

VI JORNADAS CUERPO, ARTE Y SALUD 2025 CLÍNICA EXPRESIVA SOMÁTICA

Estéticas del Cuidado y Salud Comunitaria: La Performance como Dispositivo de Transformación Social y Micropolítica

Autor: Álvaro Prats Bertomeu

Correo electrónico: apratsbertomeu@gmail.com

Supervisor: Edmundo dos Santos

Resumen

Desde las **Ciencias Sociales** y la **Psiquiatría Transcultural**, se aporta una mirada ampliada y compleja del trauma, entendiendo, por un lado, que no se puede pensar al individuo y sus experiencias desubicadas de un contexto sociocultural determinado y, por el otro, que del mismo modo que una persona puede atravesar experiencias de dolor, angustia, tristeza, pérdida de identidad y de sentido, una comunidad también puede experimentar trauma colectivamente. En este sentido, las narrativas sobre salud y enfermedad no se limitan a lo individual, sino que también se aplican desde y sobre procesos colectivos.

Repensar y poner en acción tales narrativas resulta crucial en los procesos de **trauma colectivo**. En este marco, el **Performance Art** se presenta desde una perspectiva sociocultural, destacando su papel en el sostenimiento y fortalecimiento de narrativas colectivas. A partir de referencias clave en la teoría de la performance, este artículo señala a artistas cuya obra ha estado orientada hacia la acción sociopolítica, así como ensaya una lectura en clave performativa de acciones históricas llevadas a cabo por colectivos para procesar, integrar y resistir experiencias de trauma social.

Palabras clave: Trauma social, salud comunitaria, performance art, arte colectivo, resistencia social, cambio social.

VI JORNADAS CUERPO, ARTE Y SALUD 2025 CLÍNICA EXPRESIVA SOMÁTICA

Abstract

Aesthetics of Care and Community Health: Performance as a Device for Social and Micropolitical Transformation

From **Social Sciences** and **Transcultural Psychiatry**, a broader and more complex view of trauma is provided, understanding that, on the one hand, the individual and his/her experiences cannot be thought of in isolation from a specific sociocultural context, and on the other hand, in the same way that a person can go through experiences of pain, anguish, sadness, loss of identity, and meaning, a community can also experience trauma collectively. In this sense, narratives about health and illness are not limited to individuals but also apply from and to collective processes.

Rethinking and activating such narratives is crucial in **collective trauma** processes. Within this framework, **Performance Art** is presented from a sociocultural perspective, highlighting its role in the sustenance and strengthening of collective narratives. Drawing from key references in performance theory, this paper identifies artists whose work is oriented toward sociopolitical action, as well as trying out a performative reading of historical actions carried out by groups to process, integrate and resist experiences of social trauma.

Keywords: Social trauma, community health, performance art, collective art, social resistance, social change.

VI JORNADAS CUERPO, ARTE Y SALUD 2025

CLÍNICA EXPRESIVA SOMÁTICA

Desarrollo

El presente artículo se enmarca en las **VI Jornadas Cuerpo, Arte y Salud - Clínica Expresiva Somática**, explorando cómo el **Performance Art** puede ser un dispositivo clave en los procesos de **transformación social y micropolítica**. En la **Clínica Expresiva Somática**, las prácticas artísticas son abordadas no solo como manifestaciones estéticas, sino también como estrategias terapéuticas y comunitarias para la reconstrucción de narrativas tras experiencias de trauma individual y colectivo.

Yuval Noah Harari (2015) despliega en *Sapiens* su lectura de la historia a partir de la teoría de la “revolución cognitiva”. Argumenta que lo que nos hizo **Homo Sapiens** fue la capacidad de inventar ficciones cada vez más complejas con el fin de comunicarnos con más eficiencia y, sobre todo, de mantenernos unidos como colectivo. Durante miles de años inventamos relatos acerca de figuras míticas, dioses, patrias y otras ficciones para proporcionar los vínculos sociales necesarios. La imaginación humana construyó asombrosas redes de cooperación en masa, distintas a cualesquiera otras que se hubieran visto en la Tierra. Sin embargo, estas mismas redes han servido para oprimir y exterminar a otros seres humanos, generando traumas colectivos que persisten en la actualidad. A pesar de ello, también representan la posibilidad de restauración de aquello que ha sido despedazado.

Situándonos en una concepción integrativa del ser humano como una unidad **bio-psico-social**, sabemos que las narrativas del ‘cuerpo’, ‘salud’ y ‘enfermedad’ están inmersas en un contexto social específico, dentro de un marco de representaciones y prácticas fundamentadas en tales construcciones.

