

SE'X: vídeo-ensayo diarístico y de autorrepresentación como propuesta de análisis sobre la performatividad del género.

ALESSIA MADDALENA

UPV / MÁSTER ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA

Resumen

El proyecto consta del desarrollo de un ensayo audiovisual diarístico, entrando en una narración pormenorizada de un camino paralelo al crecimiento, el desarrollo y la mutación de la propia percepción de género y, quizás, con una decisión final de transición.

Esta doble investigación, personal y de estudio, aborda el tema de la disforia de género en una posición de conflicto con la categorización del mundo en dualidades gracias a pares de opuestos, pretendiendo mostrarlo como un camino más complejo y diverso de lo que políticamente se narra y se tiene en cuenta en los actuales mecanismos de difusión popular audiovisual, que simplifican la realidad para hacerla políticamente “correcta”.

La investigación lleva implícitas todas aquellas posturas, como Judith Butler o Paul B. Preciado, que se han desarrollado acerca de lo binario y de la teoría queer, tomando la postura epistemológica crítica desarrollada por Donna Haraway en relación al conocimiento situado, donde la propia singularidad encarnada es el punto de partida imprescindible, a partir del cual interrogarse sobre: dónde, cómo, cuándo, en cual relaciones o/y condiciones soy quién soy.

No hablar universalmente o generalmente, no significa no-contar una historia real o del mundo, más bien es un intento o una manera menos absolutista y dogmática de contar algo llegando al objeto más propio del discurso, a los modos de sujeción del mismo, lo cual implica también llegar al otro.

Palabras-clave: GÉNERO, IDENTIDAD, DISFORIA DE GÉNERO, VIDEO-ENSAYO, CONOCIMIENTO SITUADO, PERFORMATIVIDAD, POST-GÉNERO.

Abstract

The project consists in the development of a diaristic audiovisual essay, entering into a detailed narration of a path parallel to the growth, development and mutation of one's own perception of gender and, perhaps, with a final transition decision.

This double research, personal and study, addresses the issue of gender dysphoria in a position of conflict with the categorization of the world into dualities thanks to pairs of opposites, intending to show it as a more complex and diverse path than is politically narrated. and it is taken into account in the current audiovisual popular dissemination mechanisms, which simplify the reality to make it politically "correct".

The research implies all those positions, such as Judith Butler or Paul B. Preciado, that have been developed about the binary and queer theory, taking the critical epistemological position developed by Donna Haraway in relation to situated knowledge, where the singularity itself Incarnate is the essential starting point, from which to ask about: where, how, when, in which relationships or / and conditions I am who I am.

Not speaking universally or generally, does not mean not telling a real or world story, rather it is an attempt or a less absolutist and dogmatic way of telling something coming to the object more proper to the discourse, to the modes of subjection of it, what which also implies reaching the other.

Keywords: GENDER, IDENTITY, GENDER DYSPHORIA, VIDEO ESSAY, SITUATED KNOWLEDGE, PERFORMATIVITY, POST-GENDER.

1. INTRODUCCIÓN

El título SE'X, alude tanto a la narración de la historia de una identidad **X** (incógnita), como a la fluidez de la misma. En específico la partícula **x**, se puede asociar a lo que de común hay entre el cromosoma **xx** femenino y aquel **xy** masculino, y al final la **x** remite a una identidad que permanece neutra. Además la palabra tiene un otro significado implícito, o sea SE' que en italiano significa sí mismo.

Fig.1: *QUIÉN SONO IO?* (2019), A. Maddalena.

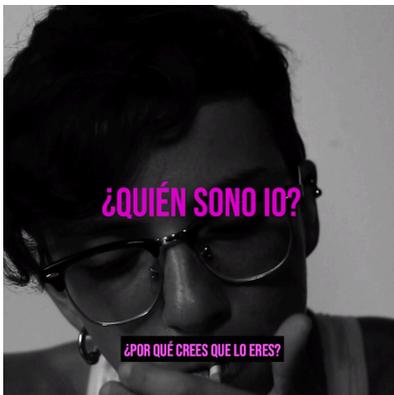

Fig.2: *QUIÉN SONO IO? Vol. 2* (2019), A. Maddalena.

Esta mirada subjetiva fue la que caracterizó el desarrollo de todas los proyectos previos de ensayo y video arte, acabando ahora con el núcleo de la pregunta: *QUIÉN SONO IO?*¹². La creación del ensayo audiovisual se dará paso a paso, relatando una historia a diario más realística y espontánea, intentando de contar lo más transparente posible un camino personal que se intenta afrontar. El uso de la cámara como espejo y cómo diario será simplemente el hecho de utilizar un objeto de los media para “escribir” reflexiones, emociones y de representación en la que al alguien se refleja. El uso del propio cuerpo como instrumento principal donde poder analizar y experimentar, implica una manera catártica de salir da lo que puede ahogar. Por eso en una mirada donde se entiende el arte como creación vital, la voz en primera persona y sobre todo la forma del ensayo como “escritura” del yo, lo permiten perfectamente.

De manera paralela, la investigación de estudio sobre la performatividad de género será desarrollada al mismo tiempo como una búsqueda dentro de la cual se intentará de aplicar, reflexionar, estudiar, modelos y teorías ya conocidas, terminando quizá en una consideración más allá de la aportaciones que disponemos.

2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

Cómo se he explicado anteriormente la metodología de este proyecto adoptará la postura epistemológica crítica desarrollada por Donna Haraway (1991) en relación al *conocimiento situado*, que hace referencia a un posicionamiento desde el cual la subjetividad es considerada como un valor y un punto de partida.

Fig.3: *Ciencia, cyborg y mujeres* (1991), Donna Haraway.

