

PERDERSE
JUNTOS

Primera edición 2017

Perderse juntos

© Derechos reservados
Universidad Autónoma del Estado de México
Av. Instituto Literario 100 Oriente, C.P. 50000,
Toluca, Estado de México.
<http://www.uaemex.mx/>

© Imágenes: Propiedad intelectual de los autores
© Foto de Portada: Zayra Gómez

Edición
Hayde Lachino

Diseño y formación
Jorge Marcelino

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la previa autorización por escrito de la institución responsable de la edición en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables.

El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores.
Dictaminado favorablemente conforme a los lineamientos editoriales vigentes a partir de 2009, del Consejo General Editorial UAEMéx.

ÍNDICE

Presentación 7

The photoperformer 9

Al interior del proceso 11

THE PHOTOPERFORMER 15

MANIFIESTO 23

EL TALLER DE FOTOPERFORMER 29

EJERCICIOS 33

PHOTOHEALING 119

Puntos de vista 120

Ensayo general 130

Cámara fija 150

Fotoperformers 174

Fotos desde afuera 192

INVESTIGACIONES 209

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO ÉL/ELLA?

- El *FotoPerformer* abraza el acto poético de la fotografía como una medicina contra la forma establecida de comportarse.
- El *FotoPerformer* está imitando la diversidad.
- El *FotoPerformer* está comunicando a través de la pose.
- El *FotoPerformer* está practicando la fotografía como una filosofía para fomentar la transformación.
- El *FotoPerformer* está celebrando el movimiento a través de la quietud.
- El *FotoPerformer* está usando la fotografía para trazar un mapa para perderse.
- El *FotoPerformer* está activo porque él/ella tiene una sensación de urgencia.
- El *FotoPerformer* está documentando nuevas formas de comportamiento.
- El *FotoPerformer* está practicando una nueva gimnasia de la mente. Un proceso de

WHAT IS SHE/HE DOING?

- *The PhotoPerformer* embraces the poetic act of photographing as a medicine against the prescribed way of behaving.
- *The PhotoPerformer* is imitating diversity.
- *The PhotoPerformer* is communicating through the pose.
- *The PhotoPerformer* is practicing photography as a philosophy to encourage transformation.
- *The PhotoPerformer* is celebrating movement through stillness.
- *The PhotoPerformer* is using photography to trace a map so to get lost.
- *The PhotoPerformer* is active because she/he feels a sense of urgency.
- *The PhotoPerformer* is documenting new forms of behaviour.
- *The PhotoPerformer* is practicing a new gym of the mind. A process of expansion through diversification.

¿Qué quiero activar como *PhotoPerformer*?

- Quiero activar el regreso al Ser Humano
- Quiero ver a la imagen como una oportunidad para expresar una opinión.
- Quiero olvidar las reglas establecidas sobre “cómo debe ser una buena foto”. No busco la perfección, sino la emoción.
- Manda al diablo a los puristas. No te dejes caer por el ego, sus críticas y envidia.
- Nunca dejes de aprender, experimenta.
- Recuerda que el acto fotográfico es también un acto de comunicación.
- Y sobre todo...

Haz que valga la pena.”

Aarón Arredondo

Pensar al aparato como meramente reproductor técnico de imágenes hace reducir nuestra mirada. Dado que somos los constructores de una realidad hace falta que el hombre sea el constructor de sus acciones, lo cual nos transforma en hombre cámara para crear una imagen viva.”

Carolina Arteaga

EL TIGRE DEL INTENTO

Carolina Arteaga

A partir de uno de los postulados del *photohealing*¹, de siempre estar en excelente condición física para entregarse a la acción por medio de su cuerpo sin impedimentos, cada uno de los integrantes del grupo multidisciplinario, durante los días que sucedieron a *Becoming an Image*, nos instruyeron en una de sus formas de entrenamiento.

Comparto mi práctica de pases mágicos que por más de diez años seguí con disciplina en la *Tensegridad*² de Carlos Castaneda, ahora continúo mi propio camino obedeciendo a la experiencia y a la percepción,

1 Este es el nombre que se le dió al FotoPerformance realizado en Ex-Teresa en noviembre de 2016, por Manuel Vason y los integrantes del taller realizado en el Centro de Producción de Danza Contemporánea del INBA.

2 Forma de entrenamiento físico basado en supuestos movimientos y pases mágicos de los indígenas mesoamericanos que vivieron antes de la conquista española. La teoría de la tensegridad se encuentra expuesta en el libro de Carlos Castaneda, *Pases mágicos* (1998).

en la transformación de la energía. Práctica que transformó mi vida.

