

Autora: Mara Nahomi Hernández Armenta

Procesos de creación, producción e investigación en la obra de Marina Abramovic; naturaleza, vida, autobiografía y expediciones

Josemaría Bahena*

Resumen

Desde la primera experiencia narrada por la misma Marina Abramovic, en su autobiografía publicada por primera vez en 2016, en su natal Belgrado recibe su primera lección de pintura; en la cual, según describe, el proceso fue más importante que el resultado. Un gesto que marcaría y definiría su posterior carrera de más de cincuenta años.

Notablemente conocida por sus obras efímeras de *performance* radicales e individuales (1968-1975), con Ulay (1976-1978) arte objetos y video instalaciones; así como también las obras de teatro *The Life and Death of Marina Abramovic* dirigida por Bob Wilson (2011), *7 deaths of Maria Callas* (2020). Abramovic descubre a una edad temprana, en el Student Cultural Center en Belgrado, que fundamentalmente no necesita crear obras bidimensionales para crear su cuerpo de trabajo.

“El arte viene de la vida, no de un estudio” es un enunciado que ha emitido en numerosas ocasiones, así como también en su manifiesto, publicado junto con sus escritos en 2018. La artista yugoslava ha realizado di-

---

Fecha de recepción: febrero 2022

Fecha de aceptación: mayo 2022

Versión final: julio 2022

versos viajes a lo largo de su vida, en los cuales ha tomado aprendizajes que incluye en su obra, derivados de su proceso creativo. En el Tíbet, aprende a controlar la mente; con los aborígenes australianos aprende a vivir en el presente. Dos elementos que constituyen su cuerpo de trabajo.

En innumerables ocasiones ha citado estos aprendizajes como centrales en su obra de performance, la cual describe como “una construcción físico intelectual, en un lugar y tiempos específicos en frente de un público” (Abramovic, 2016). Producto de su trayectoria de investigación, diseña el Abramovic Method, pensado para un público general. El cual incluye ejercicios como contar arroz y caminar en cámara lenta. Los cuales están concebidos para educar a la audiencia en los elementos antes descritos: el aquí y el ahora, y vaciar la mente. Todo siendo parte de su función como artista, ya que estos talleres los ha propuesto en su contexto, el museo y la galería de arte.

Los procesos de investigación en la vida y obra de Marina Abramovic no solo se limitan a las trayectorias realizadas en culturas distintas, sino también al subconsciente, como lo hizo en la década de los 70 con su entonces compañero, Ulay.

Este trabajo plantea ilustrar y describir cuáles son los procesos artísticos en la carrera de Marina Abramovic y cómo es que estos han contribuido a las prácticas artísticas internacionales contemporáneas.

Palabras clave: Estudios de performance, procesos de creación en el arte, arte corporal, arte efímero

Belgrado

En 1960 Marina Abramovic recibe su primera lección de pintura, impartida por Filipo Filipovic, un partisano y compañero de guerra de su padre, Vojin Abramovic. Esta lección está descrita en su autobiografía, *Walk through walls* (2016). La artista de performance menciona que Filipovic, quien formaba parte de un colectivo llamado Informel, llegó al estudio y en el suelo puso el bastidor, sobre el cual arrojó pigmentos rojo, amarillo, negro, pegamento, y después le puso medio litro de gasolina, lo encendió y le dijo “esto es un atardecer” y se fue (Abramovic, 2016, p.30). Esta fue una lección muy importante dado que más tarde en su carrera se daría cuenta

de que el proceso es más importante que el resultado (al igual que para Yves Klein (1928-1962) y Joseph Beuys (1921-1986)). En el manifiesto que escribió junto con Ulay (1943-2020), *Art vital*, menciona: “No ensayos, no final predecible, no repetición” (Abramovic, 2016, p.91).

En una segunda narración autobiográfica, la artista nacida en la ex-Yugoslavia cuenta que un día, recostada sobre el suelo, miró cómo pasaban doce aviones militares y cómo formaban dibujos sobre el cielo, lo que le trajo una idea. Ella llegó al cuartel, con los soldados, a quienes conocía bien, por ser amigos de su padre. Abramovic les solicita el uso de dicha aviación militar para poder crear los dibujos que había planeado, lo cual le fue, desde luego, negado.

