

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Cruzando la línea

Alvaro Ricardo Herrera Zárate

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes, Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas
Bogotá, Colombia
2013

Cruzando la línea

Alvaro Ricardo Herrera Zárate

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:

Maestro Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas

Director:

José Alejandro Restrepo

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes, Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas

Bogotá, Colombia

2013

*A mi familia y amigos,
en las dos ciudades a lado y lado de la línea.*

Agradecimientos

Gracias a todos los profesores de la MITAV y especialmente a mi tutor, por saber comprender y orientar esta carrera.

Resumen

Arte, deporte y performance son tres conceptos que se cruzan en un mundo alejado del Olimpo glorioso, el cual creyó recuperar el Barón de Coubertin. Lance, Ben Johnson y Maradona son algunos ejemplos del ascenso y caída de los ídolos deportivos que tanto acapararon los encabezados de los medios de comunicación. Nike, Puma, Reebok y Adidas, son las principales multinacionales del deporte, que se pelean medalla a medalla, el triunfo en los Olímpicos, importando cada vez menos, las banderas nacionales. Desde Berlín 1936 hasta los relatos personales de un deportista amateur, se trazará una historia discontinua, donde la única continuidad posible es el dopaje.

Palabras clave: Arte de Performance, performatividad, deporte, doping, rendimiento.

Abstract

Art, sport and performance are three concepts that intersect in a world far away from the glorious Olympus, which was supposedly recovered by the Baron de Coubertin. Lance, Ben Johnson and Maradona are some examples of the ascent and fall of sports heroes. Nike, Puma, Reebok and Adidas are the main multinational sport industries, that fight for the Olympic glory, importing less and less, the national flags. This i story goes from Berlin 1936 to the personal accounts of an amateur athlete, this is a kind of discontinuous history where the only possible continuity is the doping.

Keywords: Performance art, performativity, sport, doping, performance

Contenido

	Pág.
Resumen.....	V
Introducción	1
0k Panamá. Diciembre 4 de 2011. Un nuevo equipo.	2
7k Boston. Abril 16 de 2012. Ingreso a las grandes ligas.....	8
14k Medellín. Septiembre 9 de 2012. Dolor y fatiga.....	14
21k Roldanillo – Cali. Noviembre 22 - 24 de 2012. Performando kilómetros.	22
28k Berlín – Londres. 1936 – 2012. Una historia de marcas.....	26
35k Pereira. 2011- 2013. Dos años de entrenamiento.	28
42k Bogotá. Agosto de 2013. Cruzando la línea.....	32

Introducción

Este escrito reúne de una forma creativa las reflexiones de dos años de maestría, así como introduce fragmentos de historias personales, ficciones a partir de los héroes deportivos del momento, reflexiones teóricas desde la bibliografía consultada y explicaciones sobre lo que será la muestra final.

Se estructura a partir de la idea de entrevista. Cada capítulo está señalado por un número de kilometraje, hasta llegar a la maratón (42k), adicionalmente los títulos de dichos capítulos hacen referencia a una ciudad y a un momento de práctica deportiva específica. El tema en cada uno, se logra intuir desde el título.

Las conclusiones están abiertas y se contienen en el último capítulo, pero sobre todo surgen de presenciar la acción misma, el arte vivo en tiempo real, en el momento justo del rendimiento del cuerpo alcanzando su máximo performance.

0k Panamá. Diciembre 4 de 2011. Un nuevo equipo.

1. ¿Quién es usted? ¿Cuántos años tiene?

Alvaro Ricardo Herrera. 38 años.

(El que contesta estas preguntas es un YO múltiple, al que aun le quedan algunos momentos de estudiante, varios de artista y otros de deportista creyente. Poco a poco, dará su cara más perversa e irónica, para mostrar que no hay deporte puro, ni en el Olimpo y, que no hay performance sin riesgo).

2. ¿Cuál es su peso, estatura, pulso en reposo y sus otros valores corporales importantes?

Peso: 62 kilogramos

Estatura: 1,74 cm

Pulso en reposo: 57

Hemoglobina: 16,4

Glicemia: 82

Hematocrito: 47,8

(Estos números están bien, pero son susceptibles de mejorar mucho siguiendo un régimen estricto de entrenamiento, dieta y suplementos)

3. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en relación al deporte?

Mi primer recuerdo en cuanto a lo deportivo se remonta más o menos a la edad de 7 años. Recuerdo estar parado en un trampolín de una piscina muy grande y tener la obligación de saltar. Este de alguna manera es un recuerdo bastante traumático. Desde ahí por miedo e inseguridad me alejé de las piscinas por muchos años. En todos los paseos a tierra caliente era el típico muchachito al borde y con flotadores.

(La superación del trauma tardaría unos 10 años. En ese proceso fue pieza fundamental la práctica orientada por un texto guía y los entrenamientos en los balnearios de Melgar. En ese momento la vida deportiva definitivamente no era tan clara, y seguía siendo un atleta más teórico que real).

4. ¿Cómo continuó su historia deportiva luego de esa primera experiencia traumática?

Luego vino la etapa del colegio. En el Instituto Pedagógico Nacional, existía un muy buen equipo de elementos para hacer gimnasia traídos por sus fundadores, directamente de Alemania. Con todo tipo de

aparatos tomaba la clase de Gimnasia, lo que incluía práctica con barras paralelas, potros de salto, trampolines, balones medicinales, entre otros. En el recreo el deporte tradicional era el fútbol, para el que tampoco fui muy bueno, era el eterno defensa, el que estaba de relleno en los partidos y el último que escogían cuando hacían el juego del “pica y pala” para dividir los equipos. Esa fue la no muy halagadora experiencia deportiva escolar de toda la primaria y gran parte del bachillerato.

(Un día me cansé de todo eso, de ser el de la banca y de gritar sin que me pasaran el balón. Cuando eso sucedió la fiebre del fútbol se acabó, llegó la época de las fiestas y las novias y me tocó buscar algún deporte que pudiera practicar solo).

5. ¿Algún otro deporte de infancia?

Tengo el recuerdo de aprender a montar bicicleta y ejercitarme no muy deportivamente. Por mucho una vuelta al parque, una que otra caída y algunos problemas técnicos con la Monareta. Solo es en la adolescencia donde empieza mi vida deportiva en serio.

(La Monareta de la que hablo, la destruí contra un andén queriendo llevarla a la velocidad de una moto que pasó cerca a mi casa. En esa época, que aun no era tan peligrosa como la de ahora, dar la vuelta a la manzana era casi una transgresión a la autoridad familiar. El ciclismo desde siempre fue una forma de oponerse a esa autoridad representada fundamentalmente por el régimen paterno).

6. ¿Cómo fue esa etapa deportiva que usted llama “más seria”?

En la adolescencia entro al ciclismo por el interés y por la influencia familiar para hacer deporte en vacaciones y los fines de semana. Recuerdo entrenamientos duros como estar subiendo a varias de las carreteras montañosas que rodean a Bogotá, también algunas carreras en Melgar y Girardot, tomando los riesgos propios de las carreteras colombianas. Ese fue un momento de rebeldía y de clandestinidad. Mis padres no sabían exactamente en donde y cómo estaba haciendo deporte, creo que les bastaba con pensar que no me la pasaba en rumbas y llegando tarde después de amanecer fuera de la casa. El ciclismo fue un espacio de definición personal y de marcar una diferencia con lo que mis compañeros estaban haciendo hacia sus últimos años de colegio. Tengo también gratos recuerdos de mis primeros usos de una video cámara, registrando el ejercicio de mis coequiperos y de verme a mi haciendo ciclismo a partir de lo que ellos habían registrado en video.

(La seriedad con que se asumió este ejercicio de fin de semana y de vacaciones marcó lo que se puede llamar una primera divergencia con el transcurrir normal de mi vida cotidiana. Sin embargo legué a practicar deporte la mañana siguiente a una fiesta sin siquiera haber dormido un solo minuto. La presión del grupo pudo más que la cordura de ponerse a descansar o tal vez fue el inicio de una personalidad obsesiva con lo deportivo).

7. ¿Cuáles han sido sus referentes deportivos personales?

Creo que para una persona que vive la infancia y la adolescencia en los 80 y en especial para un colombiano, uno de sus primeros ídolos deportivos viene del ciclismo y es Lucho Herrera, el “Jardinero de Fusagasugá”. Él fue uno de esos referentes claves de la cultura popular de la época y de una formación de la identidad nacional desde el deporte. Fue también la inspiración familiar para que un tío comenzara con el ciclismo y me invitara a acompañarlo cuando yo tenía 15 años. Más adelante, en la época universitaria, me comporté como un buen fanático del automovilismo, desde las bajas categorías hasta los eventos de Fórmula 1. En los 90 hacía barra por alguien como Ayrton Senna y después por la cuota criolla, Juan Pablo Montoya, hasta su retiro de la F1, en el 2005. Ahí terminaron las figuras que me marcaron como aficionado a los deportes.

(El fanatismo hacia las carreras de autos me llevó incluso a pensar que podría ser automovilista. Luego de mi primer retiro universitario en donde abandoné la carrera de ingeniero tuve que decidirme por otra profesión, la de artista. En cuanto a lo que podría ser mi práctica deportiva era muy claro que comprar un kart y mantenerlo es bastante más costoso que armar una bicicleta o adquirir un par de tenis).

8. ¿En qué momento aparece el atletismo?

Paralelamente al ciclismo subía a Monserrate o trotaba por la carretera al pueblo de La Calera. Las dos son rutas muy frecuentadas por deportistas de todo tipo especialmente en las mañanas. Mientras pude combiné estudiar arte y salir a entrenar los fines de semana. Existió un largo tiempo en el que el esfuerzo de la carrera artística copó todo mi tiempo, dinero e interés. Solo hasta el 2004, en México DF retorné al atletismo corriendo mi primera carrera de 5 kilómetros.

(Esa primera carrera fue alrededor de la UNAM, tuve que afrontarla con un dolor de rodillas que se mitigó con mentol y masajes. En medio de mi motivación me imaginaba la llegada en el estadio olímpico del 68, vitoreado por mi novia mexicana y por un coro de rabiosos “pumas” universitarios. La llegada no fue tan apoteósica, pero bastó para que me siguiera gustando correr).

9. ¿Qué ha sido para usted el hecho de correr?

Correr representa un momento donde mido los límites corporales, dentro de un estado de concentración muy especial. Allí se aprende del cuerpo y de su performance. Es una acción que finalmente a pesar de ser dolorosa termina dando placer y gusto.

(En estos últimos meses he comenzado a pensar que en el correr hay un acto tremendamente violento. El dolor que uno intenta asociar con placer, está realmente demoliéndote paso a paso. He llegado a tener problemas en los pies, me han sangrado las uñas, he vomitado al lado del señor caído de Monserrate, y he estado a punto de caerme bajando una montaña en bicicleta. Sí, correr es una acción al límite. Se sabe a que hora se sale pero no a que hora se regresa y menos en que circunstancias se regresa. En el correr

también hay un acto de dominación, la competencia sana es una idea que se escucha muy bien y es muy correcta para quedar bien con todos).

10. ¿Qué siente cuando termina una carrera?

