como al pensamiento en torno a ellas.

3.1. Pregunta(s) de Investigación:

¿Qué desafíos plantean los mecanismos de control totalitario y las necropolíticas a los procesos de imaginación, de producción artística, de configuraciones est/éticas; al trabajo de pensamiento y acción crítica? ¿Cómo desmontar desde la reflexión crítica los mecanismos de representación del poder?

¿Cómo pueden contribuir los dispositivos artísticos y teóricos para pensar escenarios totalitarios más allá de las categorías que sentencian el derecho a la expresión, según en qué lado de la escena política eres ubicada?

¿Cómo se constituyen las performatividades que apuestan a imaginar modos de vida desafiando a los necroteatros y a los performers del terror? ¿Cómo contribuyen las prácticas est/éticas y artísticas que implican ciudadanía, activistas y artistas, a las configuraciones y reflexiones de las poéticas expandidas?

¿Pueden las prácticas artísticas/ciudadanas contribuir al derrocamiento simbólico de las dictaduras, a la realización de acciones capaces de radicalizar los imaginarios e impulsar transformaciones sociales?

4. Objetivo(s):

Reflexionar críticamente las estrategias de control y represión social utilizando la noción de teatralidad para pensar las configuraciones de teatralidades totalitarias.

Estudiar la constitución poética de gestos, performatividades y prácticas sostenidas por artistas y ciudadanos que desafiando el terror ponen el cuerpo asumiendo una radicalidad sacrificial.

Pensar la potencia de estas prácticas, sus apuestas como agentes de cambio social y el modo en que inciden en la continuidad de las poéticas expandidas.

Incidir en el desmontaje crítico de regímenes patriarcales y totalitarios que presumen nombramientos de izquierda ejerciendo un control represivo sobre lo/as ciudadano/as.

5. Duración: Cinco años

1. Título:

Teatralidades y performatividades para dar la muerte/para imaginar la vida:
Prácticas est/éticas y artísticas desde contextos necropolíticos.

2. Resumen:

Este proyecto se plantea operar en dos escenarios: uno que inicialmente planteamos como procesos de representaciones y teatralidades totalitarias para controlar y generar miedo y/o terror entre lo/as ciudadano/as. Y otro que en el que observamos los despliegues de acciones y prácticas que constituyen en sí mismas formas de levantamiento y gestos para imaginar otros modos de vida. A partir de reflexionar situadamente mecanismos de opresión, control totalitario y desaparición en los que se articulan las actuales necropolíticas, interesa desplegar nociones o categorías desarrolladas desde el pensamiento de la teoría cultural y artística como dispositivos de mirada para pensar las constituciones de los escenarios o teatralidades del poder, a la vez que nos interesa también reflexionar formas de empoderamiento de la sociedad civil – incluyendo por supuesto a las y los artistas- a través de performatividades y estrategias artísticas y est/éticas. En estas circunstancias determinadas acciones en las que se implican recursos estéticos son realizadas como actos éticos por la vida en las que se configuran prácticas de liminalidad. La cartografía propuesta estará situada entre México y Cuba, buscando problematizar territorios y operaciones que actualizan los relatos del terror, pero también las resistencias/supervivencias, más allá de las históricas dictaduras del cono sur.

3. Participante: Ileana Diéguez, Departamento de Humanidades, DCSH, UAM-C

4. Planteamiento del problema:

El arte ha devenido históricamente documentación no sólo de la barbarie en tiempos violentos, como explicitan, entre muchas otras obras, *Los desastres de la guerra*, la serie de grabados realizados por Francisco Goya entre 1810 y 1814; las pinturas de Otto Dix - perseguidas como “arte degenerado” por el totalitarismo nacionalsocialista- que representaron y dieron testimonio del horror de la guerra y el ensañamiento sobre los cuerpos; o los lienzos creados por Alejandro Obregón y Fernando Botero para dar cuenta de las producciones de la violencia en Colombia.

