

Negación y utopía. Primer Muestra Nacional de Performance

Negación: teoría psicoanalítica de Freud = estrategias inconscientes puestas en juego para hacer frente a la realidad y mantener el autoimagen.

Utopía: concepto de un mundo idealizado que se presenta como alternativa al mundo realmente existente, mediante una crítica de éste.

Fui a México por primera vez este verano, llevada por una invitación para hacer la curaduría de esta muestra, embargada por una mezcla de curiosidad y miedo; miedo por las atrocidades que había escuchado acerca de México en los noticieros europeos y curiosidad por la larga historia del país y sus incontables logros culturales.

Desde mi llegada, una de las cosas que llamó mi atención es que casi nadie mencionaba esa violencia de la que tanto había oído hablar en Europa. En lugar de eso, todas las personas que conocía me advertían con urgencia que no bebiera agua de la llave. La idea de que (desde la perspectiva mexicana) beber agua de la llave era lo más peligroso para una europea en México, cuando los miedos de lxs europexs acerca de México estaban en un nivel totalmente diferente, me resultó divertida.

Durante la investigación que hice para la muestra me encontré a mí misma preguntándome una y otra vez sobre este detalle aparentemente insignificante, hasta que finalmente llegué a la conclusión de que, aparte de la presentación distorsionada de México por parte de los medios europeos, un cierto nivel de negación parecía tener lugar en la sociedad mexicana, con la finalidad de que la gente pueda continuar con su vida cotidiana. De manera simultánea, me di cuenta de que existía también una impresionante cantidad de pensamiento utópico, como el movimiento zapatista en Chiapas, el plantón de los maestros en Oaxaca o las marchas de protesta de lxs indígenas que bloquean el tráfico en las grandes avenidas del DF. Basándome en estas observaciones, decidí llamar a la 1ª Muestra Nacional de Performance en Ex Teresa *Negación y utopía*, nombre que está vinculado a estas dos mentalidades diametralmente opuestas que ocurren en el presente de la sociedad mexicana.

El anterior director de Ex Teresa Arte Actual, Carlos Jaurena, me dio una única norma básica a seguir: *invitar sólo a artistas de México que vivan en México*, lo que me hizo dudar. Una de las razones de mi indecisión era que muchxs artistas mexicanxs muy talentosxs viven fuera del país y, la otra, que también artistas talentosxs de toda Latinoamérica están viviendo actualmente en México. No entendía muy bien por qué ellxs no podían ser parte de este proyecto.

Después, analizando la situación, decidí aceptar la regla de Carlos Jaurena, pero dándole la vuelta a la idea, le pedí a un número selecto de artistas que crearan una performance inédita que lidiara con la esencia de la identidad mexicana desde un punto de vista crítico: esas historias y sentimientos que son constantemente censurados, deformados, ridiculizados, sensacionalizados u omitidos por los medios. Y también aquellas ideas que puedan verter un poco de luz sobre el futuro del país.

Estas premisas deberían explicar, hasta un cierto punto, por qué algunxs artistas interesantes, que viven en México, pero que no son "mexicanxs" (averiguar lo que significa eso es una de las metas), no son parte de esta muestra.

Además de esa regla, dos ideas fueron cruciales en el desarrollo de *Negación y utopía*: en primer lugar, una de las metas de la muestra es presentar artistas de los diferentes estados de México. Mientras que el *Festival Internacional de Performance* suele presentar sólo un número reducido de artistas mexicanxs, que normalmente viven en la ciudad de México, la *Muestra Nacional de Performance* persigue explorar la diversidad de representaciones culturales de otros estados. Obviamente, la experiencia de ser mexicanx en Tijuana, Querétaro o Oaxaca puede ser muy diferente a la de vivir en el DF, igual de compleja o incluso más.

Para representar las inmensas variantes de la experiencia en la sociedad mexicana, la segunda meta de esta muestra es presentar una selección de jóvenes artistas emergentes junto a lxs que ya son conocidxs internacionalmente, espero que lo anterior inspire un diálogo inter-generacional entre lxs participantes.

Con estas dos intenciones en mente, me lancé a la búsqueda de una representación "equilibrada" de lxs protagonistas culturales, que mostrara un rango más amplio de la complejidad histórica y cultural de la sociedad mexicana. Como en otros muchos países, la representatividad en el arte contemporáneo de la performance en México es blanca y masculina; con estas preferencias en mente, decidí enfatizar las diversidades de género y raciales, invitando artistas que habitualmente no están representadxs por las instituciones artísticas, a pesar de que suelen producir un arte excepcional y socialmente relevante, en otras palabras, arte que tiene mucho que ofrecer a nivel internacional.

Sólo se presentará un/una artista por noche, de este modo se le puede dar a cada unx la atención que se merece y a la audiencia la opción de una implicación real con cada obra, en lugar de que lo consuman como un producto de entretenimiento gratuito. Habrá una retransmisión en directo por Internet (*streaming*) de cada performance, lo que significa que las perforamances podrán ser seguidas en tiempo real en la red, en cualquier parte del mundo con Internet. Mediante el *streaming* esperamos generar un mayor interés en el performance mexicano.

Dicho esto, me gustaría invitarlos a participar activamente en esta oportunidad única para interactuar con algunxs de lxs mejores *performers* de México y a hacer de esta muestra el punto de partida de una larga y necesaria discusión colectiva. Para estimular este diálogo entre todxs, hemos decidido ofrecer a la audiencia una ronda de preguntas con lxs artistas después de cada performance, donde podrán saber más acerca de sus ideas y motivaciones.

Daniela Wüstenberg
Curadora

Semblanza

Daniela Wüstenberg es curadora independiente y actualmente vive en Londres, donde estudia la Maestría en Curaduría del Goldsmith College. Su trabajo se ha centrado en el performance latinoamericano y en los proyectos multimedia con conciencia social de todo el mundo. Es becaria de la Fundación Rosa Luxemburgo, Berlín, Alemania.