Para la **Psiquiatría Transcultural**, las narrativas traumáticas tienen significados tanto personales como colectivos (Denham, 2008; Kirmayer, 1996). La tensión entre la evitación y la confrontación que experimentan los individuos traumatizados se replica a nivel colectivo, donde el relato y el testimonio entran en conflicto con la represión o negación de la memoria histórica. Comprender estas dinámicas de la memoria es crucial para los esfuerzos de reconstrucción del tejido social tras un trauma individual o colectivo. (Kirmayer, Lemelson & Barad, 2007).

El papel de las narrativas, por tanto, es fundamental para entender los procesos de salud comunitaria y trauma social. En traumas derivados de conflictos sociopolíticos las comunidades resilientes han necesitado reconstruirse a través de una actualización de sus narrativas cuando todo, incluso su propia historia, como en el esclavismo afroamericano, les ha sido arrebatado.

VI JORNADAS CUERPO, ARTE Y SALUD 2025 CLÍNICA EXPRESIVA SOMÁTICA

A partir de aquí, podemos considerar las aportaciones de la performance en el sostenimiento y fortalecimiento de tales narrativas. Para este propósito, adoptamos la tipología de *performance* de Richard Schechner (1988), que partiendo del **Interaccionismo Simbólico** de Erving Goffman y la teoría del **ritual y la acción simbólica** de Victor Turner, distingue entre:

- **Performance artística:** performance art, performance poética, teatro experimental, entre otros.
- **Performance cultural:** rituales, ceremonias, festivales y otras acciones colectivas que definen y refuerzan la identidad y los valores de una comunidad.

De tales acepciones podemos extraer algunos aspectos que se proponen como fundamentales en el acto performativo: el *cuerpo*, la *acción* y la *dimensión poética o simbólica* de ambos. Además, con frecuencia cuerpo y acción poética vienen acompañados de algún objeto o material también cargado simbólicamente. Por tanto, si contemplamos esto en la colectividad, el **acto performativo** puede entenderse como una **comunidad de cuerpos** que comparten un marco simbólico común y lo expresan a través de acciones concretas. Desde un punto de vista sociopolítico, la **performance** puede generar resistencia y cohesión social, ofreciendo una vía posible para la reconfiguración y el refuerzo de narrativas identitarias y de resiliencia. La **performance** se convierte entonces en un acto **micropolítico**, en el sentido de Michel Foucault (1977), al desafiar narrativas establecidas y al posibilitar nuevas formas de subjetivación y resistencia.

A partir de aquí, podemos enfocar en los dos ámbitos de lo performativo según Schechner en relación a la transformación sociopolítica. Por un lado, debemos contemplar toda una serie de artistas escénicos, y concretamente del performance art, que han orientado mayoritariamente su trabajo hacia la acción sociopolítica. Podemos mencionar simplemente algunos como Augusto Boal, Tania Bruguera, Doris Salcedo, Ai Weiwei, Pussy Riot, Petr Pavlensky, Pope L. y toda la corriente de artistas feministas como Carolee Schneemann, Ana Mendieta o las Guerrilla Girls. Encontramos un espectro que va desde el arte de protesta más individual como las obras del ruso Petr Pavlensky, a acciones más colectivas como *Sumando Ausencias* de Doris Salcedo.

En este proyecto público participativo, la artista colombiana junto con cientos de voluntarios pasó seis días en la plaza principal de Bogotá, cosiendo 1900 piezas de tela blanca. Cada tela estaba destinada a representar un sudario mortuario. En cada trozo de tela, estaba escrito con ceniza el nombre de una persona diferente, todas víctimas de la guerra civil de Colombia.

Por otro lado, también es importante apuntar hacia una lectura de algunos movimientos sociopolíticos que, sin tener una intención puramente artística, han llevado a cabo acciones que pueden interpretarse en clave performativa en tanto que las prácticas o acciones que se llevan a cabo colectivamente van siempre más allá de sí mismas y abren un campo de significación sobre el cual los/las actores/as se unen, se sostienen y se expresan al mundo.

VI JORNADAS CUERPO, ARTE Y SALUD 2025 CLÍNICA EXPRESIVA SOMÁTICA

Vemos, por ejemplo, que tanto la santería cubana, como el vudú haitiano o el candomblé brasileño hicieron y siguen haciendo uso de los rituales y ceremonias en los que suele haber danzas, cantos y ofrendas a sus deidades, y que tales rituales les sirvieron para reconstruirse como comunidad ante la alienación esclavista que intentó despojarlos de sus ancestros y su historia.