Sin embargo, es en este momento que la artista se dio cuenta que no necesitaba seguir creando bidimensionalmente en su práctica artística, descubrió que podía crear a partir de la realidad.

Hasta ese suceso la pionera de la *performance* había estado pintando sus sueños (1968), accidentes de camiones (1969) y nubes (1965). Eventualmente comienza con sus instalaciones sonoras como: *The forest* (1972), *Airport* (1972), *White space* (1972), *Metronome* (1971), *The tree* (1971).

Es en 1971 cuando, en el Student Cultural Center, descubre junto con Rasa Dragoljub Todosijevic, Zozan Popovic, Nesa Paripovic y Era Milijovic, un grupo de artistas de aquella localidad, con quienes se da cuenta de que el arte de performance había hecho un efecto en ella. Esta manifestación visual la marcaría y le dedicaría los próximos años de su vida.

Abramovic es una artista que ha sabido integrar el material autobiográfico a su obra visual. De esta manera su vida personal se ha fusionado con su obra, de una manera armónica, la cual se afirma como universal. A menudo relata diversos hechos desde su infancia, su vida adolescente y adulta, y cómo estos han contribuido a la creación de su legado. De este modo la autobiografía ha sido un factor importante en su proceso creativo.

Las narraciones autobiográficas son más evidentes en obras como *Biography* (1992), *The biography remix* (2005) y *Life and Death of Marina Abramovic* (2012). En cada una de ellas, la artista otorga sus diarios, material visual y escrito a los respectivos colaboradores, Charles Atlas, Bob Wilson. Quienes fueron libres de interpretar el material que les fue dado y dirigirlo en el formato escénico.

El teatro fue algo a lo que Abramovic se había opuesto fuertemente al comienzo de su carrera. Cuando exploraba el territorio de la performance

en los años setenta, ella dice seguido “en performance la sangre es sangre y en el teatro la sangre es cátsup” (Abramovic 2016).

Adicionalmente a su autobiografía, los viajes que realiza Abramovic también han ejercido una notable influencia en la manera en la cual crea sus obras. Ha viajado extensamente alrededor del mundo, pero en este documento serán mencionados dos lugares a los cuales asiste y en los cuales obtiene el material para su trabajo.

Gran Desierto de Victoria

Después de recorrer Europa con sus obras de performance, con las cuales es mayormente conocida en la actualidad, uno de los viajes que más han influenciado su obra es el que realiza junto a Ulay, en el Gran Desierto de Victoria en Australia central. En dicho lugar obtuvieron un permiso, para poder pasar cierto tiempo con los aborígenes australianos.

La primera vez que la pareja viajó a Australia fue en 1979 para la Biental de Sídney, donde realizaron *The brink*, una performance de 4 horas 15 minutos, que consistía en Ulay parado en un lado, sobre un muro, y Abramovic debajo de él.

La sombra proyectada por Ulay generaba una presencia con Abramovic, la performance terminó cuando el sol impidió que las sombras pudieran continuar. Podemos recordar que en el manifiesto de Ulay–Abramovic, *Art Vital*, mencionan como un factor importante “contacto directo, relación local” (Abramovic, 2016, p.91).

Es decir, entre 1976 y 1988, su obra se regía bajo tales condiciones. Después de su participación en la bienal, tienen ciertos días libres y es cuando deciden explorar Australia. Abramovic había leído sobre los aborígenes australianos en su juventud y tenía el interés de aprender más sobre ellos. Sin embargo, acercarse a esta cultura les es negado al principio. Phillip Toyne, un antropólogo y activista a favor de los derechos de los aborígenes, no entendió bien su idea. Eventualmente los acepta y regresan con un financiamiento por parte del Australian Visual Arts Council, y es cuando pasan seis meses conviviendo con los aborígenes.

Abramovic menciona que solían bromear diciendo “Moisés, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos habían ido al desierto como nadies y habían regresado siendo alguien” (Abramovic, 2016, p.120).