Se siente una gran alegría. Luego pienso en cual será la siguiente competencia y cómo voy a lograr superar el tiempo que obtuve. Cuando toda la adrenalina de la emoción de ese último paso baja, regresa el dolor. En algunos instantes me asaltan mis dudas entre lo sano o lo insano que puede ser llevar al cuerpo a esos límites. Luego viene lo práctico: Descansar, comer e hidratarse.

(Como se verá más adelante la primera respuesta no difiere mucho de la que darían casi la totalidad de los atletas entrevistados al final de una carrera).

11. ¿Cómo puede describir la experiencia de correr una maratón?

Si el correr tiene siempre esa dualidad entre la satisfacción y el sufrimiento, creo que correr una maratón es uno de esos eventos donde se pone al límite dicha dualidad. Es muy difícil, es muy doloroso, es algo en donde más que vencer a un número en el cronómetro, muchos se contentan con tan solo llegar. En todo lo que rodea una carrera de maratón siempre hay una intención de reactivar el mito de Filípides, el famoso griego que corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para avisar que habían ganado la guerra. Todos somos un nuevo Filípides, todos queremos llegar incluso bajo el riesgo de una muerte súbita.

(Llegar es lo que permite dar testimonio. Llegar es inscribirse en una pequeña historia. Pero si no solo se llega sino que se mejora un tiempo, o se gana, el asunto tiende a inflarse de un carácter heroico. Para una sociedad olímpica occidental fundada por hombres blancos el hecho de reconocer que los nuevos héroes del maratón eran negros y africanos, no fue tan sencillo).

12. ¿Cuál es el momento más difícil de esa carrera y cómo superarlo?

El momento más difícil es lo que viene después del kilómetro 35, es lo que llaman “la pared” y es cuando el cuerpo ha gastado absolutamente todas sus reservas y tiene que continuar a partir de lo que pueda consumir en ese momento. Un banano, un gel energético, una barra de granola, una manzana, las bebidas isotónicas lo que sea que entre al cuerpo es lo que le va a dar la energía para llegar y algo de las reservas extras que haya logrado acumular con el entrenamiento. En alguna época se hablaba que correr más de esa distancia era prácticamente imposible e inhumano. Por múltiples razones creo que somos otra especie de humanos, mejorados en su performance, por una serie de ayudas tecnológicas y médicas. Para superar “la pared” hay que ayudarse, antes, durante y después de la actividad física, así como nos lo pone la campaña publicitaria de Gatorade.

(Lo que no nos dicen es que el solo Gatorade no es suficiente. Hoy en día hay una serie de compuestos químicos y drogas que pueden mejorar mucho más el performance que las simples sales minerales. Lo que se requiere para superar una maratón es una sobre carga de energía, la creatinina monohidratada es perfecta para esto, en periodo de entrenamiento previo se recomienda 5 gramos en ayunas, 5 gramos durante el ejercicio y 5 gramos al final. Los entrenadores deportivos se refieren a ella como puro ATP, Adenosín Tri Fosfato, la molécula que es rota por el cuerpo para extraer la energía que lo mantiene activo).

13. ¿Corre para ganar?

En un nivel no profesional es muy difícil pensar estar corriendo para ganar. En mi nivel se corre para ganarse a uno mismo. Le gano a ese que fui antes, o ese me gana porque yo no entrené lo suficiente. Ahora que lo pienso suena un poco esquizofrénico: Corro contra otro que soy yo mismo pero que no está ahí corriendo conmigo. Cuando se entrena se está solo, pero cuando se compete, se está muy acompañado.

(Me gustaría correr para ganar. Pero no soy de raza negra, ni me entrené desde los 10 años. Tampoco tengo el patrocinio de alguna de las grandes multinacionales. Cuando entrenaba ciclismo tampoco tomaba Gatorade, solo agua de panela con limón).

14. ¿Se ha sobreentrenado alguna vez?

Creo que sí. En alguna ocasión sufrí algunos síntomas. Lo diagnosticado se llamaba fractura por estrés y me impidió correr la Media maratón de Bogotá del 2007. Esto debió ser por no calentar bien y por correr muy duro sin tener el proceso previo para lograr forzar el cuerpo de esa manera. Pasé por todos los exámenes, radiografía, gamagrafía y resonancia. Tuve que parar el entrenamiento y descansar, si no la inflamación se hubiera podido convertir en fisura y luego en fractura grave. Dos meses después estaba de regreso y totalmente recuperado. Historias de lesiones y recuperaciones se escuchan a cada rato en este medio. Corredor que no hable en términos médicos o que no sepa algo de medicina es que aun le faltan muchos kilómetros de carrera.

(A veces se cree saber más del cuerpo de uno mismo que los médicos. Pero en general el deporte siempre se ha tenido como aliada a la medicina y a sus adelantos. La historia puede remontarse a Galeno y a Filóstrates, quienes ayudaban a los corredores con un té de hierbas y algunas otras sustancias).

15. ¿Ha sufrido del síndrome de fatiga crónica?

Hasta el momento los plazos que me doy de carrera a carrera no me han dejado caer en ese estado. Es un cansancio extremo, más de lo normal, pero sobre todo que no se recupera con el descanso. Tiene una estrecha relación con el estrés y la presión por el rendimiento. En la juventud es uno de los factores por los que más carreras deportivas se frustran. No he llegado a ese límite pero sí, efectivamente he estado cerca. El semestre pasado lo estuve, fue una mezcla de muchos viajes, someterme a algunas carreras sin mucho entrenamiento, el manejo de otras preocupaciones.

(Todo este proceso de Tesis me tuvo en el límite del agotamiento. Fueron muchos kilómetros de ida y de vuelta buscando alguna pista por donde continuar, paginas de bitácoras, conversaciones, obligaciones laborales y amaneceres en buses los que se fueron sumando hasta dejarme cerca de una fatiga crónica).

16. ¿Ha sentido alguna vez la “tristeza del corredor”?

Lo que uno siente es un agotamiento muy grande y a veces es un poco difícil empezar de nuevo el entrenamiento pero ya cuando uno vuelve a otra carrera regresa la emoción, tal vez es la energía de la camaradería. Las carreras y todos sus eventos previos están muy bien diseñados y planeados como una fiesta. El color de los patrocinadores, la música, el merchandising, el trato especial a los corredores, todo está ahí para que esa tristeza que produce el sobre esforzarse y entrenar mucho tiempo solo, se vea casi olvidada, en medio del show que se ha montado.

17. ¿Es usted adicto al ejercicio?

Aun no. Se necesita entrenar todos los días durante muchas horas y llegar a sentir las consecuencias de cualquier adicción. Se han documentado síndromes de abstinencia iguales a los que puede sufrir un adicto al cigarrillo. Se necesita ser muy obsesivo. Este es realmente un límite muy interesante en cuanto a lo que le pasa al cuerpo.

(Es un espacio de exploración y en algún momento lo pensé como uno de los caminos que podría seguir este proyecto de grado. En el estudio de las cosas que se pervierten en el ideal de la práctica deportiva, uno era el campo del uso de sustancias dopantes y el otro la obsesión por el ejercicio opuesto a la idea del deporte saludable)

7k Boston. Abril 16 de 2012. Ingreso a las grandes ligas.

18. ¿Qué relación existe entre el deporte y lo ritual?

El deporte es un comportamiento humano que tiene una larga historia y que en esa historia es muy claro poder encontrar relaciones con lo mágico, con la adoración a los dioses, con el culto al cuerpo y el mismo culto a la belleza. Todos estos definitivamente son comportamientos que tienen que ver con lo ritualizado, con lo repetido y con lo repetitivo. El entrenamiento finalmente es un tipo de ritualización muy clara del cuerpo. Los deportes mismos son un ritual, los jueces cumplen un papel, el espectador cumple otro papel, hay partidos los domingos a una hora tradicional. Las olimpiadas y el mundial de fútbol ocurren cada cuatro años, etc. Gran parte de la posibilidad de estudiar el deporte desde la academia surge de esa opción de analizar sus características ritualistas. Y es por eso también que lo podemos incluirlo dentro de nuevas disciplinas de estudio como los Estudios del Performance.

19. ¿Cuál es la conexión que se puede establecer entre deporte y arte?

Así como el campo del deporte es un espacio altamente ritualizado, el arte también lo es. En el arte estamos en una serie de instituciones tan sólidas y normadas como las instituciones deportivas e igualmente influenciadas y manejadas por la economía. Hoy en día los asuntos de las nacionalidades también están cruzándose entre uno y otro campo, si nos vamos a un terreno más cercano al esfuerzo personal, la imagen del artista también tiene mucho que ver con esa imagen del súper deportista. Hay marcas registradas de deportistas y hay artistas que hoy en día son una marca. Pensemos el caso de Usain Bolt, él es una marca, Andy Warhol lo sigue siendo aun después de muerto. Hay eventos mundiales de arte, así como están las bienales también están las olimpiadas. En el fondo también son dos cosas que implican entrenamiento, disciplina, dedicación, tiempo, trabajo y en las dos también está ese lado oscuro, esa cosa que quizás sea importante desenmascarar. Si hay un lado antideportivo es muy claro que también hay un lado antiartístico. En él seguramente podemos enumerar toda una serie de comportamientos y de movidas extrañas que no son tan ocultos para quien lo vive. En el medio artístico así como en el medio deportivo se sabe que están todas esas cosas a la orden del día, no solo en las "grandes ligas" sino en todo nivel, desde el amateur hasta el élite.

20. ¿Cómo es el fenómeno del tiempo en la práctica del deporte?

El tiempo es fundamental. Es lo que lo hace vivo. Es en su componente temporal donde vendríamos a encontrar también una relación entre el deporte y las artes vivas, más que entre deporte y otras artes. El tiempo es una obsesión en el deporte, es el que marca quien es el mejor. Se gastan millones de dólares para bajar una décima de segundo, y es por esa misma décima por la que te pueden descalificar y perder toda una carrera. En los libros de historia del deporte está el tiempo como el marcador clave. Saber usar el tiempo genera también jugadas maestras y finales memorables. Toda una tarde en el estadio puede arreglarse en

el ultimo minuto. Hay quienes han comprado ese ultimo minuto para poder arreglar un partido o alguna otra competencia.

21. ¿Cuál es esa relación que se puede establecer entre mito y deporte?

Hay un inicio histórico del deporte que se remonta a los primeros comportamientos humanos, a las cacerías y a ciertas formas rituales de entender el mundo y de relacionarse con el mundo. Hay una idea del deporte unida siempre al origen, a lo mitológico a las explicaciones de cómo se crea la humanidad. El asunto del esfuerzo físico está ahí en las explicaciones cosmogónicas, por ejemplo los titanes en la mitología griega. Las olimpiadas eran eventos para los dioses, hoy los dioses son otros, hay otros mitos deportivos y de la misma forma en que subieron esos mitos luego se derrumban, para que más adelante el deporte siga su proceso como generador de nuevas mitologías.

22. ¿Cuáles pueden ser las propuestas del deporte para la sociedad?

El deporte es en primera medida un constructor de identidades personales, de identidades locales, de identidades nacionales. En esa medida puede aportar a la construcción misma de la sociedad desde la cultura, creando algunos ejemplos humanos, una serie de representantes con una serie de valores a seguir. De otra parte existe una idea muy difundida del deporte como uno de los elementos necesarios en la generación de políticas de salud pública. Está también la relación entre deporte y economía, no es un misterio que los Juegos Olímpicos son grandes generadores de turismo, de negocios, de intercambios económicos, de la misma manera como lo es el Mundial de futbol o el Super Bowl en Estados Unidos, cuya transmisión es el programa de televisión más visto y con el minuto de pauta comercial más costoso.