En Latinoamérica el arte objetual ha sido contaminado y problematizado por prácticas artísticas que implican procesos artivistas, deseando contribuir a la discusión pública respecto al lugar de la ciudadanía en contextos de alta represión social. Las y los artistas han devenido impulsore/as y coordinadore/as de acciones construidas con colectivos de activistas y defensore/as de la vida. De modo que más que hablar de arte, los términos utilizados refieren prácticas est/éticas y artísticas que han contribuido al derrocamiento simbólico de las dictaduras, a la visibilización de las personas violentamente desaparecidas y a la recuperación de los espacios públicos que habían sido tomados por el terror. En nuestra memoria están El Siluetazo realizado en Argentina durante la tercera marcha de la Resistencia encabezada por las Madres de Plaza de Mayo en 1983; el “NO +” impulsado por el Colectivo Acciones de Arte (CADA) que en plena dictadura de Pinochet escribieron clandestinamente sobre los muros un “NO +” que era completado anónimamente; las acciones para lavar -o manchar- la bandera en los espacios públicos desde ciudades como Lima y Buenos Aires, convocadas por colectivos artísticos pero realizadas en conjunto con la ciudadanía; las acciones colectivas de bordar por la paz en espacios públicos y en ciudades militarizadas y tomadas por los necropoderes en México; o la convocatoria a tomar la plaza pública para expresar el disenso respecto a las decisiones del Estado, como propuso la artista cubana Tania Bruguera en La Habana y por lo cual fue detenida, antes incluso de la realización de la acción.

Sabemos que el arte no necesariamente asume siempre esta radicalización. Pero nos interesa pensar las poéticas que sostienen estas prácticas y su incidencia en los imaginarios y deseos de personas que viven bajo el control autoritario/totalitario o bajo el terror necropolítico. A partir de las acciones realizadas por el Movimiento San Isidro en el barrio que lleva ese mismo nombre, en la zona portuaria de La Habana, la fusión entre prácticas ciudadanas y artísticas ha intensificado la politicidad propia del arte y ha impulsado las acciones de disenso y disidencia en un contexto de extrema represión estatal. Varios de esos artistas, al menos las figuras de mayor incidencia están hoy en prisión, condenados por ejercer sus derechos a manifestarse.

Desde hace más de quince años, una zona importante de nuestras reflexiones ha implicado la recuperación de dispositivos artísticos -muy especialmente la teatralidad- para desplazarlos como dispositivos de mirada y teorización en escenarios donde se tejen prácticas estéticas de la ciudadanía y prácticas artísticas que buscan contribuir a los procesos de cambios sociales. Estas acciones las hemos reflexionado desplazando la noción de liminalidad propuesta por Víctor Turner en sus estudios antropológicos, para plantearlas como escenarios y prácticas liminales en los que la potencia poética y política toma formas y consecuencias impredecibles para el poder vigilante¹.

¹ Diéguez, Ileana. *Escenarios liminales. Teatralidades, performatividades, políticas* (Paso de Gato, México, 2014 y Buenos Aires, Atuel, 2017)

En el contexto de la profunda crisis que vivimos en México a partir de lo que ha sido enunciado como la guerra declarada por el Estado mexicano al narcotráfico, nos interesó seguir implicando estos dispositivos de mirada -teatralidad y performatividad- para pensar las configuraciones de *necroteatralidad* y para reflexionar en torno al arte que trabaja con los vestigios y registros documentales en situaciones de duelos suspendidos², abordando la realidad de familias que no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos sustraídos por prácticas de desapariciones forzadas o por acciones de extrema violencia que no sólo buscan aniquilar sino “rematar y contramatar”, como ha reflexionado María Victoria Uribe.

Desde el año 2007 y de manera extraordinariamente alarmante a partir del 2018 hasta la fecha, vivimos en México con el profundo malestar de no saber dónde están más de cien mil personas que no se encuentran en los espacios públicos, no están en sus casas ni en sus trabajos habituales y son nombradas como “desaparecidas”. Esas más de cien mil personas están siendo buscadas desde hace al menos una década por sus familiares organizado/as por cuenta propia. Ante la falta de respuestas adecuadas y oportunas por parte de las autoridades, porque el Estado es incapaz de responder a las altas demandas que implican más de cien mil desaparecido/as, miles de fosas clandestinas y más de 52 mil cuerpos sin identificar; son las familias organizadas en colectivos las que buscan con sus propios recursos, deviniendo luchadore/as sociales.