Una de las primeras obras resultantes de este proyecto se titula “Gold found by the artists” (1981). El título hace referencia a oro que literalmente encontraron en el desierto central australiano. Sin embargo, una referencia metafórica de esta obra sería el aprendizaje que obtuvieron viviendo con esta cultura por más de un año. No moverse, no hablar, estar en el presente.

En otras palabras, el conocimiento que obtuvieron, se refería a aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Para la cultura aborigen australiana, el pasado, presente y futuro están en una misma línea, y viven continuamente en el presente.

Para esta cultura también son importantes los sueños. Abramovic narra que todos los días tenían que hablar de sus sueños y trataban de interpretarlos. Si no había tiempo para discutir todos los sueños, estos serían discutidos el día siguiente, y en consecuencia habría sueños acumulados, de la noche anterior y de la posterior.

En esta obra, podemos ver a los artistas sentados uno frente al otro, sin moverse, por 7 horas diarias en un total de 90 días no consecutivos (McEvelley, 1985, p.10). Esta acción formó parte de la serie llamada “Night-sea crossing”, la cual tuvo al menos 22 repeticiones entre 1981 y 1987.

En su gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Abramovic recrearía esta obra dejando la silla frente a ella para quien quisiera sentarse por el tiempo que lo deseara.

Este contacto con la cultura aborigen resultó en una de las influencias que más han aportado a la práctica artística de Marina Abramovic, integrando este conocimiento a sus acciones posteriores a 1991, donde ha redireccionado su obra de performance. Transformando los límites del cuerpo que siguen estando presentes como se observa en sus primeras performances (1968 a 1975), sustituyendo los límites del cuerpo por los de la mente.

Soledad (Brasil)

Después de su separación en 1988 con la performance *The Great Wall Walk*, Abramovic produce nuevamente de forma individual. En 1989, Abramovic crea su primera serie de objetos transitorios. *Green Dragon, Red*

dragon y *White Dragon*, de cobre oxidado, cuarzo rosa y obsidiana negra. La idea detrás de este trabajo es que los minerales transmitan su energía a quienes los utilizan.

En su manifiesto personal, menciona la relación de un artista con la inspiración: “Un artista tendría que buscar dentro de sí mismo para encontrar la inspiración, entre más profundamente miren dentro de sí mismo, más universal se convierte” (Abramovic, 2018, p.346).

En el mismo manifiesto, menciona que “la idea puede llegarle como una visión en el día o en la noche en un sueño” (Abramovic, 2018, p.352). Otro ejemplo es la obra en la cual, junto a una pila de cuarzos, está recostada, titulada *Waiting for an idea* (1991) en la cual confía que los cuarzos le dictarán la nueva idea con la cual trabajará.

Es así que concibe la serie de *Objetos transitorios* (1989–2017). Una de las primeras obras que crea para dicha serie se titula *Shoes for departure*, Los cuales diseña para que el público pueda tener un intercambio de energía con los minerales que usa en esta serie. Otros objetos de esta serie son *Inner Sky* (1991), *The Sink* (1995) y *Soul Operation Rooms* (2000) los cuales son objetos cuyo uso es básico, y del cual su contenido tiene una relación metafórica con el espacio y su utilización.

Tal es el caso de la pieza *Crystal Cinema*, para la cual frente a un banco de madera de 30 x 30 x 45 cm coloca un cuarzo de 70 x 50 x 120 cm. La idea es que el espectador se siente sobre el banco y el cuarzo sea una especie de largometraje. Las instrucciones para el público son sentarse en el banco frente al cuarzo, cerrar los ojos y no moverse, duración: sin límite .

Abramovic estuvo en contacto directo con los mineros cuando creó estas obras. Una vez que obtuvo la idea para *Shoes for departure*, lo comenta con los trabajadores de las minas quienes le dicen que caminar con un par de zapatos de amatista sería imposible , pero ella responde “no son para uso físico, son para la mente” (Del Fiol, 2016) .

Esta obra, que la artista no denomina como escultura sino como objetos transitorios, tiene un peso de 70 kg, se trata de dos zapatos hechos de amatista tallada y cuyas medidas son 18 x 45 x 21 cm. Las instrucciones para el público son “quitarse los zapatos, ponerse en los zapatos de amatista, cerrar los ojos y partir” (Abramovic, 2016). La partida es mental, señala.