Definitivamente el deporte es un motor de la sociedad, quizás como también sucede con algunas otras fuentes de ingreso producidas por las multinacionales. Al deporte le cae muy bien esa cultura de lo global, esa economía transnacional. Hay sociólogos del deporte que incluso lo llegan a comparar con una especie de religión en la cual se pueden presentar casos extremos de fanatismo que llevan incluso a verdaderas guerras de bandos con creencias opuestas. Por otro lado también se ha hablado de una dualidad entre su carácter inspirador o el de ser una especie de droga que puede aturdir y mantener adormecida a gran parte de la masa social. Pan y circo, solían decir los emperadores romanos. En nuestro caso local, podemos recordar la retransmisión televisiva de un partido clásico de futbol, mientras se sucedían los hechos del Palacio de Justicia en 1985. Esos son el tipo de mecanismos en los que el deporte funciona como opiáceo más que como generador de ideales altruistas, propios de la filosofía del olimpismo.

23. Hablemos ahora de performance, ¿Qué es?

Según unas nuevas aproximaciones teóricas podemos hablar del performance como el amplio conjunto de acciones humanas que van desde el ritual, al juego, cruzando lo artístico, lo médico, lo propio de cada disciplina profesional, lo religioso, lo teatral, la danza, la música. Todo esto tiene que ver hoy en día con una

interdisciplina que ya había mencionado y que se llama los Estudios del Performance, PS, por su sigla en inglés. Es allí donde según sea la visión de un grupo humano, sus características culturales, podemos analizar una serie de acciones que lo han construido y esas acciones que construyen esos grupos culturalmente son performance. El performance también es una herramienta de análisis que se puede aplicar a otras acciones humanas o incluso a otros objetos que inicialmente no se hayan pensado como tal. Es una herramienta de desarrollo teórico y es un campo de acciones sobre el cual lanzar esa herramienta y ese aparato teórico para entenderlas y estudiar al ser humano y sus comportamientos.

24. ¿Quiénes los han estudiado?

El performance de una manera no tan académica se ha venido estudiando desde las prácticas mismas, en ese caso estaremos hablando de las vanguardias artísticas y sus propuestas de principio de siglo. Recientemente tenemos a los teóricos del performance, los que construyen las academias de PS, que están en Estados Unidos, Europa y luego en Latinoamérica. Ellos se han dedicado a teorizar y hacer esas reflexiones, a escribir libros, generar conferencias, ponencias y encuentros para aplicar esto a todos los campos del accionar humano dentro de ese amplio espectro de las acciones que mencioné antes.

25. ¿Por qué es importante estudiarlos?

Porque nos permite una mirada amplia, una de carácter multidisciplinario en donde tenemos herramientas de la antropología, de la sociología, de la historia y por supuesto también desde el campo del arte, que cruzadas nos van a dar definitivamente una visión expandida y en muchos casos innovadora, que no nos la darían los marcos cerrados de otras disciplinas o de estas mismas por separado.

26. ¿Cuál es la relación de estos estudios con el teatro?

El teatro está dentro de esa línea de espacios de acción ritualizada del ser humano. El teatro se encuentra dentro de lo que los norteamericanos llaman las performing arts y definitivamente está entonces incluido dentro del amplio espectro del performance. Algunas veces más cercano al juego, otras al ritual. De otra manera hay cosas que son teatro y se pueden estudiar así porque lo ha establecido cierta convención, pero hay otras a las cuales se les puede aplicar los conceptos del teatro, entonces se ha hablado en muchos casos de una teatralidad en la política, de la teatralidad de los sistemas educativos o de los religiosos y para seguir con esta reflexión, se puede hablar de una teatralidad en el deporte.

En este último campo tenemos en principio un público que asiste a un montaje espectacular donde unos actores principales van a ejecutar sus acciones rodeados de vestuarios y escenografías especiales. Los deportistas son estrellas mediáticas que generan sus propias posturas y discursos para ser reconocidos por sus fanáticos, lo que funciona en todo deporte en mayor o menor medida, siendo quizás el caso de la lucha libre, el que más se ha estudiado desde su teatralidad.

27. ¿Qué busca un artista con una obra de performance?

Al ser el cuerpo, el tiempo, lo vivo y la relación con los otros lo que caracteriza una obra de performance, definitivamente al artista se le plantea una serie de posibilidades reflexivas y de acción directa mucho más interesantes de lo que puede plantear una obra no viva, una obra estática, como sería una pintura o una escultura en el sentido más tradicional. Es esa posición de crítica y de contacto humano directo con la realidad y los contextos lo que permite al performance ir mucho más allá que otro tipo de producciones artísticas. No quiero decir que otras no tengan dicha capacidad, sino que aquí, en el performance el artista -y su posición ante algo-, está expuesto permanentemente en primera línea con el cuerpo. El artista vivo está ahí y ahora, para lo que venga: para el riesgo, para ser agredido, para ser censurado, para ser interpelado.

28. ¿Existen otras aplicaciones del término performance?

Hoy en día podemos recorrer las ciudades, navegar por Internet, mirar la televisión y encontraremos la palabra performance en muchos lugares, pero en general allí está siendo usada en uno de sus primeros sentidos, el que tiene que ver con el rendimiento, apenas una pequeña parte de su campo semántico. Si nos centramos en el terreno de lo deportivo cuando se habla del performance de un automóvil, de un F1, se habla de cuántos segundos tarda en llegar de cero a cien kilómetros por hora. Se puede escuchar hablar del mejorar el performance de un equipo de fútbol, o que un computador es de mayor performance que otro porque este tiene un procesador más rápido, el Iphone 5 es de más performance que el Iphone 3. Esto último en relación a uno de los campos, el tecnológico, está otro, el cultural y está uno tercero, el campo de las organizaciones, el de las empresas. Se habla del performance de la General Electric, el performance de las acciones de Apple en la bolsa, de cómo les fue, que tanto rindieron, etc. Tendría que ver en este caso más que con un rendimiento en la velocidad con uno en la eficiencia para cumplir una tarea o con una rentabilidad que tiene relación con el dinero. En uno u otro lado, vuelve a surgir el tiempo como un factor clave y fundamental en el performance. Definitivamente ese tiempo es dinero.

Resumiendo los ejemplos anteriores podemos remitirnos a Jon Mackenzie, para quien existen tres paradigmas del performance, y sus respectivos retos: La eficacia del performance cultural, la eficiencia del performance organizacional y la efectividad del performance tecnológico.

29. ¿Puede establecerse una relación entre performance y violencia?

La hay si pensamos en esos riesgos que mencionaba que puede asumir el cuerpo del artista. Hay un momento en la historia del arte donde violentar, incluso el propio cuerpo tenía que ver con propuestas artísticas de vanguardia. Si nos vamos a los otros campos, por ejemplo en el tecnológico, los misiles y en general todo el armamento tiene que medirse en cuan eficientes son en matar y quizás en el mundo oscuro de las organizaciones también habría una relación radical y digna de analizar en otro momento, entre asuntos como las competencias desleales y ese tipo de cosas que violentarían los performances organizacionales. Existen performances que están allí para ejercerse de una manera violenta o hay otros para mostrar la violencia de algunos de ellos y desenmascarar la aparente neutralidad de otros. Estos últimos serían del tipo cultural, y si logran dicho desenmascaramiento, cumplirían con su grado de eficacia.

30. ¿Cuál es la fuerza política del Performance?

El performance al ser una herramienta donde el cuerpo es su principal elemento nos pone inevitablemente, así su tema no sea de carácter político, en una confrontación y en una lucha de ideas, y de cuerpos. Es el momento de la acción en el cual un cuerpo dialoga con el otro, su principal herramienta política. Esto ha permitido que los artistas que se dedican al arte del performance lo usen para hablar sobre grupos minoritarios, para expresar temas que de otra forma, con otra técnica, con otro medio, no se hubieran podido confrontar y mostrar a la sociedad en general, con la misma contundencia. El llevar el cuerpo propio a una zona de riesgo puede criticar una determinada conducta. Un performance puede ser como un virus que se instaura en un determinado campo de conocimiento y desde adentro producir una fricción entre ideas opuestas.

31. ¿Cómo es el papel del registro en una obra de performance?

El performance dado su carácter vivo, inevitablemente perderá algo al quedar registrado, pero ese registro es necesario y es de gran relevancia sobre todo al nivel de la difusión y el estudio del mismo. Es entonces importante para la academia y para la conformación de su propia historia como arte. De otra parte no es fundamental contar de antemano con él al preparar una obra de performance. Aquí puede surgir una serie de discusiones y una serie de opciones sobre si una obra de performance puede ser repetida a partir de mirar sus registros, o de leer las especificaciones de su artista autor. Puede intentarse la duplicación, pero ese momento vivo, ese contacto primero con el público en su contexto específico, en su tiempo específico con unas condiciones que irían incluso desde lo climatológico, hasta lo institucional, lo social, lo económico no van a ser repetidas, pero sí podrán estudiarse, por ejemplo, a partir de sus registros y estudiarse incluso en la medida en que pueden ser re - actuados.

32. ¿Siguiendo los PS, cómo se entenderían las palabras “archivo y repertorio”?

Estos dos términos son postulados por la teórica del performance norteamericana Diana Taylor, ella nos hace una distinción muy interesante entre esa memoria que se documenta y que se va acumulando en archivos y otro tipo de transmisión del conocimiento. En el primer término tendríamos todo tipo de textos, archivos de imágenes, de escritos, estaría siendo la forma en la que se guarda la historia de un pueblo, la historia oficial, las enciclopedias. Todo esto correspondería a un tipo de procedimiento archivístico, pero cuando entramos a hablar de los PS y lo que tiene que ver con las acciones y los comportamientos de los grupos humanos, ella nos postula que estamos ya en el territorio del repertorio. La misma palabra nos lleva por ejemplo al campo del teatro, al campo de la música, al campo de la danza, en donde si bien los artistas, o los performers tienen una serie de elementos que han acumulado con el tiempo, que han podido estudiar, es en el momento de la acción viva, y donde su cuerpo intenta de alguna forma recordar lo que ha acumulado, es en donde se pone en juego el repertorio. Esta es otra manera de acumular información, es otra manera de construir memoria y de transmitirla, no desde textos archivísticos un poco estáticos, sino

implicando una reactivación, una puesta de nuevo en juego con el tiempo presente, con el espectador y con el cuerpo mismo.

Podemos asociar al primero de los conceptos con lo que la misma Taylor llama “Prácticas de Inscripción” mientras que el otro está mucho más cercano a las “Prácticas de incorporación”, las primeras con relación a la escritura y las segundas internalizadas en el mismo cuerpo.

33. ¿Cómo podría explicarse el concepto de “conducta restaurada”?