La búsqueda, como dicen las madres buscadoras, es “un constante peregrinaje”, “una lucha” por localizar a sus seres queridos; o como dicen las mujeres organizadas en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL), es “un modo” y “un sentido de vida”. Implica la realización de “acciones directas” que se concreta en una serie de “diligencias” civiles dirigidas a localizar a las personas desaparecidas. En estas circunstancias y situada desde la implicación en las prácticas de búsqueda y en el diálogo con las y los familiares, he retomado la noción de liminalidad para pensar los “cuerpos liminales” como espectralidad y “superposición de cuerpos que se configura en quienes buscan a sus seres queridos” (2021, 17)³, a la vez que retomamos la liminalidad “para pensar manifestaciones umbrátiles como emergencia de una realidad en otra” (2021, 100) y “la potencia de la agencia espectral en los escenarios liminales de la búsqueda” (105).

Si existe la búsqueda es porque existen personas desaparecidas. Pero nadie desaparece voluntariamente. Como plantea Pilar Calveiro, la desaparición de personas está directamente vinculada a la desaparición forzada. Nos interesa destacar las consideraciones de Calveiro cuando señala que el núcleo de la desaparición está en “la apropiación de las personas para hacer sobre ellas ‘cualquier cosa’, para tomar de ellas todo lo que se desee, hasta la vida, y desecharlas luego sin dejar rastro”. La desaparición

² *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor* (México, UANL, 2016 y Córdoba, Escénica/Documenta, 2013).

³ *Cuerpos liminales. La performatividad de la búsqueda*. Córdoba: DocumentA/Escénica, 2021.

forzada es una práctica que se sigue utilizando por los Estados hasta el presente, que se recicla dentro de instituciones llamadas democráticas. Desde las prácticas de terrorismo de Estado desplegadas durante las dictaduras del cono sur en la década de los setenta, ha sido sostenida hasta hoy como estrategia represiva con la que se busca doblegar cualquier disenso para imponer el miedo.

Como también ha expresado la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos “la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos” (Folleto informativo Nº 6/Rev.3). Al respecto pueden considerarse los llamados de la ONU a respetar el derecho a la vida a propósito de las represiones y desapariciones forzadas ejercidas por el estado contra las protestas que tuvieron lugar en Colombia a partir de abril del 2021. Considero importante hacer referencia directa a las denuncias de Amnistía Internacional y del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas por la desaparición forzada durante catorce días del músico rapero Maykel Catillo Pérez en La Habana, hoy condenado a nueve años de prisión junto con el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. A propósito de los acontecimientos que en la isla de Cuba han tenido lugar a partir de noviembre del 2020, me interesa problematizar de la fuerza por parte del Estado a través de las sistemáticas represiones, detenciones y desapariciones temporales ejercidas contra jóvenes que disienten e interpelan las prácticas de control totalitario, no solo integrantes del Movimiento San Isidro o participantes de la manifestación del 27 de noviembre de 2020, sino ciudadanos/as en general que son detenidos/as y encarcelados/as porque allí la protesta pública está prohibida y penalizada. El número de personas detenidas-desaparecidas forzosamente llegó a superar medio millar. En este panorama las prácticas artísticas se producen en situaciones de alto riesgo, implicando en muchas ocasiones gestos que asumen poéticas sacrificiales en diálogos con los recursos sostenidos por las y los artistas en contextos represivos, pero también por ciudadano/as que ponen el cuerpo de manera extrema para defender la vida en un amplio sentido, exponiendo la propia vida.

A propósito de las acciones emprendidas por ciudadano/as cubanos, no sólo por artistas, desde noviembre del 2020 y particularmente a partir de las protestas masivas que se dieron en la isla de Cuba el 11 de julio (11J), me he ido concentrando en reflexionar los gestos y las performatividades disidentes y poéticas de la sociedad civil -incluyendo artistas-, como en seguir desplegando las estrategias de teatralidad para pensar la “teatralidad totalitaria” del Estado cubano. Me interesa expandir mis interrogantes sobre disidencia/ciudadanía/arte/estética y poder, hacia una problematización de las prácticas y los espacios necropolíticos desarrollados no en contextos neoliberales, sino en contextos de totalitarismo socialista. Implica repensar a Hannah Arendt, como ya lo están haciendo artistas y activistas, muy particularmente Tania Bruguera y el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt (INSTAR). Implica también seguir reflexionando las problematizaciones de Claudia Hilb (2010) en torno a “la naturaleza opresiva del régimen político de la Revolución Cubana”, pero también en torno al “silencio público de la

izquierda democrática”, y lo digo utilizando las lúcidas expresiones de esta reconocida socióloga.