Su contacto con esta nación es frecuente y en más de una ocasión realizó trabajos directamente involucrados con esta cultura. Como en 2016 que, junto a Marco de Fiol, produce el documental *Marina Abramovic and*

Brazil, el cual narra elementos espirituales de la región, acciones milagrosas, medicina herbolaria y nuevamente el uso de cuarzos.

La serie de Objetos transitorios que crea en su primera estancia en Brasil, los diseña con la intención de que el público pueda relacionarse con ellos. De este modo se aleja del formato de *performer* y público, y en su lugar utiliza dichas obras para que ocupen su posición como conductora de una experiencia para el público.

Una de las enseñanzas que pretende compartir con la audiencia es que los minerales son antiguos y que además ella los considera como computadoras y que además tienen poderes de curación. Usarlos en la galería, tiene un fin artístico ya que sigue produciendo dentro del contexto artístico, por lo tanto, es una invitación de interacción a través de un medio visual. El contacto con el público es algo que ha propiciado en toda su obra desde sus comienzos con las instalaciones sonoras.

El impacto social de esta obra radica en la idea de transformar al espectador pasivo en un sujeto activo, haciéndole participe de una experiencia visual a través de una manifestación artística. Abramovic ha viajado extensamente alrededor del mundo y ha sido a través de la búsqueda y exploración personales que ha logrado entender otras culturas. En estas travesías ha sabido integrar el conocimiento aprendido a su obra.

Su contribución ha sido significativa en el sentido de que ha sabido continuar y evolucionar su trayectoria de más de cinco décadas de trabajo. Dicha evolución, le ha permitido continuar explorando los límites del cuerpo a los límites de la mente.

La interacción con el público a través de su obra busca sustituir la performance y los objetos transitorios por la experiencia. Adicionalmente el factor autobiográfico como material que usa para últimamente lograr generar una conexión universal también ha sido un punto más que le ha permitido continuar explorando los conceptos de cuerpo, espacio y mente.

Referencias

- Abramovic, M. (2018). *Marina Abramovic Writings 1960 – 2014*. Verlag der Buchhandlung Walter König.
- Abramovic, M. (2016). *Walk through walls a memoir*. Crown Archetype.
- Biesenbach, K. (2010). *Marina Abramovic, the artist is present*. MoMA.
- Del Fiol, M. (Director). (2016). *The space in between: Marina Abramovic and Brazil* [Película]. Casa Redonda Produções Culturais.
- McEvelly, T. (1985). *Modus Vivendi*. Stedelijk Van Abbemuseum.

Josemaría Bahena*

Estudia la licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes (2007-2011). Estudia la Maestría en Estudios de Arte y Literatura, en la UAEM (2013-2015). Como investigación propone la tesis “Yves Klein, y la construcción del concepto de la inmaterialidad”. Realizó una estancia semestral de investigación en los Archivos Yves Klein, en París (2014). Estudia seminarios de historia del arte contemporáneo en el Instituto Nacional de Historia del Arte, también en París, Francia. (2011)

En 2011 tiene su primera exposición individual, *Ignatia Amara* en la Galería Simón. En marzo de 2015, realiza la exposición individual *Stabat Mater*, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En Guanajuato ha expuesto individualmente en el Museo de las Momias con la exposición *Ánima* en 2021. En el Museo de Sitio Ex Convento Dieguino, la exposición personal *Actos Devocionales* en 2022. Así como también *Efigie*, en la galería El Atrio (2022). Ha sido ponente de conferencias como *Ana Mendieta Vida y Obra* en el Museo Conde Rul (2022). De lo post espiritual en el Arte (2022) en el Museo Dieguino. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados a la inmaterialidad en las artes visuales. En sus líneas de investigación plástica se encuentra notablemente una preocupación por resolver la problemática de la manifestación de lo inmaterial en la época posmoderna.

Actualmente es Doctorante en Arte y Cultura por la Universidad de Guanajuato (2019-2023).

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.

Imagen 1.
Shoes for departure (1991)
Ilustración
Autor: Josemaría Bahena

Imagen 2.
Inner Sky (1991)
Ilustración
Autor: Josemaría Bahena