Este concepto viene dado por otro de los principales teóricos, también norteamericano, pionero de los PS que es Richard Schechner, y con él nos busca dar una herramienta fundamental para entender qué es eso del performance. Para él la conducta restaurada, es aquella conducta, aquel comportamiento que nunca se realiza por primera vez, en este caso lo que postula Schechner es que el amplio espectro de las acciones humanas son todas conductas restauradas. Siempre existió un primer momento en nuestra vida, un primer instante en las culturas, un primer tiempo para que los mitos se empezaran a transmitir y a duplicar en acciones. Un niño cuando aprende a caminar está restaurando una conducta que le enseñaron sus padres y a lo largo de su vida, hasta su vejez, estará reproduciendo esa conducta, siempre la estará restaurando.

Lo importante acá es que la novedad, la vigencia actual de esas acciones siempre es un asunto que tiene que ver con cómo esas conductas que no son por primera vez, se actualizan y se suman unas a otras. No son las conductas lo nuevo, porque están restauradas, sino la organización de una tras otra y su proveniencia incluso de campos distintos. Si pensamos en una obra de arte de performance donde el vestuario viene de un campo, la música de otro, la acción del cuerpo del artista, vendrá de otro, la nueva manera de poner en conjunto esas conductas restauradas es lo que tendrá ese poder en el tiempo presente del performance.

Richard Schechner habla de unas cintas de comportamiento como si estuviéramos pensando en el montaje cinematográfico: un fotograma al lado de otro, y esos fotogramas pueden ser en sí mismos repetidos, restaurados, pero la construcción, la cinta de comportamiento es lo que constituye una acción nueva y diferente y según su contexto, un nuevo performance.

La unión de diversas conductas restauradas que de antemano no tendrían porqué estar visiblemente juntas es parte de esa fuerza política que tiene el arte del performance. Una conducta puede estar desterritorializada y en esa acción lograr movilizar ideas que subvierten una determinada práctica. El montaje de un performance es entonces una suma de estas cintas de conducta que dialogan en ocasiones para reforzarse o en otras para contaminarse unas a otras.

14k Medellín. Septiembre 9 de 2012. Dolor y fatiga.

Las siguientes tres preguntas fueron respondidas por un grupo de corredores que participaron en la Media maratón de Medellín del año 2012. Me interesaba explorar respuestas en torno a las ideas e imaginarios más primarios en relación a la práctica deportiva y en particular al correr. Las preguntas fueron respondidas a pocos metros de cruzar la línea de meta, y se aplicaron tanto al ganador de la prueba como a los aficionados que llegaron varios minutos después.

En ellas se encuentran las coincidencias de un deporte que es principalmente bienestar físico y mental, pero entre líneas pueden leerse asuntos de competencia, de ego personal, de conveniencia económica, de riesgo físico.

Me permití dejar estas voces en este punto de mi trabajo generando un eco entre la voz positivista que yo mismo pude tener y lo que terminó pervirtiéndose y contaminándose en el transcurso de estos dos años de maestría y performance.

34. *¿Por qué corre?*

Porque en nuestro país hay mucha gente pobre, y esta es una oportunidad para venir aquí a competir en este tipo de competencias.

Porque me gusta, y aunque se sufre, se disfruta también.

Porque es mi trabajo, porque es mi forma de vivir, porque represento a una gran empresa, Porvenir que es mi patrocinador y por ayudar a mi familia a salir adelante haciendo cosas buenas.

El deporte del atletismo es bienestar, es salud, son valores y por ende formación.

Me apasiona el deporte, pienso que es una forma sana de vivir, el apoyo al deporte hace falta mucho, pero gracias a los olímpicos se ha despertado mucho ese interés de la gente por colaborarnos. Me gusta mucho ese aspecto porque sobresalimos y el deporte nos hace ser disciplinados y estar en algo bueno. No estamos ni en vicios ni en cosas así porque el mismo deporte y la disciplina que nos brinda nos hacen ser correctos.

Yo primero corro por salud, segundo porque se disciplina uno y además estar en estos eventos es algo fabuloso, no toda la gente lo hace, hoy en día pues mucha gente está llegando al atletismo porque ve que es salud.

Primero porque me gusta, segundo por salud y tercero porque esta carrera esta muy bien organizada. Estamos en Medellín.

Porque en primer lugar hay que correr por la paz de Colombia, del país, del mundo entero, porque esta muy deteriorado. Segundo lugar porque me gusta el atletismo porque lo ejerce uno desde temprana edad y se mantiene uno activo y en forma. Se necesita también para ello buena alimentación y buena preparación y buenas vitaminas también para estar en forma y estar participando en todas las carreras de aliento.

Porque realmente es una pasión, el correr es vida, es salud, el correr es buenas amistades, es una cantidad de privilegios que no nos los podemos dar sino nosotros los que corremos.

Por salud, es bueno practicar algún deporte para mantener el cuerpo activado y los músculos en forma. Es bueno meterse a esta carrera y hacerlo a su propio ritmo, no meterse al ritmo de los demás porque se puede fundir y no llegar.

Primero corro porque toda la vida me ha gustado el deporte, llevo 35 años vinculado al deporte, ahora corro porque mis patrocinadores y mi empresa me colaboran, como es Grival-Corona y el Deportivo, el Deportivo que es un ganador. El periódico me esta ayudando en todas las carreras que sean por fuera de Bogotá y las de Bogotá. Gracias a dios quedé en tercer lugar en la Media Maratón de Bogotá y me dieron premiación, aunque hoy no hice mi mejor tiempo, bueno es que a mi el calor me da un poquito duro, pero muy buena.

Corro por alegría, por diversión, porque para mi esto es una fiesta llena de energía y me llena el espíritu. Primero que todo hay que buscar aquí la salud.

Yo corro por tener un estilo de vida saludable, por ser ejemplo para la juventud de Colombia, que hagan deporte, que no hay nada como esto, que salgan adelante que estudien. Yo estudio Licenciatura en educación física en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y me siento orgulloso de estar corriendo.

Porque me encanta, porque es un desafío personal.

Yo corro porque me fascina hacerlo, yo soy triatleta y me encanta el deporte desde chiquita.

Porque el atletismo siempre ha sido mi pasión, soy atleta desde los 10 años.

Porque es una chimba.

Yo desde chiquito, porque no podemos dejar de hacer lo que nos ha gustado toda la vida, como es el deporte. Y para que los niños, la juventud de ahora nos sigan este ejemplo que estamos tratando de decir. Estamos tratando de volver la juventud a los tiempos viejos de nosotros. Es la elegancia mejor que puede

tener el ser humano, darse satisfacción con lo que el cuerpo nos da, que es la salud. Y así conseguimos lo que uno quiere en la vida, para hacer después algo y mostrarle a los niños que todo si se puede.

Yo corro porque digamos tengo una lesión y esa lesión es la que me ayuda cada día a prepararme mas. Y lo más feliz que soy es que vengo de Bogotá y me ha ido re-bien. También corro porque me gusta el deporte, el deporte es salud y se mantiene uno bien y gracias a dios estoy en Medellín.

Por salud, por mantener el pulso en 55 cuando me levanto en la mañana.

Por amor al deporte y por salud. Por que tengo a mi mama que ha sido muy verraca y ha superado un cáncer y si ella puede, aquí se puede correr también, si o que?

Porque es mi principal afición me gusta correr, hacer deporte, estar saludable.

Corro por mi salud, corro por mantenerme en forma, corro por mi familia, corro por mi país.

Porque me encanta porque es para mi salud, porque me siento bien, correr es pa mi.

Por salud y por la Alquería. Porque la Alquería es salud.

Porque hace 10 años practico el atletismo, pertenezco a un club de aquí de Medellín, club Trotadores y porque me encanta correr.

Por disfrutar con mi hija la carrera, la idea es que ella también se la disfrute.

Porque me ayuda a tener buen estado físico, mayor concentración, me pone feliz, me hace sentir bien.

Por hacer deporte, por alejarnos un poco de la vida de la fiesta y por salud.

Por salud, por ser saludable, por mantenerme joven.

Corro mas que todo por la salud mía y que el estado físico se mantenga, en caminar, en estirar y en trotar, por la salud del cuerpo humano. Hay que apoyar el atletismo y el deporte para que la juventud que se pueda alejarse del alcohol y la droga y los malos vicios.

Es mi opción de vida.

Por deporte primero y lo segundo por salud. Me enamoré del atletismo y llevo diez años corriendo y más de cinco años viniendo a Medellín a correr.

Corremos por la alcaldía de Paipa, donde están las mejores aguas termo minerales del mundo.

35. *¿Qué piensa mientras corre?*

Lo que pensamos es en ganar, nada, nada más, en otras cosas no, solamente en ganar.

Pienso en mi familia, pienso en la gente que me ayuda, pienso en darle un mejor porvenir a mi gente, a mis hijos, a la gente del principio del Jardín, del barrio donde vivo, creo que hay que pensar en mucha gente que nos apoya, porque a diario quiero hacer las cosas bien.

Pienso en mi futuro, en mi familia y servirle a Colombia

Que ya no puedo pero toca seguirle dando, ya pasado el kilometro 12, 13 ya no se puede más, pero toca sacarla de donde sea.

Pienso en libertad, pienso en tranquilidad, pienso en liberarme, pienso que cuando estoy en una carrera, quiero ser el número uno.

En llegar a la meta, como dijo Diomedes Díaz, sin medir distancias. Eso es lo que pienso, mi inspiración es un profesor que se me murió, que empezó conmigo en la carrera de atleta, así que esta es una carrera por la vida. Ser sano y dar un ejemplo a seguir a mis hijos si dios me da licencia de tenerlos, y brindarles esta capacidad y demostrarles lo bueno que es el deporte a nivel social y cultural.

Uno piensa en ganar, aquí yo he sido tercero en la categoría master en el 2006 y he sido quinto, bueno estos días si le aflojado un poquito porque he subido a 1:23 ya, pero no, pero toca seguir adelante.

Pienso que es importante para mí y para el país porque este deporte ojalá que todos aquellos que en vez de los vicios practiquen algún deporte que es muy importantísimo para el hombre y para la persona, tanto como para la mujer y el hombre.

Yo pienso en la salud. Pienso que voy a vivir 150 años más.

En llegar rápido, en mantener mi paso y en hacer oración para que nos vaya bien y terminar.

La verdad yo no sé, el dolor tan hijuemadre no me deja pensar en nada, solamente en llegar y finalmente solo pienso en regularme para poder mantener un buen paso durante toda la carrera.

Primero que todo pienso en representar muy bien a mi periódico El Deportivo y en la otra en la felicidad que se siente que eso no se lo quita nadie, ya llevo 35 años vinculado al atletismo y no lo cambio hasta el último de mis días.

Pienso en llegar lo mejor que se pueda, la meta es llegar.

Cuando corro se me borra todo, no pienso nada, estoy tranquilo disfrutando de la fiesta con alegría, simplemente mi pensamiento se dedica a dios por darme esta gran oportunidad.

Voy concentrada en mi carrera, me motivo con mis hijos y con personas que quiero mucho.

Pienso en la vida, porque el deporte es vida, te da fortaleza y en darle iniciativa a las nuevas generaciones para que sigan manejando lo que es el deporte y que no se metan en cosas diferentes al deporte como los vicios, porque hacer deporte es salud y es vida.

Pienso que estoy muy alto muy alto, dándole gracias a dios.

