

Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum: el discurso como entramado performativo

Iratxe Jaio and Klaas van Gorkum: the speech as performative framework

**CONCEPCIÓN ELORZA IBÁÑEZ DE GAUNA*
& ZUHAR IRURETAGOIENA LABEAGA****

Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*España, investigadora, profesora, artista. Doctora en Bellas Artes Facultad de Bellas Artes Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Arte y Tecnología. Campus de Leioa, Barrio de Sarriena s/n. 48940. Leioa – Bizkaia, España. E-mail: mconcepcion.elorza@ehu.eus

**España, artista, investigadora, profesora. Máster Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Máster Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Diploma Estudios Avanzados, UPV/EHU.

AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Arte y Tecnología. Campus de Leioa, Barrio de Sarriena s/n. 48940. Leioa – Bizkaia, España. E-mail: zuhar.iruretagoiena@ehu.eus

Resumen: En sus últimos trabajos los artistas Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum (Markina-Xemein, 1976 y Delft, 1975) se han centrado en procesos creativos cercanos a investigaciones sociológicas. Sus propuestas evidencian hasta qué punto la alteración de determinados protocolos causa modificaciones de resultados imprevisibles.

Son los puntos de partida desde los que abordan algunas de sus obras como *Police Training* (2011) y *Últimas Palabras* (2013). En ellos, los artistas visibilizan aspectos implícitos en los discursos de ciertos colectivos y se centran en el análisis de la cualidad performativa de estos.

Palabras clave: Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum / enunciados performativos / arte contemporáneo / reenactment.

Abstract: *In their later works artists Iratxe Jaio and Klaas van Gorkum (Markina-Xemein, 1976 and Delft, 1975) have focused on near sociological research creative processes. Their proposals show how altering some protocols causes modifications with unpredictable results.*

These are the starting points for some of their projects such as Police Training (2011) and Last Words (2013). In them, the artists make visible aspects implicit in the speeches of certain groups and focus on the analysis of their performative quality.

Keywords: *Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum / speech acts / contemporary art / re-enactment.*

Introducción

Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum se definen como un equipo de artistas que ha aceptado la presencia en sus propios procesos del “conflicto y la disputa” (EHUsfera, s/d).

A menudo su producción lleva implícita una interrogante sobre el trabajo. De este modo, se plantean cuestiones como ¿qué diferencia el tiempo y el resultado de la producción en la fábrica o la oficina, del tiempo del *trabajo ocioso* que se produce durante la jubilación? ¿Qué caracteriza y de qué modo se produce la diferenciación entre el trabajo en arte y el producido en y para otros contextos? En definitiva, ¿qué es lo que diferencia un *objeto cualquiera* de un objeto artístico?

Por otro lado, en los últimos tiempos se han venido interesando asimismo por los enunciados performativos, aquéllos que – siguiendo a John L. Austin – son constitutivos de realidad. Les interesan en tanto se basan en la autoridad que de manera hipotéticamente consensuada se otorga desde la sociedad a aquéllos que los pronuncian.

Los artistas se proponen cuestionar esa autoridad y el modo en que sus enunciaciones nos afectan en tanto configuran determinadas realidades.

Una situación concreta en la que observan la especificidad de estos *actos de habla* son los procesos judiciales. Mas en términos más amplios profundizan desde su práctica artística en los procesos de diálogo, atendiendo a los roles asumidos en ellos por diferentes partes. Situaciones comunicativas fuertemente

pautadas y marcadas por las expectativas que cada uno de los dialogantes alberga en relación a ese *otro* al que se dirige.

Poniendo en marcha procesos que permiten que estos aspectos salgan a la luz y se muestre abiertamente el entramado oculto que ordena los comportamientos de unos y otros, los artistas nos hacen ver el valor de la disidencia y la reflexión crítica. Desde su práctica nos hacen ver que el solo hecho de cortocircuitar los discursos dominantes, romper sus flujos, puede ser un muy importante primer paso para replantearnos cómo se construye el poder de las diferentes jerarquías a las que nos sometemos.

Objeto de estudio

En estos dos proyectos los artistas tratan de establecer estrategias para llegar a comprender cuáles son los mecanismos de la representación que se encuentran tras el aparato judicial y en última instancia en el seno de las relaciones de los poderes estructurales y los agentes que en ellos operan.

Las dos propuestas se afanan en desnudar el dispositivo que sustenta la lógica de la representación para, de este modo, hacer patentes las contradicciones implícitas en el proceso performativo y los engranajes de los mecanismos implicados en cualquier proceso de autorepresentación ante una audiencia, sea esta un jurado – y por lo tanto el proceso sea un proceso judicial- o cualquier tipo de representación con una estructura audiencia/receptor.

En los dos casos las piezas se postulan como un proyecto en el transcurso del cual el proceso es en sí mismo un experimento que trata de demostrar las estructuras que se establecen en los lenguajes del poder. Recogen y analizan el potencial retórico de cada discurso su representación y su estructura constructiva como maquinaria impositiva.

