

COREO, POLÍTICA

**Brendan Fernandes y
nibia pastrana santiago**

MASS MoCA

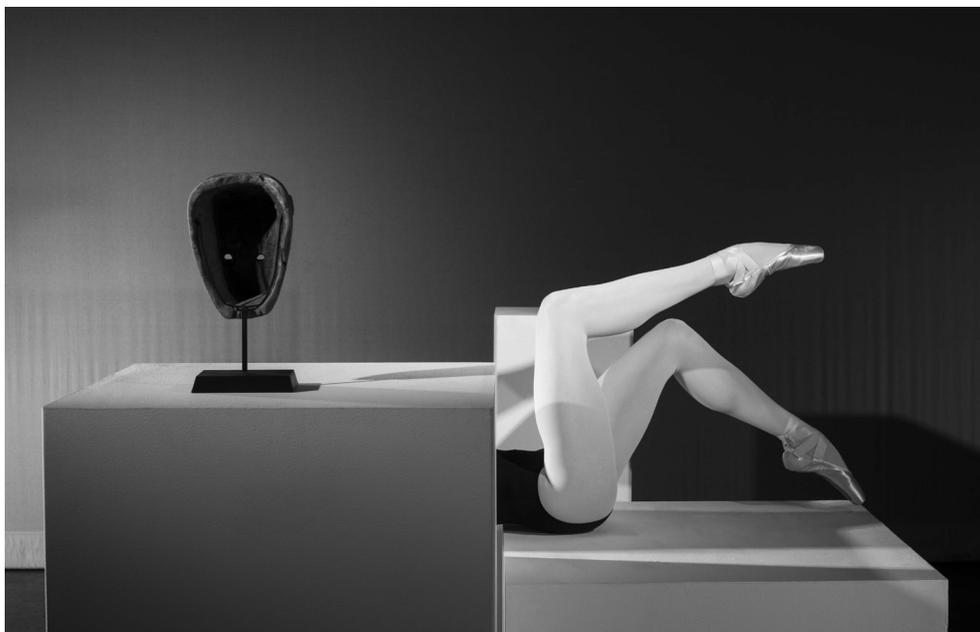
“...en el camino hacia la libertad, antes que nada, hemos de enfrentar todo lo que impide, dirige, desvía y (pre)condiciona nuestro movimiento...”¹

—André Lepecki

Coreopolítica es un término creado por el académico en estudios de performance André Lepecki que aborda la coreografía desde la oposición al control del movimiento, ya sea en la calle o en el estudio de baile. Esta técnica física requiere de movimientos innovadores y experimentales cuyo único propósito es el ejercicio de la libertad. Lo coreográfico entonces puede entenderse como coreo-político cuando aspira a liberarnos de la exclusión, la dominación y la violencia. Lxs artistas Brendan Fernandes y nibia pastrana santiago utilizan esta metodología en sus piezas para enfrentar el colonialismo y el ideal capitalista de producción. En esencia, ambxs artistas afirman el potencial del baile como resistencia.

Tanto Fernandes como pastrana santiago poseen una tensa historia con el ballet y conocen en carne propia sus exigencias físicas y psicológicas. El imperativo de un cuerpo “ideal”—generalmente esbelto, patilargo y blanco—fue, y sigue siendo, un fenómeno con el que lxs artistas y otrxs bailarines negrxs han forcejeado a lo largo de su formación.² Ni Fernandes ni pastrana santiago sentían que sus cuerpos eran aceptados por la comunidad del ballet. Como resultado, comenzaron a abordar estas inequidades desde su obra artística.

Además, el refinamiento, la disciplina y la (auto)supervisión sin fin que caracterizan la

Brendan Fernandes, *As One IX*, 2017. Impreso. 34 × 48 púl. Colección privada

nibia pastrana santiago, *Baliza*, 2019. Video de alta definición a color con sonido, 9:58 min. Cortesía de la artista

práctica del ballet lxs llevó a explorar formas más radicales de movimiento que subvierten las demandas de espectáculo y gracia y la ilusión de naturalidad. Balanceándose entre la técnica clásica y la coreografía experimental, Fernandes examina las dicotomías placer-dolor, acción-inercia y resistencia-obediencia— todos componentes fundamentales del ballet. Por otro lado, pastrana santiago se despliega desde la lentitud, la pereza y el aburrimiento para denunciar las prácticas laborales y estructuras de formación en el ballet y el campo de la danza en general.

