

CYNTHIA PECH  
SALVADOR

Universidad Autónoma de México  
cynthia.pech@uacm.edu.mx

## Presentación

---

En el contexto iberoamericano actual, la producción artística supera lo establecido por el llamado “Mundo del arte” (Danto) o “Campo del arte” (Bourdieu), y se expande hacia otros contextos donde en los hechos, la práctica artística se vincula cada vez más con problemáticas específicas de grupos o sujetos diversos que lo utilizan como un poderoso medio para reivindicar cuestiones concretas que persiguen contribuir con el cambio social. Si bien este arte —enfáticamente social— se atiene a algunas reglas en torno a la técnica de cada disciplina artística, prioriza la dimensión comunicativa sobre la estética para resignificar su estatus simbólico desde otro lugar. Es en este sentido que en el presente volumen de Arte y Políticas de Identidad, dedicado a «El arte como práctica comunicativa», se presentan algunos acercamientos teóricos y metodológicos al arte como fenómeno comunicativo que se produce y reproduce en la práctica humana cotidiana con base en la impronta no de buscar entender los objetos del arte, sino los sucesos sociohistóricos partiendo de él.

Desde esta perspectiva, el arte no es objeto para la contemplación o la sublimación, sino un hecho pragmático que se realiza en la práctica artística no únicamente como fenómeno estético sino como estrategia comunicativa en/para lo social; así, los artículos que conforman este número ofrecen un panorama sobre el arte como fenómeno comunicativo en el contexto de las prácticas artísticas contemporáneas y, al mismo tiempo, se presentan como ejemplos de los usos sociales que el arte tiene en los distintos contextos donde se reivindica su poder discursivo y emancipador.

Este número está conformado por 7 artículos que evidencian las relaciones entre lo comunicativo, lo estético y lo sociocultural del arte. Para dar cuenta de ello, en el primer artículo, intitulado «Intersecciones en circuitos ideológicos», o *la desobediencia silenciosa de Cildo Meireles, Grup de Trebal y Equipo Santiago & Bruscky*, Colombe Garnier Rojas explora el potencial expresivo implícito en tres intervenciones artísticas de los años setenta del siglo XX, como un antecedente del uso del arte y su dimensión comunicativa en dos contextos iberoamericanos específicos: Brasil y Cataluña durante las respectivas dictaduras militares. El arte, como mediación social, históricamente ha sido utilizado para producir discursos poéticos y subversivos que denuncian la realidad sociocultural y que apuestan por un efecto de trascendencia política.

En el segundo artículo, *Cuerpo y performance en Diana Taylor. Una herramienta de subversión individual y colectiva*, Diana Bejarano Coca se adentra —de manera exhaustiva— en la revisión y análisis del concepto de “performance” propuesto por de Diana Taylor —referente fundamental en el estudio del performance como disciplina artística—, y en el que el cuerpo no es sólo vehículo de comunicación y potencial discursivo, sino su herramienta epistémica y metodológica.

En el tercer artículo, que bajo el título de *Cuerpos que toman la palabra: un análisis estético-político de las acciones de flo6x8*, Irene Campos Pérez analiza la propuesta performática del colectivo flo6X8 a partir de la recesión económica que en 2008 suscitó el estallido de la burbuja inmobiliaria en España. El análisis destaca el poder comunicativo del cuerpo y su carácter político que el colectivo utiliza en sus acciones para intervenir en espacios representativos del capitalismo más descarnado, recurriendo al cante y baile flamenco como estrategias fundamentales de su propuesta. El cuerpo perceptible y perceptivo se erige como un vehículo privilegiado de comunicación no verbal y de cuyo alcance se da cuenta en este texto.

En «*Tzompantli*» de Deborah Castillo. *Sobre prácticas mágicas, creaciones estético políticas y estrategias de comunicación en el arte*, artículo a cargo de Paola Marugán Ricart, se presenta un análisis de *Tzompantli*, performance de la artista venezolana Deborah Castillo, y en donde se hace énfasis en las acciones comunicativas utilizadas por la artista para generar una narrativa anticolonial de algunos personajes históricos homenajeados todavía hoy en los relatos hegemónicos sobre la colonización de las Américas. El marco teórico metodológico articula herramientas de los saberes de la magia popular, las cosmovisiones afrodescendientes e indígenas, la fabulación especulativa y los estudios de performance.

En el quinto artículo, Eva Fernández en *Des-agenciar los cuerpos: prácticas visuales, archivos y discursos de la transmemoria en «Póker de Damas»* de Teresa Margolles, analiza, desde las dimensiones de la corporalidad y los afectos, la lucha corporal trans en Latinoamérica y el poder enunciativo del arte contra la violencia. La autora se sirve para ello de la propuesta artística «Póker de Damas», video-acción realizado por Teresa Margolles —a partir del asesinato de Karla, una mujer trans de Chihuahua, México—, para realizar un acercamiento contra-narrativo al uso del cuerpo trans como campo semántico e instrumento necropolítico.

En *Accionar un cuerpo en plural. Un estudio sobre las posibilidades de la performance integrada como vehículo para la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual*, sexto artículo, Eva C. Mesas Escobar y Violeta Nicolás, recogen y analizan los performances «Eolia» y «Ejercicios para no perderse», dos propuestas de arte aplicado que persiguen el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y con ello, su inclusión en los ámbitos artísticos contemporáneos. La apuesta se ancla en la práctica comunicativa del performance y su potencia participativa destacando su viabilidad para el acceso de estas personas a una formación artística de calidad en el escenario español.

Por último, en el séptimo artículo, intitulado *Escenarios hipotéticos sobre la reproducción humana en el arte especulativo*, Silvia Gas Barrachina, presenta un acercamiento al llamado arte especulativo como un contexto idóneo para explorar la dimensión comunicativa en la práctica artística que realizan algunas mujeres artistas en torno al tema de la reproducción humana y el papel de los avances científicos y tecnológicos. Para ello se analizan algunas obras en donde narrativas compartidas indican preocupaciones constantes como la modificación genética, la gestación subrogada, la crianza compartida o la hibridación entre lo humano, animal y la naturaleza.

Sin duda, este número dedicado a «El arte como práctica comunicativa» pretende abonar al estudio del arte como fenómeno comunicativo. Por ello, los artículos compilados visibilizan la potencia reflexiva y metodológica que la práctica artística tiene en la actualidad y de qué manera los discursos e intencionalidades que generan, funcionan como estrategias comunicativas capaces de producir una experiencia estética fundada en los afectos, las emociones en/el cuerpo individual/social de las colectividades con las que se vincula.