Digamos, superar siempre, digamos llegar, digamos superar y estar junto a los punteros y soñar algún día poder ganar algo, económicamente, que de eso se trata el deporte, buscar algo económicamente y con eso ayudarse uno para los viajes, para poder ir a correr donde lo llamen o donde haiga carrera.

En mi vieja, en la verraquera y en las ganas de vivir. Ella tenía cáncer de estómago, superado ya, pero después de haberla pasado muy duro.

De todo, pienso en mi familia, pienso en mi trabajo, pienso en todas las cosas que tengo por hacer, pienso, pues, ingenio cosas, me imagino cosas, programo cosas, de todo un poco.

Especialmente en mi familia y en llegar a la meta. Gracias a mi familia es que estoy aquí, me apoyan, entonces pienso en ella para poder llegar al final.

En lo grande que es mi país, en lo maravillosa que es la gente. Es increíble, amo mi país gracias.

Que no hay nada mejor que hacer deporte, que es la mejor manera de desubicarse de la vida.

Que es muy duro, se sufre mucho pero lo mejor es llegar, es llegar a la meta y saber que se está haciendo algo bien, con esfuerzo.

Hago oración, me voy planeando la carrera, muchas cosas, todo muy positivo.

En terminarla, en lo bueno que uno está pasando, aprovechando cada minuto del tiempo que se pueda.

Que soy el campeón.

La mente se me pone en blanco y me relajo demasiado, la verdad, no pienso en nada, pienso en pasarla rico.

Pasar al que está adelante.

Pienso en bajar el tiempo, en mejorar tiempo, en el kilometraje, en rebajar el tiempo, en la hora en la que comencé y en la hora en la que terminé. Cual es el kilometro con mejor tiempo.

En realidad disfruto el paisaje, respiro, veo a la gente motivada corriendo.

Cuando voy corriendo... que mi dios me está dando vida. Esto es pura vida, dios le da a uno mucha vida. Saca uno todos los problemas, las enfermedades. El deporte es lo máximo que hay. Gracias a dios esto es una bendición, esto es un don que dios nos da, no todos lo tenemos, le doy gracias a dios porque me recuperó mucho de lo que traía y hoy en día ¡vea! Hoy en día es una nueva vida, ya hoy en día soy un nuevo ser.

Sobre todo en un objetivo, en terminar no importa el tiempo que gastemos, todo lo hacemos por salud, porque soy una persona operada de un pulmón, solo tengo uno y una partecita del otro, también operado de amigdalitis, tengo una ginecomastia y entonces tengo una hipertrofia en el corazón y por eso lo hago.

36. *¿Ha tenido problemas o momentos críticos en alguna carrera?*

En esta, la altura, me sentí muy mal toda la carrera.

Sí, a uno le dan muchas cosas en diferentes eventos, hay veces que uno sale a correr, en ese día uno no se para bien y corre mal, hay días que se para uno bien y hace uno unas grandes carreras como la de hoy, la de años anteriores, yo creo que para uno correr bien tiene que estar bien mentalmente, con una mentalidad muy fuerte y prepararse bien.

Como todo, como todo deporte, siempre hay dificultades a veces para competir, para llegar pero en la parte física, en la parte médica gracias a dios no he tenido ningún inconveniente.

No, solo hoy, me tropecé, frené y me caí.

En la Media maratón de Bogotá, en el último kilometro me eché más de 5 minutos y medio. No puede, un bazo tremendo, que no lo siente uno ni cuando se está entrenando.

Últimamente no, desde hace 5 años he terminado las carreras con buena actitud. Damos un testimonio a las nuevas generaciones para que continúen no solo haciendo atletismo sino cualquier otro deporte.

Bueno, problemas normales como los famosos chuzoncitos que le dan a uno al lado, fuera que le da la fatiga le da la preocupación de que no voy a poder llegar o que se me pasaron. Pero el hecho es ser inteligente,

parar, hacer una especie de Fartlek, recuperarse y continuar y no parar del todo sino seguir, seguir hasta recuperarse.

Siempre arranco con bazo, no he podido con eso. Si, hoy hasta el kilometro 10, de allá para acá me medio mejoré.

A veces uno tiene que mentalizarse, pero hay veces que uno siente que el cuerpo no le da, la gran capacidad de uno es la mente, entonces uno tiene que mentalizarse y decir si puedo y seguir.

Hoy sí, comí mucho al desayuno entonces estuve mal del estomago y tuve que acudir a un baño. Eso son fallas que uno comete todavía.

Muchas lesiones, se me reventó el tendón de Aquiles en una competencia, sí, son lesiones normales que se presentan en las carreras, pero se recupera uno.

Malestares estomacales. A causa del colon se me producen inflamaciones y le da a uno como bazo, entonces no lo deja correr a uno.

Gracias a dios nunca. Anteriormente que no corría tenía problemas con la salud, pero una vez que me incorporé a correr todos los problemas se fueron.

Sí, en los 42 kilómetros de Medellín a Barbosa, en los 35 kilómetros me dio lo que se llama un shock, me tocó caminar un kilómetro y después volver a empezar para terminar la carrera.

Problemas los normales, las vejiguitas de los pies, cuando hay unas medias que no se les acomodan bien, por ahí tal cual lesión, pero cuando hay un buen estiramiento eso no hay problema. He llegado un poquito cansado, pero lo normal.

Sí, como cualquier persona, pero los he sabido superar, esperando, entrenando, sin desesperarme y hacia adelante siempre.

No, hasta el momento no, gracias a dios, simplemente en los recorridos de entrenamiento me venía lesionando un tobillo, por eso no pude correr los 42 kilómetros.

Tengo un problema en los pies, tengo el arco muy pronunciado, entonces tengo molestias en los pies, tengo un neuroma que se llama el neuroma de Morton, esa es mi molestia.

Afortunadamente no, y eso que soy operado de una rodilla, pero no, para nada.

Pues imprevistos sí he tenido muchos, pero uno como deportista su meta siempre es finalizar una carrera, así salgan obstáculos o puntos malos que se presentan, la realidad es la meta, porque el ganador no es el

que ocupa el primer puesto de una maratón el ganador es aquel que atraviesa la meta siempre, sea así la última persona que atraviere, esa ya es un ganador. La fortaleza de uno es seguir y llegar y no retirarse, porque el deporte es eso, la lucha, la entrega. Cuando uno se entrega a un deporte se entrega a la vida y siempre está con salud.

No, en ninguna. Gracias a mi dios tengo 67 años y estoy todavía bien, gracias a dios.

Sí, hace dos años me tocó retirarme de Girardot por una lesión, que le digo una lesión de ligamento y gracias a dios volví como a los seis meses y ahí estoy corriendo.

Sí, alguna vez un desgarre y duré 5 meses incapacitado y volví.

Yo sí, un par de contracciones musculares, en la parte trasera, pero no es nada grave, simplemente de mal calentamiento.

No, realmente no, de pronto se tensionan algunos músculos más de la cuenta, pero cuando estás entrenado el dolor después de cierto momento ya deja de sentirse, se siente cuando tu paras y ya terminas el ejercicio.

No, afortunadamente me he sentido muy bien desde que estoy corriendo, ha sido increíble, ha sido una experiencia maravillosa la verdad.

No, pues a parte del cansancio y a veces calambres pero nada más. Acá mucha falta de hidratación, pues muy seca estuve.

Tuve hace cinco años una operación en la rodilla y ya estoy completamente recuperado. Tenía un quiste pero ya muy bien.

A veces sí, hay carreras en las que a uno le va muy mal, uno empieza con dolores.

Tengo un ligamento partido en el pie derecho. Me partí el ligamento lateral cruzado interior jugando fútbol.

Físico sí, en una media maratón, en la llegada me deshidraté, me caí, me deshidraté completo.

No, en las carreras no, previo a las carreras, comencé a correr por eso, porque me reconstruyeron una rodilla, y decidí que iba a hacer lo que nunca había hecho antes de ese momento. Tuve una lesión de meniscos y de ligamentos cruzados anterior y colateral medial. Me operaron y me dijeron que no podía volver a hacer actividad física, pero eso fue un reto, porque llevo a partir de ese momento seis años corriendo.

21k Roldanillo – Cali. Noviembre 22 - 24 de 2012. Performando kilómetros.

37. ¿Quiere expresar sus agradecimientos a alguien?

Quiero agradecer, a si suene un poco a respuesta de ciclista profesional, principalmente a mi familia, a mi esposa, a mis padres que desde donde pudieron estar, han apoyado esta carrera paralela de ser deportista y ser artista. En general también quiero dar gracias a todas las personas, instituciones, y a la gente que me ha apoyado con sus comentarios, sus opiniones y sus esperas en los distintos momentos de este recorrido.

38. ¿Quiénes han sido sus patrocinadores?

Como muchos en este campo del arte la autogestión es fundamental, luego están los apoyos familiares desde lo logístico y para matrículas y materiales. También algunas instituciones como el Centro Colombo Americano, Helena producciones, Bienal de la Habana, la Bienal del sur de Panamá. Ellos han pagado mis performances o me han apoyado de una u otra manera.

39. ¿Tiene gratitud para con el deporte?

Definitivamente al deporte le debo la apertura de un campo nuevo para mi obra personal, le debo la posibilidad de interesarme en un conocimiento teórico más amplio dentro del campo de la sociología del deporte en relación al campo de los PS. Le agradezco la opción de tener una serie de experiencias de lugares y diálogos con personas que no hubiera tenido de otra forma, pero sobre todo le debo conocer mucho más mis límites, y hoy en día también la posibilidad de un espacio de reflexión a futuro.

40. ¿El deporte le ha representado algún tipo de ganancia económica?

Yo no soy un deportista profesional pero si puedo contar algunos momentos curiosos en cuanto a esto. El deporte y su performance me ha representado algún dinero, en esas primeras etapas en las que inicié subiendo a Monserrate gané algunos dólares, también he ganado premios en carreras, incluso internacionales donde he recibido obsequios en especie o en dinero, y cuando he combinado deporte y performance he recibido también aportes económicos para ejercer las dos actividades paralelamente.

41. ¿Cómo se convierte en un artista que corre?

El ejemplo que funciona como un paralelo importante es el caso de Haruki Murakami quien tiene un libro sobre el hecho de escribir y correr. En mi caso personal el esfuerzo físico que venía desarrollando como deportista amateur se fue poco a poco conectando con algunas ideas que encontré en el desarrollo propio de

la profesión y en la labor de ser artista. Fundamentalmente fue esa coincidencia entre el hecho del entrenamiento, la constancia y la disciplina, necesarias tanto en el correr como en el estar haciendo arte. Se necesita una actitud mental y una disposición corporal muy similar, para afrontar los problemas, para leer las condiciones del medio, algunas veces adversas y favorables en otras. Si uno de los espacios de desarrollo deportivo es la superación de los propios límites del cuerpo, esto también aplica para algunas de las propuestas artísticas que me interesan y que se relacionan con el caso específico del proyecto de la maestría.

Si vamos a un estricto sentido cronológico, primero me inicié en el deporte, luego en el arte y luego volvió el deporte. Las dos prácticas del cuerpo han estado rondándome desde hace ya casi 15 años. Las dos están incorporadas en momentos muy claros de transgresión del "deber ser". El deporte me convirtió en un adolescente que no era solo el estudiante "nerd" que le iba bien en matemáticas, física y química, mientras que el arte me libró de ser justamente lo mismo, de continuar por la carrera de un ingeniero promedio.