Podemos pensar también en acciones de protesta, como las del movimiento sufragista británico para conseguir el voto de las mujeres, o las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que se reunieron durante décadas, todas con sus simbólicos pañuelos blancos en la cabeza, con el fin de recuperar con vida a sus hijos detenidos desaparecidos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. También podemos traer aquí actos de desobediencia civil como la Marcha de la Sal impulsada por Gandhi; o el boicot a los autobuses de Montgomery impulsado por la acción de Rosa Parks; o por último, la ocupación por ecologistas del bosque de Hambach (Alemania) que la empresa energética RWE AG quería despejar para extraer carbón. Con sus instalaciones habitadas, cargaron de simbolismo al bosque, el derecho a ser preservado y no explotado, y aquella lucha representó una victoria del ecologismo ante un capitalismo salvaje.

Con todo, estos son tan sólo unos pocos ejemplos de cómo en diferentes partes del planeta los seres humanos hemos encontrado caminos para retejer juntos nuestros desgarros, para resistir a distintos tipos de violencia y para construirnos de nuevo colectivamente. El *performance art*, como toda manifestación artística, nos ofrece la posibilidad de generar nuevas narrativas o resignificar las preexistentes, si bien lo que la hace especialmente útil en procesos de salud comunitaria es la puesta en acción colectiva de tales narrativas, situándose muy próxima a las prácticas rituales, las cuales han tenido un papel histórico fundamental en la cohesión de grupo.

Desde esta perspectiva, la performance permite articular la **Clínica Expresiva Somática** con procesos de transformación social, utilizando la acción simbólica y ritual como estrategias para la reconstrucción de narrativas individuales y colectivas. Así, el cuerpo se configura como un espacio de memoria y resistencia, en el que las experiencias compartidas de performance refuerzan la cohesión comunitaria y facilitan la resignificación del trauma.

Conclusión

La performance, tanto en su vertiente artística como en sus expresiones culturales y políticas, ha sido y sigue siendo un **dispositivo clave para la transformación social y la resistencia ante el trauma colectivo**. Su capacidad de actualizar narrativas, generar cohesión comunitaria y dar voz a quienes han sido silenciados, la convierte en una herramienta fundamental para la **salud comunitaria** y la memoria histórica.

Desde esta perspectiva, el **Performance Art** se posiciona no solo como una práctica estética, sino como un acto de **cuidado y reparación social** que tiene el potencial de restablecer vínculos y fortalecer identidades colectivas.

VI JORNADAS CUERPO, ARTE Y SALUD 2025

CLÍNICA EXPRESIVA SOMÁTICA

Referencias

- Denham, A. R. (2008). *Rethinking Historical Trauma: Narratives of Resilience*. Transcultural Psychiatry, 45(3), 391–414.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- Harari, Y. N. (2015). *Sapiens: De animales a dioses*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Kirmayer, L. (1996). Confusion of the senses: Implications of ethnocultural variations in somatoform and dissociative disorders for PTSD. In Marsella, A., Friedman, M., Gerrity, E. & Scurfield, R. (Eds.), *Ethnocultural Aspects of Posttraumatic Stress Disorder: Issues, Research, and Clinical Applications*. American Psychological Association.
- Kirmayer, L. J., Lemelson, R., & Barad, M. (2007). Introduction: Inscribing trauma in culture, brain, and body. In L. J. Kirmayer, R. Lemelson, & M. Barad (Eds.), *Understanding Trauma: Biological, Psychological and Cultural Perspectives* (pp. 1-20). New York: Cambridge University Press.
- Schechner, R. (1988). *Performance Theory*. Routledge. London.

Currículum Vitae

Álvaro Prats Bertomeu

Arteterapeuta, performer y creador escénico. Docente en el Máster Integrativo en Arteterapia de la Universitat de Girona y del Máster en Terapias de Artes Expresivas, Trauma y Embodiment del Instituto Poiesis - Embodiment-Centered Expressive Arts Therapy for Trauma – EC-EXATT™. En este último imparte la materia de Aplicaciones del Performance Art en procesos de trauma sociopolítico. Graduado en Filosofía y Antropología, con posgrados en Expresión y Comunicación en la Práctica Socioeducativa y Máster en Arteterapia por la UVic. Formado en Artes Escénicas con diferentes maestros en el Reino Unido. Miembro de la Asociación Profesional de Arteterapeutas Grefart.