

PERFORMANCE DE GÉNERO: APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA DE JUDITH BUTLER DESDE EL CAMPO ARTÍSTICO

*Gender performance: approximation to Judith Butler's perspective from the artistic
field*

Guillermo Suzzi

guillermosuzzi@gmail.com

UNLP. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales

Eje temático: Estudios de género. Feminismos. Diversidades. Géneros y
Sexualidades

Resumen

Actualmente resulta ineludible la mirada de Judith Butler a la hora de aproximarnos a la categoría de identidad de género. Indudablemente, su pensamiento ha provocado un vuelco con respecto al modo en que esta era comprendida hacia finales del siglo pasado. La perspectiva que su obra despliega ha adquirido así un lugar protagónico a la hora de abordar la categoría de género desde un punto de vista que, bajo la noción de performatividad, introduce la dimensión histórica y las implicancias normativas en el terreno de las identidades.

Como es sabido, la idea de performatividad butleriana se erige sobre el rechazo al esencialismo presente en la premisa de un sujeto preexistente a los marcos simbólicos y las pautas culturales (Butler, 1990a/2007). En la misma línea deconstructiva se encuentran los elementos para socavar la idea de un sujeto libre, indiviso y autoconocido. De este modo, la performatividad de género no puede

reducirse a la idea de performance toda vez que esta se refiera a un acto aislado y autónomo. Aparece así el riesgo de comprender a las performances de género como actuaciones bajo la égida de un sujeto soberano de sí mismo, libre de escoger voluntariamente las interpretaciones de género que pone en juego (Berger, 2016). En este sentido se retoma aquí el modo en que Butler ha considerado relevante a la figura de la *drag queen* y sus escenificaciones paródicas de género en contextos artísticos. El carácter hiperbólico que adquiere la feminidad sobre los escenarios pone de manifiesto que no atrae a la censura del mismo modo que las performances que tienen lugar por fuera de ellos. Todo indica que “en contextos cotidianos la performance de género queda absorbida por la realidad naturalizada de la conformidad de género; es decir, la coherencia esperada entre los actos de género y el sexo biológico de quien lleva a cabo esos actos” (Martínez, 2018).

Por otro lado, al dirigir nuestra mirada hacia el ámbito artístico, se torna relevante el modo en que, desde mediados del siglo pasado, se ha desarrollado profundamente el arte performático y la práctica de *performances* que se inscriben en diferentes movimientos, tradiciones y vanguardias (Alcázar, 2014). Algunas de estas se corresponden con una trayectoria específica en la historia del arte, aquella que implica una ruptura epistemológica con la noción moderna de representación artística (Taylor, 2011). Simultáneamente, el campo artístico, en general, y *performance art*, en particular, han ganado terreno como espacios de reivindicaciones políticas que en muchos casos toman como eje a las identidades sexo-genéricas (Phelan, 2015; Rodríguez Barbero, 2015). En buena medida, esta potencialidad del *performance art* se apoya en la configuración de una zona liminal en la que las representaciones pierden su carácter referencial mimético y se rearticulan en una trama novedosa y momentánea que permite tornar explícita la presencia de elementos restrictivos de la experiencia cotidiana. Así, la circulación de ciertos elementos clave torna posible y relevante la exploración de la intersección entre la perspectiva inaugurada por la teoría de la performatividad de género y el espectro conceptual en torno a las performances artísticas.

A partir del panorama presentado este trabajo se propone mostrar algunas coordenadas básicas para la búsqueda de nexos teóricos potentes entre la perspectiva butleriana y el arte performático. Para ello, de manera ligera, se recorren determinadas líneas conceptuales de la temprana teoría de la performatividad del género de Butler, como también algunas de las ideas centrales para inscribir a las performances artísticas contemporáneas más allá de la función de representación moderna. Desde el punto de vista metodológico, se trata de una revisión bibliográfica que se aproxima a segmentos textuales seleccionados a través del establecimiento de categorías de análisis y la delimitación tanto de líneas conceptuales fundamentales como de aportes teóricos significativos.

El recorrido propuesto permite detectar que la intención de concebir al ámbito artístico como espacio de desrealización avalada (Butler, 1990b) encuentra resonancias en el espectro conceptual del arte performático. En particular, se señala que la búsqueda por distanciar a las performances artísticas de la noción tradicional de representación en el arte ha permitido concebirlas como escenarios transformadores de transgresión autorizada, capaces de suspender momentáneamente determinados componentes normativos de la esfera social. Por último, se considera que los recorridos y el enlace presentado, se muestran como una vía de indagación posible para lograr la ampliación del panorama referencial con el que contamos para comprender a las identidades sexo-generizadas.