42. ¿En qué se parece hacer una Tesis con el trabajo físico del deporte?

Es muy interesante ver el paralelo de Murakami con el esfuerzo que representa escribir una novela, que en muchas circunstancias puede ser parecido a correr una maratón. Una Tesis implica un camino, una meta, estar siempre atento a esas distintas etapas implicadas en su construcción, No es posible llegar a esa meta desfalleciendo en el primer semestre, en el primer kilómetro. Y definitivamente tiene dos componentes, un esfuerzo físico para sortear horarios, sortear distancias, concluir y presentar trabajos, cargar con el estrés y también tiene un gran esfuerzo mental, intelectual, para sobrellevar las dificultades mencionadas pero también para estar enfocado y escuchar el medio, recibir comentarios de profesores y compañeros. Es doloroso, a veces frustrante, dan ganas de abandonar pero lo importante es llegar.

43. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de su cuerpo en la acción de correr?

El aprendizaje es doble, en el momento de correr se pone en juego la parte física y la parte mental. Las dos aprenden de la mano, el cuerpo, los músculos, el corazón, el sistema respiratorio, en la acción de correr se generan una serie de ritmos y una serie de capacidades que no se hubieran podido adquirir de otra forma. La parte que más aprende cuando se corre definitivamente es el cerebro. Cada cosa que se modifica en el cuerpo previamente a una carrera influye en el performance que se obtendrá. La química del cerebro y de los otros sistemas está siempre en un balance sutil que puede ser movilizad hacia uno u otro lado, hacia el desfallecimiento, cuando no se hace nada al respecto o hacia su mejor rendimiento cuando se toman las sustancias que lo potencian.

44. ¿Cómo ve la relación entre la energía mental y la energía física?

Estas dos siempre nos generan una pareja que esta en constante circulación. Cuando falta la energía del cuerpo, está la energía de la mente para soportar las etapas difíciles. Y es el entrenar la energía física, y el

tener una confianza en esa energía física lo que a su vez nos da una fuerza mental. Si llevamos esto más allá del deporte, más allá de correr, podríamos volver a plantear un paralelo con el campo del arte o con el campo de la realización de un performance, se trata justamente de encontrar un balance entre estas dos, para no agotar una antes que la otra.

Hay un momento donde el cansancio te lleva necesariamente al dolor, donde el cuerpo llega a sus límites, pero es un dolor que se va superando con el propio entrenamiento y con la propia energía mental. Hay necesariamente una relación también muy interesante en cuanto a cómo en esos estados de dolor extremo estamos cercanos al sacrificio. Hay una dualidad muy fuerte allí, entre el deporte como salud y el límite donde el deporte, incluso puede tornarse perjudicial para el mismo cuerpo, excediendo ya el dolor y sacrificando la salud.

45. ¿Cuándo comenzó en su creación la unión entre arte y deporte?

Esta unión de una manera muy clara, puedo fecharla hacia el año 2006, momento en el que realice uno de mis primeros performance en público, en vivo, que se tituló "*Estilo libre*". En ese momento el deporte que me interesaba y el que condensaba alguna de estas ideas en cuanto hacer un paralelo entre el arte, el deporte y la acción performática del artista en estos dos campos, era el ciclismo. Pude realizar el performance dentro del marco de la Feria de Arte Internacional de Bogotá, en donde acompañado por un grupo de jóvenes deportistas del ciclismo Free Style, aquellos que hacen figuras acrobáticas sobre rampas, practicaba durante una hora, una rutina de ciclismo estático. El concepto fundamental era mantener un control de cuerpo y mente para continuar en la línea siempre, para estar en equilibrio, asunto que para mi funcionaba como la misma acción que se le pide de alguna manera al artista. Estar en balance, estar en un constante control para no caer.

46. ¿Cómo siguió reflejándose en su obra personal dicha relación?

Luego de esa primera acción, siguieron otra serie de aproximaciones en paralelo en el campo del atletismo y en el campo de las acciones artísticas, hasta que previamente a la entrada a ser parte del equipo de la MITAV, pude concretar que este asunto de arte, el deporte y performance sería justamente el proyecto con el cual me presentaría a la maestría. Realicé algunas acciones donde el esfuerzo físico, el mantenerse corriendo, el rodear las instituciones del arte, el registrar en video las carreras en las cuales participaba me empezó a dar una serie de insumos y elementos que en parte son hoy algunos de los que veo como antecedentes y mantengo como la arqueología de lo que será la presentación final de la maestría.

47. ¿Conoce otros artistas que estén interesados en reflexiones similares a la suya?

Se puede trazar una serie de referentes y de antecedentes como en cualquier trabajo artístico. Me interesa iniciar por mencionar un referente internacional como Matthew Barney, artista norteamericano, que se ha visto involucrado en acciones que tienen que ver con el uso de la fuerza física. Tiene una serie en particular que se llama "*Drawing Restraint*" donde pone a prueba el esfuerzo y la resistencia que deja huellas gráficas

en distintos soportes y en el espacio mismo. Él también empezó siendo deportista, era jugador de fútbol americano, en varias obras, sus objetos parecen ser parte de una especie de gimnasios sadomasoquistas. El referente a nivel latinoamericano que mejor ha cruzado lo artístico con lo deportivo en una obra de performance colectivo es el “*Juego de pelota*”, donde varios artistas cubanos en la Habana se plantaron la realización de un partido de Béisbol, generando una reflexión sobre los espacios del arte y de la identidad local desde el deporte. En Colombia hay un artista que se llama Manuel Quintero que ha realizado un par de exposiciones de trabajos con bicicletas y el tema del ciclismo, recuerdo una exposición que hizo sobre Lucho Herrera y otra obra en el espacio *El Parqueadero* del Museo de Arte del Banco de la República. Un caso reciente puede ser el de Allora y Calzadilla con sus obras para la Bienal de Venecia de 2011 en donde ironizan el súper poder deportivo en paralelo al militarismo, colocando una caminadora sobre un tanque de guerra puesto al revés. Una extensa investigación histórica de los cruces entre deporte y arte esta por hacerse, es otra carrera de largo aliento.

48. ¿Teme morir haciendo deporte?

Yo creo que los ejemplos que vemos en los medios de comunicación, los casos que se comentan en el campo del deporte, en el mundo de las carreras, nos generan definitivamente, a quienes practicamos estos deportes, una cierta ansiedad y una cierta preocupación; estos casos en donde se habla de muerte súbita, sufrida por personas que aparentemente eran totalmente sanas, incluso, deportistas profesionales que mueren en la cancha o mueren en las carreras, inevitablemente te generan preguntas.

Pero creo que ese es un factor innato a muchos deportes, y no por ello la gente deja de seguir practicándolos, y no deja de tomar ciertos riesgos calculados, pero siempre se corre con esa posibilidad, sobre todo en la medida en que aumentan los kilómetros, en la medida en que no se entrena lo suficiente o cuando no se controla el cuerpo con un plan médico cuidadoso. Las circunstancias climáticas, pueden ser incluso un factor muy peligroso, como en el caso de un golpe de calor el cual podría desencadenar una descompensación del cuerpo que llega a ser fatal.

En cuanto a los riesgos del uso de sustancias, tampoco me preocupa. Cada efecto colateral tiene su medicación antagónica. El problema no es el uso de este tipo de productos sino su abuso descontrolado.

49. ¿Ha pensado en un momento “post atlético”?

En mi caso la ruptura entre vida atlética y algo post atlético no es tan radical. Yo llego a los deportes en un tiempo tardío en comparación a lo que se le pediría a un atleta que quiere ser élite. Estoy lejos del retiro del deporte y del arte, si es que uno puede retirarse de eso. No hay entonces una tal ruptura post atlética, estoy dispuesto a continuar explorando de formas radicales mi propio rendimiento. En el caso de las grandes figuras es muy diferente, la lista de ejemplos sobre fracasos posteriores a su retiro es bastante amplia.

28k Berlín – Londres. 1936 – 2012. Una historia de marcas.

50. ¿Qué relación puede encontrar entre el deporte y el nacionalismo?

Es una relación que se remonta a muchos años atrás pero el momento clave y el momento crítico de esa unión entre deporte y nacionalismo son las olimpiadas de Berlín de 1936, las famosas olimpiadas de Hitler las cuales quedaron perfectamente documentadas por la cineasta Leni Riefenstahl. Allí es muy claro cómo buscando una relación con esos mitos de creación deportiva, griega, latina se quería construir una unión con el poder que estaba representado en la nueva raza de ese hombre blanco. En *Olympia* se muestra no solo lo deportivo, sino al Nacional Socialismo alemán en un momento fundamental donde se expone el fervor patrio y esa idea de superioridad. En el fondo hay una serie de ingredientes interesantes, como el caso que Jesse Owens, africano americano, fuera el triunfador sobre los alemanes, los escándalos por favoritismos en contra de las delegaciones del tercer mundo, romances, intrigas, militarismo, etc.

51. ¿Y entre el deporte y la economía global?

De Berlín a Londres 2012, han pasado bastantes olimpiadas y no es descabellado sostener que hoy en día el asunto no es de corte nacionalista sino un asunto de marcas y empresas globales. Podemos afirmar que las olimpiadas de Londres no las ganó Estados Unidos sino que las ganó Adidas, porque era el que patrocinaba a más países. De la misma forma el mundial de fútbol es un evento Adidas y cada evento deportivo tiene una marca y estas marcas están muy bien clasificadas entre las multinacionales que ganan más dinero en el mundo. En la economía global el deporte es uno de esos rubros importantes por los recursos que genera en publicidad, en medios, en mercancía, es en conclusión un campo económico fuertísimo, quizás el armamentista podría ser el más grande, pero no muy lejos el deportivo.

52. Ya que estamos hablando de marcas, ¿Cuál es su vestuario cuando corre?

Una gorra Adidas, unos tenis Newton, unas medias Puma, una pantaloneta Nike y una camiseta que tenga el logo de la empresa que me esté patrocinando en esa carrera. Cuando salgo a entrenar uso una de las 40 o 50 camisetas que tengo cada una con sus respectivos logos y marcas de otros patrocinadores deportivos. Es casi inevitable convertirse en una valla publicitaria que corre.

53. ¿Qué conoce sobre “El caso Nike”?

Nike, una de las grandes multinacionales, fue innovadora en muchos aspectos entre ellos ser la primera que se dio cuenta que era más rentable pagar mano de obra barata en países en desarrollo que mantener sus plantas en Estados Unidos. El caso Nike es esa gran querrela, esa gran lucha por buscar mejores condiciones humanas para los trabajadores del tercer mundo. Nike es apenas un caso de tantas que siguieron su ejemplo, prácticamente todas las multinacionales deportivas subcontrataron en países pobres. Todo el problema surge básicamente porque Nike transporta sus plantas a oriente, Indonesia, China, Vietnam donde no había derecho a las condiciones labores dignas que se tenían en gran parte del resto del mundo. Allí pagaban salarios miserables por los cuales trabajaban menores de edad en condiciones muy deplorables. La lucha por los derechos civiles en muchos lugares llevó a que estas cosas fueran revaluadas, revisadas y supervisadas. Existe un paralelo entre ese mundo sub deportivo y el deportivo a la luz de muchos acontecimientos actuales, en donde cada vez es más claro que lo que finalmente importa es ganar más y ganar a toda costa.