Ambxs artistas usan el baile en su práctica artística para combatir la marginalización, examinar historias coloniales y (re)clamar poder. En su serie fotográfica *As One* (2017),³ Fernandes crea un dueto entre máscaras africanas y bailarinxs profesionales del American Ballet Theatre para arrojar luz sobre la supremacía blanca en el ballet europeo tradicional y los museos. Según el artista, estos dos sistemas “han influido mucho en nuestra visión de lo que consideramos

cultura.” Al colocar estas máscaras ceremoniales tan cerca del ballet, Fernandes no solo se opone al fetichismo y la exotización de estos objetos, sino que eleva su significancia cultural a un mismo nivel.

En el video *Baliza* (2019), pastrana santiago desafía el concepto de dominio colonial a través de un lento *pas de deux*⁴ entre la artista y un letrero que dice “your island here” (“tu isla

-
- 1 André Lepecki, “Choreopolice and Choreopolitics: or, the task of the dancer,” *TDR* 57, no. 4 (Winter 2013): 18-19, <http://www.jstor.org/stable/24584841>.
  - 2 A mediados del siglo XX, el cofundador del New York City Ballet y presunto padre del ballet estadounidense George Balanchine intercambió el tipo de figura “ideal” de talle largo y piernas cortas, característico de las bailarinas rusas, por cuerpos de piernas largas y torso proporcionalmente corto.
  - 3 Brendan Fernandes, “As One,” *Brendan Fernandes*, 2015, <http://www.brendanfernandes.ca/as-one-1>.
  - 4 En el ballet clásico, un *pas de deux* se realiza conjuntamente por dos bailarinxs, tradicionalmente un bailarín y una bailarina.

Brendan Fernandes, *Free Fall, for Camera*, 2019. Proyección de video monocanal, sonido estéreo, 13:47 min. Cortesía del artista y de la Monique Meloche Gallery en Chicago

aquí” en español).⁵ En esta pieza, ella combina el lenguaje y el movimiento para aludir al rol central que juega el turismo en muchas islas, entre ellas su hogar Puerto Rico— la cual actualmente está plagada de proyectos de desarrollo.

Para reimaginar radicalmente los estándares del progreso, la virtuosidad y el éxito en la práctica de la danza y la sociedad en general, Fernandes y pastrana santiago resignifican el concepto de trabajo a partir del reposo y la lentitud. Nuestra sociedad capitalista, dentro de la cual lxs artistas producen coreografías y performances, constantemente exige la acción continua de los sujetos para progresar. Ambxs artistas subvierten la expectativa de movimientos energéticos e impresionantes a través del prolongamiento y la pereza.

La lentitud que caracteriza los pasos de lxs bailarines que activan las esculturas *Tumbler* (2019) y performean en el video *Free Fall, for Camera* (2019) de Fernandes exige una gran cantidad de energía física y mental. Inspirados en el juego infantil de jacks, lxs

bailarines juegan con los *Tumblers* para generar movimiento desde la quietud o, según el artista, la “inacción”. Aun así, estas figuras minimalistas son igual de poderosas sin la presencia de cuerpos estáticos puesto que hacen eco de la linealidad rígida de un sin número de posturas de ballet.

Free Fall, for Camera aborda la masacre en la discoteca Pulse en Orlando donde varias de las víctimas eran latinxs o pertenecían a la comunidad LGBTQ+. En el video de Fernandes, cuerpos caen al suelo continuamente tras la detonación de un sonido parecido al de un disparo. La quietud que sigue cada caída repentina cala hondo mientras la audiencia espera con anticipación a que lxs bailarinxs se levanten nuevamente. En este breve momento, cada uno de lxs bailarinxs en el suelo ha de contemplar su recuperación, un acto que requiere de fuerzas para seguir adelante después de la caída. Mientras lxs bailarines caen a lo largo de la pieza, cada unx regresa a la verticalidad y se reincorpora al grupo, cuya intención es representar un acto de solidaridad colectivo.

En su video *NO MORE EFFORTS* (2020), pastrana santiago utiliza coreografías arraigadas en la lentitud y la vagancia que nos llevan a preguntarnos: ¿quién puede darse el lujo de hacer nada? La artista comienza el video tendida sobre las ruinas del histórico hotel Normandie del Viejo San Juan justo antes de performear una serie de movimientos improvisados en una pista atlética cercana.⁶ Estos actos reflejan su experiencia con el movimiento experimental, también llamado danza moderna, que surgió en Puerto Rico a finales de la década del 70. Evocando su manifiesto de *lazy dancer* (2013),⁷ pastrana santiago hace uso de técnicas somáticas como la lentitud y la pereza en un tono humorístico con la intención de resistir la productividad, automatización y movilidad. La artista reflexiona en torno a la marginalización y la explotación de sujetos que, como ella, están forzados a trabajos de movimientos constantes—mientras que la elite privilegiada y los turistas que pueblan Puerto Rico tienen el lujo de tomarse su tiempo y relajarse.