En *Ultimas Palabras* (2013), los artistas establecen una suerte de artilugios capitaneados por el recurso del *re-encatement* donde lo que consiguen es evidenciar que el poder judicial y los procesos que de él dependen están sometidos a las leyes de la representación. Así, tal y como ocurrió en el caso concreto de Alfredo Astiz ponen al descubierto el giro teatral que el militar utilizó en su alegato final para fagocitar cualquier atisbo de realidad que pudiera encontrarse en el proceso judicial, y así tratar de desplazar la percepción del proceso hacia la lógica del espectáculo, donde todo es posible, más si es susceptible de ser interpretado. De este modo la realidad se ve liberada de la carga histórica y se convierte en mero suceso. Un acontecimiento que deviene hipereal, un acontecimiento performativo en pura esencia.

En el alegato final que hizo “*el ángel rubio de la muerte*” el poder de la representación despliega toda su potencia anulando así, mediante su atractivo como

acción preformativa constitutiva de nuevas realidades, la carga simbólica y contextual. Lo real con su poder de sumisión, fagocita cualquier posibilidad de análisis mas allá de lo que deviene. De lo que esta siendo.

La estrategia es aquella que utilizó a su vez Jaques Verges "la defensa de Ruptura" (*Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum* (s/d), aquella en la que se intentar desafiar la moralidad el proceso y de la propia estructura judicial, llevándolo al extremo la propia estructura del estado.

El video de casi treinta minutos de duración se estructura como una secuencia temporalmente completa. En ella, el instructor comienza por hacer un análisis formal del alegato final de Astiz, el tipo de letra, la división y la estructura del discurso por párrafos y la importancia de los aspectos destacados mediante recursos lingüísticos y de escritura. En un segundo momento, se da paso a la lectura (por primera vez por el actor), y a la interpretación del legado de Astiz. En este instante es donde el lenguaje de video empieza a desplegarse y a establecer una dialéctica a dos bandas entre instructor y actor. El primero trata de interpretar el texto incorporando las correcciones del instructor; el segundo, por lo contrario, boicotea y entrecorta constantemente los intentos interpretativos del primero. En esta suerte de partido a dos paredes editado mediante el recurso de plano contraplano, se establece una conversación que reproduce tanto a nivel visual como a nivel a nivel discursivo, las estructuras de poder, donde uno de los personajes es constantemente sometido y coaccionado, para que desplegar su potencial resulte imposible.

Los planos medios y primeros planos enfatizan esta estructura de poder y le otorgan al video un ritmo rápido, secuenciado, en el que entre la interpretación, la implacable rotundidad del texto y la edición, se crea una tensión difícil de soportar por el espectador. Ciertamente es que en momentos donde esta tensión, anteriormente mencionada, alcanza cotas altas y se vuelve incómoda, los artistas han optado por abrir el plano, dejando que el aire entre en la composición de la imagen y el en encuadre y haciendo que la estructura del entramado para llevar el *re-enactement* y registrarlos se manifieste.

De este modo, se establece una suerte de *mise-en-abyme* donde se da un salto atrás y la estructura propia de la representación actoral y artística se pone al descubierto. Este recurso audiovisual otorga un respiro al frenético y tenso ritmo de la pieza al mismo tiempo que nos integra en la obra a los propios artistas, y por lo tanto subraya y enfatiza una vez más la sensación de estar observando una representación.

Police Training (2011), a diferencia de *Últimas Palabras* es un proyecto colaborativo donde los artistas son participantes de un taller que se plantea como

Figura 1 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Últimas palabras", 2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

Figura 2 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Últimas palabras", 2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

Figura 3 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Últimas palabras", 2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

Figura 4 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Últimas palabras", 2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

Figura 5 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Últimas palabras", 2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

un experimento sociológico. En él se les insta a formar parte de un curso de técnicas de interrogatorio, donde poner en práctica mediante juego de roles las capacidades de cada participante para hacer uso de estas técnicas.

En este mismo taller se anima a cada participante artista a que aplique los conocimientos a su práctica personal a través del estudio y análisis de literatura pertinente al caso. De este modo podríamos decir que *Police Training* es una especie de preludeo a *Últimas Palabras*, ya que en ella los artistas empiezan a mostrar interés por los entresijos del lenguaje, por la estructura invisible que lo sustenta y su capacidad para erigirse como herramienta discursiva del poder. Ahondar en la capacidad del lenguaje para perpetuar y transmitir los lugares simbólicos del poder, metamorfosearse y desdibujar las fronteras entre la representación, el discurso y lo textual.

Así pues este proyecto participativo de carácter colaborativo se formaliza mediante el registro de unas fotografías del proceso. Su interés reside en el capital simbólico personal que cada participante se lleva con lo que, además de ser el germen para proyectos posteriores, en él los artistas se enfrentaron por primera vez a la experiencia de abordar una propuesta experimental procesual de corte sociológico y su relación con la construcción del lenguaje.