54. ¿Qué otros aspectos problemáticos del deporte puede mencionar?

El racismo, la discriminación de géneros, las sustancias prohibidas son apenas algunos de los aspectos que dentro del deporte son como un reflejo de los problemas de todo el mundo. En lo deportivo se ven paralelos de los conflictos políticos, económicos y sociales. Ahora con los incidentes en Boston, ya se habla de terrorismo y deporte.

Todos estos temas son de interés para la sociología del deporte desde la cual se ha investigado de forma muy rigurosa el impacto general de lo deportivo en la sociedad, mucho más lejos de las ideas primarias de deporte como salud, vida o reto personal. Se habla de unos problemas de excesos, que generan una serie de dilemas éticos a pesar de todos los esfuerzos retóricos por la igualdad del discurso deportivo. Se habla entonces también de estructuras de inequidad, donde el asunto de genero y raza aparece de forma muy clara, así como el sexismo y la homofobia, entre otros. Una compilación de textos interesante al respecto es la editada por Stanley Eitzen que lleva como título: *Sport in Contemporary Society*.

55. ¿En cuanto a las cuestiones de género, que relación encuentra entre la definición de lo masculino y el deporte?

Es claro que en los colegios existió una gran época que ha venido cambiando en la que había unos deportes claramente hechos para hombres y otros para mujeres. En ese caso el

35k Pereira. 2011- 2013. Dos años de entrenamiento.

56. ¿Cuál fue su entrenamiento para entrar a participar de la MITAV?

Mi entrenamiento previo fue mi obra desde el 2006, algunas acciones artísticas específicas, la lectura sobre Estudios del Performance, la docencia universitaria en esos campos y construir un anteproyecto donde tenía en principio muy clara una trilogía de conceptos. Leer, mirar muchos deportes, practicar deporte, tres o cuatro maratones, muchas carreras de diez kilómetros y observar arte. Todo eso como parte del entrenamiento del artista que necesita el rigor de un deportista.

57. ¿Construyó uno o varios alter egos en este proceso de la MITAV?

A partir de mi personalidad como artista, a partir de mi personalidad como deportista y a partir de tomar una serie de ejemplos, frases, circunstancias, de otros personajes del deporte, se construye esta especie de alter ego que es el que está finalmente en escena. No puedo decir que es mi yo deportista 100%, porque evidentemente desde el mismo hecho de encontrarse en un contexto artístico, no estoy realizando deporte como tal, sino restaurando una serie de conductas de ese campo, pero no es del todo mi yo artista porque su discurso principal viene del deporte. Se pueden leer en escena unas mezclas y contaminaciones que incluso están siendo cruzadas por imágenes en video de la historia misma de los deportes, con opiniones y frases de una historia mucho más reciente también de las grandes figuras del deporte y sus problemáticas.

58. ¿Qué es lo más difícil de esta carrera?

Lo más difícil es que en medio de su gran espacio para perderse en la interdisciplinariedad, y en ese amplio campo de lo que puede ser el performance, hay que saber tomar de todas las fuentes sin estar descuidando un rumbo y un objetivo. Lo otro que puede ser un poco complicado es el ritmo de producción que debe combinarse con el ritmo de cumplir con otra serie de productos paralelos a la Tesis. La clave de esto de nuevo es que todos esos productos lecturas, escritos, ejercicios de taller, imágenes, videos, audios, puedan estar siempre aportando algo o apoyando esa idea central, ese laboratorio del proyecto de Tesis.

59. ¿Ha estado a punto de abandonar?

Creo que son las circunstancias académicas sumadas a las circunstancias externas, lo que en algún momento puede hacernos pensar en cambiar de rumbo y en abandonar, en alguna ocasión sentí una fatiga y un agotamiento y también en otra pensé en cambiar mis prioridades y emprender otra carrera dejando un poco atrás esta, para retomarla luego.

Pero en un segundo aliento y con un poco de descanso las cosas continuaron. Hoy veo que también el camino que fue tomando la pieza final, fue en parte lo que dinamizó estos últimos momentos. Era necesario llegar hasta el final, y responder desde la acción misma, a la pregunta de todos, sobre hasta donde era capaz de llegar.

60. ¿Cuáles fueron los momentos más claves de esta carrera?

Creo que el momento más clave es cuando se inicia el acompañamiento con los tutores. Cuando todas estas aproximaciones a la materia y a los materiales empiezan a enfocarse y tiene un cierto sentido, que nos lleva a la serie de muestras que van conformando la obra final. Es el momento donde se clarifica el camino.

61. ¿Cuál fue el aporte de sus compañeros?

Las discusiones en grupo en la maestría son muy importantes, van marcando una ruta por medio de la cual empiezas a sentir y a ver el panorama más seguro. A pesar de las múltiples opiniones a veces encontradas, empiezas a entender que esa es la ruta. Siguiendo el paralelo, funcionan como las palabras de animo que se dan en los últimos kilómetros de una carrera. Es necesario escuchar y saber que eso que estas proponiendo, que eso que se esta mostrando, que esa exposición del cuerpo esta siendo leída por donde quieres llevar la reflexión. De lo contrario creo que se causan frustraciones muy fuertes, desilusiones, y ahí es cuando se corre más el riesgo del abandono.

62. ¿Cómo fueron cambiando sus objetivos a lo largo de este proceso?

Creo que el texto inicial con el que me presenté a la MITAV tenia esbozado el panorama general pero se quedaba un poco en una reflexión sobre el súper ego deportivo en comparación con el súper artista que también lo puede todo y lo logra todo. En ese momento quizás era demasiado amplio el territorio, estaban puestas más opciones pero era muy extenso, ya que los términos en él eran igualmente amplios. Arte, Deporte y Performance, entre estos tres podría suceder cualquier cosa, entre estos tres era necesario encontrar una problemática muy especifica, sin desconocer que existen otra serie de opciones para cruzar estas categorías. Fundamentalmente de eso se trató este proceso de cambio, de ir refinando ese gran discurso del ego deportivo, y del amplio campo que marcaban los conceptos, hasta una problemática muy especial donde se derrumba y se ironiza ese olimpo, y se desenmascaran una serie de cosas y quedan allí implícitas también otras para continuar esos cruces de lo que es el deporte desde el arte y todo esto dentro del performance.

63. ¿Cuál fue su relación con los miembros del equipo MITAV?

Como se ha insistido en algunos momentos, en algunas ocasiones de discusión dentro del grupo de profesores y estudiantes de la Maestría creo que no hemos venido conformando como un grupo de espectadores privilegiados que observan y analizan los procesos de los otros, de una manera muy especial

y atenta. El equipo de trabajo incluso, esta idea siempre la tuve desde un comienzo, era fundamental para llegar al final de esta carrera, siempre quise, así sonara a un paralelo medio forzado, pensar que estábamos dentro de un esquema de coach y deportista. El tutor, es como un coach que esta orientando la Tesis.

64. ¿En que consistió el proceso de ensayo dentro de la MITAV?

El proceso de ensayo lo podemos ver en dos vertientes, en dos vertientes, la primera en cuanto a la obra viva y la otra en cuanto al documento escrito. En el campo de la obra viva el proceso de ensayo consistió en ir encontrando cómo esa materia, que era el cuerpo, su esfuerzo, el corazón que late, se iba direccionando hacia problemáticas dentro de este mismo esfuerzo físico. Era un proceso de encuentro con elementos, discursos referentes, dosis, que complejizan el simple hecho de estar exponiendo una actividad física. Ya cuando se encuentra el esquema fundamental, la estructura final de la muestra de Tesis el mismo cuerpo estaba entrenado para recordar discursos, para recordar frases, para recordar una serie de momentos que se barajan en la presentación final. Y el cuerpo también estaba entrenándose para someterse a unos cambios y límites que se generan en el accionar mismo del performance. En cuanto al escrito, el proceso de entrenamiento viene desde la lectura de textos del campo de la filosofía, escritos de artistas hasta la producción propia de textos en relación con esos otros y después en relación con la obra final buscando sus orígenes, buscando sus posibles guiones y reacciones que tenían las presentaciones con el público, hasta llegar a decantar todo eso en una estructura que busca tener una relación con eso que se muestra en escena

65. ¿Cómo enmarcaría su trabajo dentro de los Estudios del Performance?

Estamos indudablemente en el arte del performance, eso ya nos pone dentro de ese gran espectro de acciones que estudian los PS, estamos restaurando conductas de lo deportivo, como hacer ejercicio en escena, también conductas de lo deportivo que viene desde los vestuarios que uso, como camisetas de carreras, gorras, tenis, pero vienen otra serie de acciones restauradas desde la exhibición mediática y comercial del deporte, como logos, marcas, y también se estarían sumando algunos factores de lo que sería por ejemplo el performance médico en relación a lo deportivo, como la aparición de nombres de medicinas, de dosificaciones, usos, efectos secundarios. Finalmente, estará presentado en un museo de arte, con lo que se regresa a unir un comportamiento propio de lo artístico con lo idea de la rueda de prensa, que no sucedería específicamente en los museos, remarcando la combinación de conductas restauradas que tanto le interesan a los PS.

66. ¿Cómo será el manejo del espacio en el montaje final?

Básicamente cuento con una mesa, una silla, una pared atrás para la proyección de video, el público en frente sentado o de pie. Puede generarse una pequeña cercanía pero básicamente es el espacio similar al que nos pueda dar la estructura de una rueda de prensa o una conferencia. Pensemos en las declaraciones finales del técnico del Barcelona cuando termina de ganar la Copa del Rey o las de los automovilistas de fórmula uno cuando acaban de bajar del podio. En medio de ese doble modelo aparece un instante de acción deportiva, de calentamiento deportivo y de exhibición.

67. ¿Cómo funciona la intervención del público?

El público como tal no interactúa con los elementos de la escena, es un atento escucha, no espero de ellos un silencio absoluto, pueden estar generándose algunos pequeños diálogos en la medida en que planteo una serie de opiniones y discusiones en torno al deporte, en torno a temas que pueden ser de conocimiento mutuo. Pero no diría que es una propuesta que explícitamente busque una plena interacción, intercambio de objetos, modificaciones in situ y cosas de ese estilo. En todas las acciones artísticas el público se vuelve un elemento clave, el performance dialoga con sus actitudes, con sus comentarios. Existe un permanente reajuste del discurso, que no se basa en un guión rígido, es un constante fluir.

68. ¿A futuro, cómo serán las imágenes a construir en relación a otros deportes?

He empezado a buscar imágenes en cuanto a la natación buscando construir en el futuro una especie de Triatlón desde lo artístico. En cuanto al patinaje me parece que hay algo interesante, no sé patinar nunca aprendí, es como otro de esos traumas y recuerdos de infancia, que no mencioné, pero que tiene mucho que ver de nuevo con la acción de caerse. Me gusta la idea de la caída y de intentar rodar y golpearse por inexperiencia, también encuentro desde los dichos populares o los juegos de palabras, algunas cosas que hacen interesante involucrarse con estas acciones, como la idea de “estar patinando”. Esto significaría a grandes rasgos, no ir hacia ninguna parte, moverse en círculos, estar perdido. Estos son otros conceptos que pueden ir derrumbando el súper ego deportivo y el artístico.