Elijo a El Tigre del Intento³, consistente en una serie de movimientos basados en las enseñanzas de Don Juan, un indio yaqui del norte de México, quien por designios del universo heredó el conocimiento de un linaje de chamanes que hoy día se conoce como Tensegridad. Estos movimientos son vistos por hombres de conocimiento en estados de conciencia acrecentada para realizarse con la intención de redistribuir la energía que somos pero que no tocamos o que usualmente tenemos estancada.

Es pertinente incorporar este conocimiento a las prácticas contemporáneas, pues en él se busca una transformación de hombre a tigre, un hombre que se acecha a sí mismo, y ve sus situaciones como presas que lo ejercitan para evolucionar. Lo cual nos conduce a un planteamiento del *photohealing*: la transformación.

3 Ver el ejercicio en:

<https://www.youtube.com/watch?v=24RLcN6MrWY>

Para el proceso de transformación es relevante dirigir la atención a la respiración, en este caso, profunda al inhalar llenando la cavidad del tórax e intercostales y durante la exhalación se produce un sonido silbante que nos conduce lentamente de una postura cotidiana a una actitud acechadora.

La práctica de estos movimientos incrementa considerablemente la confianza en uno mismo y la voluntad para accionar, al final se hace necesaria una pronta relajación y estiramiento, por lo que incluí una clase de yoga que nos permitió a estirarnos y concentrarnos para continuar el día.

Durante la instalación de la obra en el Ex Teresa Arte Actual resultaron inconvenientes en el espacio difíciles de solucionar: una enorme base de madera, justo en medio del espacio de trabajo, rompía toda nuestra dinámica, sin embargo, el performance debe adaptarse a las circunstancias, pues aunque este puede ser previamente investigado, nunca hay un ensayo final o una versión acabada.

Al ver la estructura de madera en medio del espacio a todos nos puso en situación de incertidumbre, aunque se intentó, era imposible moverla. Solucionar es adaptarse a lo que el espacio ofrece, pues de lo contrario resultaría imposible colaborar en ellos.

Aunque teníamos consigas, trece personas en el espacio accionando un montón de ejercicios resultaba demasiado, por lo que era sumamente importante darnos códigos muy claros para los cambios de acción, debido a que durante la acción dentro del performance uno se desconecta de sí mismo y se pierde fácilmente la noción del espacio-tiempo.

Integrar tantas perspectivas de la imagen al mismo tiempo me permitió ver críticamente las limitantes de la cámara como artefacto, y poder accionar como mujer-cámara desde muchos ángulos. Primero teníamos nuestro ojo, nuestra cámara integrada; por otro lado teníamos un ojo general, una cámara con circuito cerrado que cualquiera de nosotros disparaba, lo cual nos permitía ampliar la mirada; había un tercer ojo, que pocos activamos: el mirar al espectador.

Involucrar a las personas en el performance sucedió más rápido de lo que imaginé, al ver que en realidad todos los presentes tenían cámaras, comprendí mucho cuando un espectador se vio fotografiado por mí, recuerdo toda su expresión de sorpresa, pues normalmente ellos son quienes nos toman fotos a los performers. En ese momento la metafoto sucede, ya que todos somos fotógrafos y, al mismo tiempo, sujetos retratables, de manera que vi como se desmaterializaba

el objeto-máquina al ser yo misma una cámara

El acto de fotografiar, de Vilém Flusser¹, es un texto que me lleva a pensar en la urgencia de ver críticamente el acto de fotografiar, pues otorgamos un estatus de realidad, y de verdad, a la imagen producida por una cámara fotográfica, lo cual pone en riesgo la visión de mundo que podamos tener. Así, aunque el hombre retrata su entorno, el hombre debe ser crítico y conocedor de lo que retrata para no reproducir y realmente producir conocimiento.

Por otro lado, el hecho de unificar mi obra desde la arte escénico y desde el arte visual siempre me colocaba entre una disyuntiva ante la cual tenía que decidir, o se está delante de la cámara o se está atrás de ella. La fusión o hibridación de estos dos elementos me libera de tomar una decisión y pararme en una obra con una postura desde la foto performática. Porque pensar al aparato como meramente reproductor técnico de imágenes hace reducir nuestra mirada, siendo los constructores de una realidad y no construidos por la tecnología, hace falta que el hombre sea el constructor de sus acciones, lo cual nos transforma en hombre cámara para crear una imagen viva.

1 Flusser, V. (1990). "El acto de fotografiar". En Flusser, V. *Hacia una filosofía de la fotografía* (pp. 33-38). México, D.F.: Editorial Trillas.