Hemos de subrayar que, a pesar de que formalmente se resuelven de modo muy distinto, y de que en ninguno de ellos dos se establece ningún tipo de juicio o posición moral, las lógicas que operan en uno y otro son similares y por lo tanto se establecen una suerte de sinergias y de implementaciones entre uno y otro proyecto. Así una y otra propuestas se enriquecen mutuamente y establecen un diálogo en el cual se muestra claramente el interés de estos dos artistas por mostrar el engranaje performativo y de representación de las dialécticas del poder. De este modo, operar en el seno del lenguaje del poder, en sus discursos, performar la violencia del discurso, termina por convertirse en la forma de desdibujar el discurso de la violencia.

Conclusiones

En los cuerpos de trabajo analizados nos encontramos con algunas de las líneas maestras de la investigación artística de Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum.

De este modo, *Police Training* (2011), pone de manifiesto el interés de los artistas por trabajar desde la colaboración y su búsqueda de una inserción de sus trabajos en el devenir real de los acontecimientos del presente. En este caso, el contexto es su actividad en el seno del colectivo *Social Experiment*. Así, por medio del proyecto *Police Training*, Jaio y van Gorkum revisan los comportamientos asumidos en las prácticas policiales interrogatorias,

Figura 6 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Police Training", 2011. Vista del taller. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

Figura 7 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Police Training", 2011. Vista del taller. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

Figura 8 · Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, "Police Training", 2011. Vista del taller. Fuente: www.parallelports.org (Imagen reproducida con la autorización de los artistas).

propiciando que cada uno de los participantes tenga que aplicar lo aprendido tanto en el rol de quien pregunta como el de quien es preguntado. Del mismo modo, el carácter práctico y teórico del curso implica que cada integrante del grupo tenga que reinventarse, colocarse en el lugar del otro, y al mismo tiempo pueda verse proyectado en los comportamientos y actitudes de sus iguales. Por otra parte, la proximidad para con los instructores policiales, y la convivencia de la totalidad de los asistentes al taller en un contexto de temporal aislamiento que genera una sensación de proximidad y confianza, hace surgir contradicciones e incertidumbres impensables en otras circunstancias, construyendo una inmejorable ocasión para el aprendizaje. Consideramos de interés señalar que ésta fue la respuesta de los artistas a una invitación para organizar un *workshop* práctico con estudiantes de arte. Las implicaciones en cuanto a posicionamiento político de los artistas resultan evidentes, mas son expresadas además de manera muy certera por Elke Uitentuis - una de las componentes de *Social Experiment*, cuando afirma "I want to understand the world and make it better" (*Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum, s/d*), considerando, por supuesto, el arte como una vía perfectamente idónea desde la que afrontar ese deseo.

Por su parte en *Últimas Palabras* (2013) el ejercicio de *re-enactment* posibilita que adquieran una nueva dimensión y resonancia las palabras pronunciadas por Astiz, trascendiendo su propia adscripción geográfica y convirtiéndose en paradigmáticas de las constantes negaciones y ocultamientos a los que somos sometidos y sobre los que se escribe la historia. Si, como ciudadanos, tenemos siempre la sensación de no llegar hasta el fondo de las cuestiones espinosas, de que nunca podremos conocer en su totalidad la verdad de tantos acontecimientos, el discurso de Astiz nos pone frente a frente no solo con el hecho de la negación sino con la insolente tergiversación del discurso que termina -o lo pretende- haciendo ver al acusado como héroe sacrificado, sometido a la persecución y víctima de la conspiración. Una argumentación a la que, desafortunadamente, desde diferentes contextos, hemos sido habituados.

Aquí los artistas Jaio y van Gorkum nos ponen cara a cara con la realidad de la eficacia del discurso, y nos transportan de manera indirecta hacia las herramientas que la propiciaran en la situación original. Una buena expresión, buena oratoria, colocar el énfasis en el lugar apropiado de la frase, acompañarlo con los gestos adecuados, con una correcta colocación de las manos y de todo el cuerpo, he aquí los instrumentos del engaño y la persuasión. Sin embargo en su trabajo, todas estas herramientas quedan

desmanteladas por medio de la repetición hasta el desnudamiento de la estructura, y la referencia a la propia realidad preformativa del acontecimiento. Su trabajo nos prepara y nos pone alerta, nos advierte acerca de lo que quizá ya sabemos, que debemos buscar detrás o bajo la superficie de todas esas estrategias, que debemos estar alerta y cuestionar los imperativos de esas representaciones.

Referências

Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum (s/d) [en línea] blog [Consult. 2015-12-00] Disponible en www.parallelports.org

EHUsfera (s/d) [en línea] blog [Consult. 2015-12-00] Disponible en www.ehu.es/ehusfera/bbaa/2015/10/21