Palabras clave: identidad; género; arte.

Abstract

Currently, the work of Judith Butler has great importance to approach the category of gender identity. Undoubtedly, his ideas transformed the way it was understood towards the end of the last century. The perspective that his work unfolds has obtained a leading place to address the gender category from a point of view that, with the notion of performativity, introduces the historical dimension and normative implications in the field of identities. As is known, the concept of performativity is built on the rejection of essentialism present in the premise of a pre-existing subject to symbolic frameworks and cultural patterns (Butler, 1990a / 2007). In the same line are the elements to undermine the idea of a free, undivided and self-known subject. In this way, gender performativity cannot be reduced to the idea of performance as long as it refers to an isolated and autonomous act. Thus, the risk of understanding gender performances as actions of a sovereign subject of himself, free to voluntarily choose gender interpretations (Berger, 2016). In this sense Butler has considered the relevance of the drag queen figure and her parodic gender performances in artistic contexts. The hyperbolic character that femininity acquires on stage shows that it does not attract censorship in the same way as the performances that take place outside them. Everything indicates that “in everyday contexts gender performance is absorbed by the naturalized reality of gender conformity; that is, the expected coherence between the gender acts and the biological sex of the person who carries out those acts” (Martínez, 2018).

On the other hand, when we are interested in the artistic field, it is important the way in which, since the middle of the last century, the performative art and the practice of performances that are part of different movements, traditions and avant-garde have been deeply developed (Alcázar, 2014). Some of these correspond to a specific trajectory in art history, the one that implies an epistemological break with the modern notion of artistic representation (Taylor, 2011). At the same time, the artistic field in general and performance art in particular have gained importance as spaces of political demands that in many cases take sex-generic identities as their axis (Phelan, 2015; Rodríguez Barbero, 2015). Especially, this potential of performance

art is based on the configuration of a liminal zone in which the representations lose their mimetic referential character and are rearticulated in a novel and momentary plot that makes it possible to make explicit the presence of restrictive elements of everyday experience. In this way, the circulation of certain key elements makes the exploration of the intersection between the perspective inaugurated by the theory of gender performativity and the conceptual spectrum around artistic performances possible and relevant.

Based on the panorama presented, this paper proposes to present some basic coordinates for the search of powerful theoretical links between the Butler's perspective and the performing art. For this, in a light way, certain conceptual lines of the early Butler's gender performativity theory covered, as well as some of the central ideas to enroll contemporary artistic performances beyond the function of modern representation. From the methodological point of view, it is a bibliographic review that approaches selected text segments through the establishment of categories and delimitation of fundamental conceptual lines and significant theoretical contributions.

The proposed route allows us to detect that the intention of conceiving the artistic field as a space for guaranteed de-realization (Butler, 1990b) finds resonances in the conceptual spectrum of performance art. In particular, it is pointed out that the search to distance artistic performances from the traditional notion of representation in art has allowed them to be conceived as transforming scenarios of authorized transgression, capable of temporarily suspending certain normative components of the social field. Finally, it is considered that the routes and the link presented are shown as a possible way of inquiry to achieve the extension of the referential panorama that we have to understand the sexual and gender identities.

Keywords: identity; gender; art.

Referencias bibliográficas

- Alcázar, J. (2014). *Performance: un arte del yo: autobiografía, cuerpo e identidad*. México, DF: Siglo Veintiuno.
- Butler, J. (1990a/2007). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Butler, J. (1990b). "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory". En S.E. Case (ed.), *Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Theatre*, pp. 270-282. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Berger, A.E. (2016). *El gran teatro del género. Identidades, sexualidades y feminismos*. Buenos Aires: Mardulce.
- Martínez, A. (2018). *Identidad y cuerpo en la trama del sujeto sexo-generizado. Del psicoanálisis norteamericano a Judith Butler*. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Phelan, P. (2011). "Ontología del performance: representación sin reproducción". En D. Taylor y M. Fuentes (eds.), *Performance, teoría y práctica. Estudios avanzados de performance*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Rodríguez Barbero, L. (2015). "La percepción de la identidad a través de los feminismos en el arte: de Cindy Sherman al ciberfeminismo". *Clepsydra: Revista de Estudios de Género y Teoría Feminista* (14), pp. 25-36.

Taylor, D. (2011). "Introducción". En D.Taylor y M. Fuentes (eds.), *Performance, teoría y práctica. Estudios avanzados de performance*. México, DF: Fondo de Cultura Económica.