69. ¿Cuál será su existencia post- MITAV?

Este ciclo que se cierra después de dos años me deja una serie de puertas abiertas más que temas y asuntos clausurados. Creo que esa existencia post - MITAV será el seguir reflexionando sobre todas estas problemáticas del cuerpo dentro de sus espacios de esfuerzo físico, de esfuerzo deportivo llevado a los riesgos que implican su producción política y económica y seguir cruzando de un lado a otro estas conductas y estos comportamientos. Así como lo voy a hacer en la Tesis, en donde llevo elementos del campo del deporte al del arte, para exceder los dos, creo que una opción posterior a la MITAV es hacer lo contrario, llevar elementos del arte al campo mismo de la práctica deportiva y estar contaminando un espacio con el otro.

Mi existencia MITAV se cierra como proceso académico, como proceso de consecución de un requisito que se visualizará en un grado y en un diploma pero definitivamente este campo del arte de acción y del performance es algo que ejecutaré en el día a día y es también un aprendizaje del cuerpo mismo en su proceso de seguir entrenando, en una carrera que es larga y que no es que se acaba en los primeros 21 kilómetros. La MITAV está allí como una maratón, y es seguro que vendrán otras.

42k Bogotá. Agosto de 2013. Cruzando la línea.

70. ¿Ha tomado sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento?

Si. *(Últimamente muchas más y cada vez me encuentro con otras nuevas).*

71. ¿Ha tomado Testosterona y Salbutamol?

Si. *(Estas son de las suaves y baratas).*

72. ¿Cetirizina, Bicarbonato de sodio, Finilefrina HCL, Ibuprofeno, Naproxeno?

Si

(Aun más comunes. hasta las administran las EPS y las regalan en la llegada de las carreras).

73. ¿Cree que es posible ganar una carrera atlética sin tomar algún tipo de sustancia que mejore el rendimiento?

No. *(Definitivamente y contundentemente NO).*

74. ¿Cree que es posible realizar esta Tesis sin tomar sustancias que mejoran el performance?

No. *(No hubiera sido posible ni yo mismo estaba dispuesto a complacerme observando mi ego atlético sin ningún tipo de perversión de fondo)*

75. ¿Cuándo fue la primera vez que tomó algún derivado de la Testosterona?

Eso fue a mediados de 1989. Aun me encontraba en el bachillerato y necesitaba resolver un trabajo de Biología. Me parecía que la investigación en los libros era insuficiente. Fue también la época en la que comencé a marcar una clara diferencia deportiva con mis compañeros, mientras ellos ingerían sustancias que empeoraban su performance, como el cigarrillo y el alcohol en exceso, yo estaba por otro lado.

(El archivo y las prácticas de inscripción tenían que ceder el paso al repertorio y la incorporación).

76. ¿Qué buscaba en ese momento?

Experimentar en mi propio cuerpo, lo que se comentaba que podían hacer los esteroides. No para convertirme en un fisicoculturista sino para mejorar mi rendimiento cotidiano, y en especial en los deportes que comenzaba a practicar, como el ciclismo y el atletismo.

(La presión de grupo también influyó, y una idea de sobresalir de una manera radical. La testosterona sí cumplió con su efecto de hacerme sentir una especie de súper hombre).

77. ¿Cómo fueron los efectos?

El primer efecto es una sensación que se ha descrito como de bienestar general. Se puede comparar con el sentir que todo se puede, que se es más fuerte, más alerta, más grande y hasta interesante y atractivo. En cuanto a los cambios en el rendimiento en la práctica del ejercicio, es muy claro que se pueden hacer más repeticiones, o aumentar el esfuerzo, sin mayor dificultad. Luego viene el calor muscular, el hambre y la posibilidad de continuar con el ejercicio sin tanta pausa y dolor.

(Perfecto, todo lo que buscaba).

78. ¿Cómo fue el procedimiento?

En ese momento, el esteroide de uso común y fácil acceso era el Primobolan Depot, una variedad oleosa de Enantato de Testosterona, para aplicación intramuscular. Se conseguía casi en cualquier farmacia, sin fórmula médica, por supuesto, y de venta a menores de edad. La aplicación se realizaba en la misma droguería, detrás de los mostradores, a veces con una camilla, otras no. En cinco minutos ya se tenía puesto el medicamento. No recuerdo el costo para la época, pero debía ser muy barato, bastaba con ahorrar un poco de la mesada de dos semanas. La molestia que recuerdo es solo el dolor en la nalga y caminar durante un día de una forma un poco coja. *(Y así de fácil sigue siendo hoy en día).*

79. ¿Cuándo volvió a inyectarse?

Para esta carrera y este performance en específico. Creo que eso fue hacia Noviembre de 2012, creía que necesitaba medidas radicales que me pusieran de nuevo en la ruta de éxito y reconocimiento. Pensé en correr durante siete días desde Pereira hasta Bogotá, aun a pesar del doping, solo realicé la primera etapa, hasta Calarcá.

(Faltó más entrenamiento, más tiempo, más sustancias y más riesgo. La verdad me dolió mucho el primer día y no dejaba de darme algo de temor la etapa de la línea).

80. ¿Qué cambió entre una y otra vez?

Las sensaciones fueron muy parecidas, aunque el medicamento era otro. Esta vez Testoviron Depot. El procedimiento el mismo, las molestias iguales. Luego de la inyección me subí en una buseta y a los 20 minutos ya en la autopista, comencé a correr los 37 kilómetros que me había propuesto. Por más Testosterona, hay cosas que no se logran sin entrenamiento. El éxito del doping es un plan riguroso y continuo, pero ese es también su mayor riesgo.

81. ¿Sabe cuales son los efectos secundarios de consumir sustancias como la Testosterona?

Sí, virilismo, ronquera, disfonía, náuseas, irritabilidad, acné, calvicie, erecciones prolongadas, aumento de la libido, agrandamiento del pene, entre otras. *(Nada tan malo o que no se pueda controlar).*

82. ¿Cree que es hacer trampa? ¿Al doparse, pensó que hacía algo malo?

No. El reto es contra uno mismo. Los demás están siguiendo su proceso, asumiendo sus respectivos riesgos, aprendiendo qué se puede y que no. La historia del doping es tan vieja como el deporte mismo. Si hay algo continuo en el deporte, es el uso de sustancias que mejoran el rendimiento.

83. ¿Cuándo escuchó por primera vez sobre el doping en el deporte?

Creo que fue en 1988, recibí información de tres fuentes distintas. La bibliográfica, la mediática y la personal. Estaba comenzando a adelantar mi investigación sobre esteroides anabólicos, acababa de terminarse Seúl 88, con el escándalo y la destitución de Ben Johnson, y un familiar deportista entraba en un plan personal y casero de dopaje.

84. ¿Y sobre el doping actual que nos puede decir?

El doping como ya lo manifesté no es nada nuevo, lo que ha venido cambiando son las tecnologías de dopaje y las de detección. Evidentemente las primeras van más adelante. El caso de Lance, es una verdad que se sabía desde sus inicios. Lo nuevo es la exposición pública del entramado de toda la operación. Es muy claro que era algo tan natural como llenar las botellas de agua y ponerle aire a las ruedas, tal como él mismo lo dice.

85. ¿Cuándo fue la última vez que fue a consulta con un médico deportólogo?

Eso fue en Marzo de 2012. Me estaba preparando para correr en Boston. Quería tomarme unos exámenes de sangre y del corazón. Pensaba en la posibilidad del dibujo artístico y los dibujos de los eco y electrocardiogramas. El señor, muy prudente, con especialidad en ortopedia, me mando los exámenes de sangre respectivos y una muestra de orina. No fue necesario el estudio cardiaco pues estaba todo normal. Me recetó más entrenamiento, por lo menos 4 veces a la semana y mejor alimentación. Algunas de sus indicaciones he intentado seguir, la muestra de orina preferí no tomármela.

86. ¿Ha salido positivo en algún control anti dopaje?

No

87. ¿Ha almacenado muestras de orina con el fin de falsear una prueba?

Si

88. ¿Indujo a otros miembros del equipo MITAV a tomar sustancias para mejorar su performance?

Si

89. ¿Observó a otros miembros del Equipo MITAV ingiriendo sustancias que mejoraran su performance?

Si

90. ¿Puede mencionar qué sustancias y quienes?

No voy a mencionar nombres.

91. ¿Cree que esos compañeros hubieran podido realizar sus performances sin tomar esas sustancias?

No

92. ¿Cuáles son las principales razones para doparse?

Son varias las razones, algunas son físicas, otras sociales y otras psicológicas. Está el querer mejorar el rendimiento, lograr un aspecto más atractivo para el sexo opuesto, querer afrontar mejor el dolor, mejorar los periodos de rehabilitación de las lesiones, y hasta controlar el peso. Entre lo psicológico esta contrarrestar el estrés, o fortalecer la autoconfianza. Desde lo social la presión del grupo es fundamental y de la mano el hecho de querer ser aceptado. Como se ve en general todos estos motivos pueden ser percibidos como correctos, y sin embargo aparece un línea donde se entra al campo donde institucionalmente se penaliza e incluso se criminaliza el comportamiento.

93. ¿Cuándo fue la oportunidad más reciente en la que: "Cruzó la línea"?

Esta semana

94. ¿Será esa la última vez?

No.

Bibliografía

Augé, Marc. (2008). Elogio de la bicicleta. Barcelona: Gedisa.

Aznar y Fuentes, (2005). Performance y arte-acción en América Latina. México DF: Ediciones sin destino, Citru, EX Teresa.

Bial, Henry (ed). (2007). The Performance Studies reader. New York: Routledge.

Carlson, Marvin. (2004). Performance a critical introduction. New York: Routledge.

Eitzen, Stanley D. (2005). Sport in contemporary society. Boulder, Paradigm Publishers.

Gumbrecht, Hans Ulrich. (2006). Elogio de la belleza atlética. Buenos Aires: Katz.

Gómez - Peña, Guillermo. (2005). En defensa del Arte del Performance. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, año11 n. 24. P. 199-226.

Mckenzie Jon. (2001). Perform or else. From discipline to performance. New York: Routledge.

Murakami, Haruki. (2010). De qué hablo cuando hablo de correr. Barcelona: Tusquets editores.

Riefenstahl, Leni. (1938). *OLIMPIA I y II*. 226 min. Berlín.

Rinehart, Robert E. (1998). Playes All. Performance in contemporary sport. Indianapolis: Indiana University Press.

Schechner, Richard. (2000). Performance. Teoría y prácticas interculturales. Buenos Aires. Libros del Rojas.

Taylor, Diana. (2012). Performance. Buenos Aires: Asunto impreso ediciones.

Weinberg y Gould. (2010). Fundamentos de Psicología del deporte y del ejercicio físico. Bogotá: Médica Panamericana.

Nota:

Este documento no utiliza el sistema convencional de citación dada su estructura en forma de entrevista. La bibliografía contiene las ideas básicas que sirvieron para responder la totalidad de las preguntas. El lector puede remitirse a cada uno de los libros para encontrar la fuente original de algunas ideas y para complementar su información con respecto a temas específicos.