A partir de los procesos de investigación, escritura e implicación en prácticas colectivas ciudadanas, me propongo dar continuidad a estas maneras de estar y trabajar. El proyecto que proponemos deviene de los procesos y escrituras referidas, y ha sido imaginado, pensado, conceptualizado desde acciones concretas como conferencias, seminarios, posicionamientos y participación en manifestaciones de disenso y malestar social, en procesos de acompañamiento y lucha por la vida, y sobre todo, desde la energía que moviliza el malestar y la apuesta a hacer de la rabia o del enojo un carburante para el pensamiento y la acción, como alguna vez consideró Bauman. De allí también que nos importe mucho la vinculación a seminarios, a procesos curatoriales colectivos y a proyectos de servicio social en los que participen activamente las y los estudiantes.

Como planteamos en el resumen, este proyecto se propone operar en dos escenarios: uno que inicialmente denominamos como procesos de representaciones y teatralidades totalitarias para controlar y generar miedo y/o terror entre lo/as ciudadano/as. A partir de reflexionar situadamente mecanismos de opresión, control totalitario y desaparición forzada en las que se articulan las actuales necropolíticas, se despliegan nociones o categorías desarrolladas desde el pensamiento de la teoría cultural y artística como dispositivos de mirada para pensar las constituciones de los escenarios o teatralidades del poder. Retomamos las nociones de teatralidad y la performatividad para hacer visibles los dispositivos representacionales comprometidos en la imposición de formas de comportamiento e íconos de adoctrinamiento. La teatralidad ha sido un dispositivo explorado por antropólogas y teóricos de la cultura y las ciencias sociales, desde cuyas reflexiones hemos problematizado y seguimos sosteniendo nuestras investigaciones.

El otro escenario que aborda este proyecto implica el despliegue de acciones y prácticas que constituyen en sí mismas formas de levantamiento y gestos para desear/imaginar otros modos de vida. Desbordando los marcos artísticos interesa reflexionar formas de empoderamiento de la sociedad civil a través de performatividades y estrategias artísticas y est/éticas. En estas circunstancias determinadas acciones en las que se implican recursos estéticos son realizadas como actos éticos por la vida en las que se configuran prácticas de liminalidad. La cartografía propuesta estará situada entre México y Cuba, buscando enfatizar territorios y operaciones que actualizan los relatos del terror, pero también de las resistencias/supervivencias, más allá de las históricas dictaduras del cono sur.

5. Objetivos:

Reflexionar críticamente las estrategias de control y represión social, utilizando las nociones de teatralidad y performatividad para pensar las configuraciones necropolíticas de teatralidades totalitarias.

Estudiar la constitución poética de gestos, performatividades y prácticas sostenidas por artistas y ciudadanos que desafiando el terror ponen el cuerpo asumiendo una radicalidad sacrificial.

Pensar la potencia de estas prácticas, sus apuestas como agentes de cambio social y el modo en que inciden en la continuidad de las poéticas expandidas.

Incidir en el desmontaje crítico de regímenes patriarcales y totalitarios que presumen nombramientos de izquierda ejerciendo un control represivo sobre lo/as ciudadano/as.

6. Hipótesis

A partir de estudios realizados por pensadore/as diverso/as como antropóloga/os, teórico/as culturales, artistas, sostenemos la potencia de nociones propias del campo artístico y/o cultural como la teatralidad y la performatividad, para reflexionar y/o desmontar las estrategias de representación en escenarios sociales.

A partir de experiencias que han tenido lugar en esta parte del mundo donde trabajamos y vivimos, consideremos que es posible sostener y apostar a la potencia de las prácticas est/éticas y artísticas realizadas desde proyectos colectivos que han involucrado artistas y luchadores sociales y que se han propuesto y han logrado generar transformaciones micropolíticas y simbólicas que problematizan a las propias prácticas como al pensamiento en torno a ellas.