Fernandes y pastrana santiago parten del movimiento del cuerpo—desde la coreografía hasta la improvisación, de bailarinxs a transeúntes—para resistir, sanar, e incluso fracasar. Reimaginando la relación del cuerpo danzante con el trabajo y el poder, lxs artistas se sirven del performance como forma de resistencia, como instrumento de transfiguración y como respuesta crucial al trauma. Lo coreopolítico en el movimiento de lxs artistas nos ofrece un lenguaje expansivo de la danza y sugiere posibilidades únicas para el futuro de esta.

— McClain Groff, M.A., Williams College, 2022
Programa Graduado de Historia del Arte de Williams College
Traducción por María del Mar Antongiorgi
y Katia Cruz Quintana

-
- 5 La artista también se observa nadando con un cartel similar que dice “aquí había una isla.”
  - 6 El abandono y el deterioro del Normandie son un reflejo de la crisis actual a causa de la deuda gubernamental y la recuperación prolongada de la isla luego de varios huracanes devastadores.
  - 7 En este texto, la artista declara: “La bailarina perezosa no tiene obligación alguna de bailar.”

nibia pastrana santiago, *NO MORE EFFORTS*, 2020. Video a color con sonido, 8:53 min. Comisionado por De Appel para *This may or may not be a true story or a lesson in resistance*. Capturas de video por Juan C. Malavé. Cortesía de la artista

Brendan Fernandes (nacido en 1979 en Nairobi, Kenya) se graduó del Programa de Estudios Independientes del Museo Whitney en el 2007 y fue becario de la Fundación Robert Rauschenberg en el 2014. En 2010 fue preseleccionado para el Premio de Arte Sobey y en 2017 ganó la prestigiosa beca New Chapters del Consejo Canadiense de las Artes. Brendan también recibió el Premio Arcadia y la beca de la Fundación Louis Comfort Tiffany en 2019. Además, fue galardonado la beca de investigación para artistas del Museo Smithsonian en 2020. Sus proyectos han sido exhibidos en la Bienal del Museo Whitney, el Museo Guggenheim, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Gherty en Los Ángeles, la Galería Nacional de Canadá en Ottawa y el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, entre otros. Actualmente es profesor adjunto de Northwestern University.

nibia pastrana santiago (nacida en 1987 en Caguas, Puerto Rico) posee un MFA en Danza con una concentración menor en Estudios Latinos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y un Postgrado en Performance y Estudios Escenográficos del Programa de Postgrado a.pass en Bélgica. Actualmente, nibia es codirectora de Beta-Local, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar artistas en Puerto Rico. En los últimos cinco años, ha fungido como Coordinadora Académica del Programa de Danza en la Universidad del Sagrado Corazón (el primero de este tipo en Puerto Rico). Sus piezas se han mostrado en De Appel, Amsterdam; la Bienal del Museo Whitney de 2019, Nueva York; e Hidrante, San Juan. Ha sido becada desde el 2020 hasta el 2022 por la Puerto Rican Arts Initiative, una iniciativa respaldada por la Fundación Andrew W. Mellon, Northwestern University y la Universidad de Texas en Austin. Su primera publicación *Habitar lo imposible: Danza y experimentación en Puerto Rico*, coeditada por la académica de danza Susan Homar, será publicada en 2022.

Coreopolítica

9 de abril a diciembre de 2022

Comisariada por McClain Groff

Coreopolítica es posible gracias al Instituto de Arte Sterling and Francine Clark en apoyo a MASS MoCA y el Programa Graduado de Historia del Arte de Williams College.

El programa en MASS MoCA es posible en parte gracias a la Fundación Barr, la Fundación Horace W. Goldsmith, el Mass Cultural Council y el Joe Thompson "Yes" Fund.

Portada: Brendan Fernandes, *Free Fall, for Camera*, 2019.
Proyección de video monocal, sonido estéreo, 13:47 min.
Cortesía del artista y de la Monique Meloche Gallery en Chicago

Imagen en este folleto: nibia pastrana santiago, *Baliza*, 2019.
Video de alta definición a color con sonido, 9:58 min. Cortesía de la artista