7. Preguntas de investigación:

¿Qué desafíos plantean los mecanismos de control totalitario y las necropolíticas a los procesos de imaginación, de producción artística, de configuraciones est/éticas, al trabajo de pensamiento y acción crítica? ¿Cómo desmontar desde la reflexión crítica los mecanismos de representación del poder?

¿Cómo pueden contribuir los dispositivos artísticos y teóricos para pensar escenarios totalitarios más allá de las categorías que sentencian el derecho a la expresión, según en qué lado de la escena política eres ubicada?

¿Cómo se constituyen las performatividades que apuestan a imaginar modos de vida desafiando a los necroteatros y a los performers del terror? ¿Cómo contribuyen las prácticas est/éticas y artísticas que implican ciudadanía, activistas y artistas, a las agencias por la vida como a las configuraciones y reflexiones de las poéticas expandidas?

¿Pueden las prácticas artísticas/ciudadanas contribuir al derrocamiento simbólico del poder, a la realización de acciones capaces de radicalizar los imaginarios e impulsar transformaciones sociales?

8. Metodología:

Esta es una investigación de procesos vivos, activistas y artísticos, que implican también a las llamadas “artes vivas” o prácticas del cuerpo. Es coherente con esta investigación - situada en contextos críticos y de represión social- el trabajo in situ que implique la experiencia directa y el diálogo con los/as actores/as. Implica trabajar desde una experiencia de cercanía y afectividad impulsada por las metodologías de “corazonamiento” (Cusicanqui) que devienen desde prácticas colectivas situadas como las realizadas por los colectivos de mujeres buscadoras en México. Interesa el énfasis en lo que identificamos como una perspectiva afectivista. Al plantearse como una investigación implicada reconoce como fuentes fundamentales los saberes y las experiencias encarnadas de sujetos políticos y performers sociales. Interesa la apropiación de las estrategias planteadas por el pensamiento situado en Latinoamérica que busca pensar las condiciones de producción y vida que determinan las poéticas y los actos localizados, así como las problematizaciones planteadas desde epistemologías feministas que proponen pensar la experiencia vivida como procesos de significación. Se incorpora también la investigación documental de archivos y pensamientos que propicien información y problematización conceptual.

9. Datos de participante/responsable del proyecto:

Ileana Diéguez, 55-16990850, insular5@yahoo.com

10 y 11. No aplican

12. Duración del proyecto: Cinco años. Dada la amplitud y complejidad del proyecto se requieren al menos cinco años para reunir informaciones, elaborar reflexiones y escrituras, organizar y coordinar eventos que hacen parte del proyecto y permiten socializar sus resultados parciales y finales.

13. Cronograma:

2022:

Trabajo de investigación situada y documental

Conferencia Teatralidades totalitarias en la Documenta de Kassel, Alemania.

Curaduría/coordinación exposición colectiva y Coloquio “Performatividades de la búsqueda”, con la participación de artistas, activistas y buscadore/as.

Entrega de un texto para publicación arbitrada.

2023:

Trabajo de investigación situada y documental (implica posibles traslados a zonas donde se concentran problemáticas).

Realización de dos conferencias en eventos internacionales

Escritura y publicación de un texto.

Curaduría y reconceptualización de exposición en galería latinoamericana.

2024:

Trabajo de investigación situada y documental (implica posibles traslados a zonas donde se concentran problemáticas).

Organización Coloquio Internacional

Impartición de dos conferencias

Elaboración y publicación de dos textos

2025:

Procesamiento de documentaciones, y primeras elaboraciones de apartados para la escritura de un libro

Realización de un seminario

Impartición de dos conferencias

2026

Desarrollo y finalización escritura de libro y proceso editorial

Dos conferencias

Un seminario

14. Productos esperados

Al menos siete conferencias en universidades de México, Latinoamérica y Europa.

Al menos dos seminarios académicos

Cuatro ensayos publicados en libros o revistas especializadas

Curaduría y organización de una o dos exposiciones

Organización de un coloquio internacional

Un libro

15. Este proyecto se plantea en vínculo con el proyecto de Servicio Social (también en trámite) Teatralidades y performatividades: Prácticas est/éticas y artísticas desde contextos necropolíticos.

16. Fuentes de financiamiento: internos y se realizarán gestiones para posibles apoyos de otras instituciones.