A pesar que muchas artistas aportan visiones personales al tema del transgénero o disforia de género, tan la cuestión como el género en si mismo no está fijo, es flotante y existe siempre una necesidad de progresar y mejorar su aspectos, dando peso critico a la actualidad que lo rodea. Una persona que se “define no binario” o que simplemente vive el cuerpo en una estado de andrógina, siempre lleva con sí mismo el peso de la cuestión, su dolor, su historia, su deconstrucción y reconstrucción con sus análisis. El objetivo como artista fue siempre de expresarse, como por cierto la finalidad del arte y teniendo en cuenta los marcos teóricos filosóficos y literario, donde su enfoque es de cuestionar y analizar; al final fue el mismo enfoque que he tenido hasta ahora de hablar como testigo de algo que se. Vive y que muchas gente se ha planteado, viviendo el arte como diario y voz de si mism*. Es necesario reflexionar sobre un problema que afecta la vision que se tiene de si mism* y que bloquea una posibilidad de elegir la metamorfosis de sexo: como la ciencia ha llegado y donde ha llegado por lo que concierne la metamorfosis desde mujer hasta hombre FTM.

Además, el proyecto englobará una visión más general basada en el análisis de las teorías queer y de género. Se acudirá y se pondrán en comparación los textos y las posturas teóricas de Judith Butler, Paul B. Preciado, Rosi Braidotti, Sandy Stone, Teresa de Lauretis...

En la parte práctica se intentará utilizar la cámara cada día, como soporte de esa investigación, aspirando convertir en intimo lo que en principio se da como esfera privada. Dicha investigación formará el núcleo principal del trabajo propuesto. A su vez, llevar a imagen la cotidianidad responderá, en su continuidad, al impulso de contar-se. Se experimentará la cámara en diversas formas, dejándola sola o utilizándola para capturar algo inesperado, procurando no poner demasiado control.

Los objetivos que propone la investigación son:

- Observar el contexto histórico, social, político y cultural reciente de Italia y España.
- Reflexionar sobre de lo que condiciona el propio posicionamiento.
- Analizar los cuestionamientos actuales acerca lo binario y el género.
- Revisar los referentes artísticos y literarios precedentes y coetáneo con respecto a los temas abordados.

- Deconstruir y reconstruir la propia percepción de género.
- Mostrar la propia condición de género en el contexto familiar, político, social y personal.
- Acompañados por un interés investigativo además que emotivo, poner en juego el propio cuerpo a fin de experimentar la percepción que de éste se da en un ámbito personal vivido.
- Experimentar el uso del ensayo audiovisual como forma diarista y de expresión.

2.1 CUESTIÓN(ES), to queer or not to queer

¿Porque se lleva a creer de encajar en un binomio para las personas que hacen completa su metamorfosis? ¿También eso es fruto de una construcción social? ¿Puede ser determinante? ¿Hablamos de fobia internalizado? ¿Se debe a su condicionamiento con respecto a la construcción social o se define por su deseo de identificarse con algo? ¿Podemos decir que la definición de "no binario" es también objeto de una categoría bien definida? ¿Pueden las teorías Queer realmente ayudar en la liberación de todas estas categorías poniendo otra palabra a toda esta existencia?

¿Cuál fue la historia para los especialistas a acercarse al transgénero? ¿Porque el primer cuerpo fue de un hombre? ¿Y porque hemos llegado a tener definido y "naturalizado" el cuerpo de un MTF y no de FTM? ¿Cual son los fondos económicos para esto? ¿Y afecta una situación de patriarcal? ¿Determinado por el equipo o mirando en la génesis de las sociedad? ¿Podemos hacer algo para incrementar su investigación?

3. MARCO TEORICO

La definición de la identidad personal resulta una cuestión compleja. Acerca de su noción, y en la construcción de la misma intervienen diferentes factores. Sin embargo, partiendo de una determinación general podemos explicar que tradicionalmente los individuos en una sociedad heteronormativa se dividen en hombres y mujeres según las diferencias biológicas. Lo cual, implica una concepción única entre sexo/género. A comienzos de los años noventa, aparece en los Estados Unidos una perspectiva en el campo de los estudios de género: la teoría queer, la cual cuestiona e indaga sobre la definición identitaria de género y su dicotomía. Aún si el término "queer" tiene su forma en los diccionarios, podemos decir que es un significante flotante, cuya riqueza consiste en tener que ser definido en cada uso o, por el contrario, en poder ser utilizado sin estar completamente definido. Desde el punto de vista político se presta, por tanto, a caracterizar prácticas políticas radicales en las que la lucha contra el machismo, el heterosexismo, la homotransfobia. Desde el punto de vista teórico, en cambio, no se pretende circunscribir un campo disciplinario preciso, sino más bien indicar la actitud crítica de un sujeto que hace de la sexualidad un motivo de investigación interminable. En resumen, tiene en su raíz un significado despectivo y es de este uso que algunos activistas y pensadores, se reapropiaron en la década de 1990; el adjetivo "queer" y el sustantivo "teoría" fueron utilizados por primera vez por Teresa de Lauretis en una conferencia en la Universidad de Santa Cruz (California) en Febrero del mismo año mencionado. El término sirvió para problematizar la fórmula automática de los estudios sobre "gay" y "lesbianas", que ocultaba las diferencias entre estos sujetos y llevaba la naturalización de una identidad común. Siempre en el 1990 es también el año en el que se publica uno de los libros clave, *Gender Trouble* de Judith Butler. De todo modo para encontrar el origen de las teorías tenemos que ir aún más atrás en el tiempo y es necesario volver al pensamiento de Michel Foucault; el mismo nunca ha hablado de teorías queer pero con su particular método filosófico dió una mirada a la historia de la sexualidad, definiéndola "*volonté de savoir*" ese discurso de multiplicación de las diferencias. En la *Histoire de la sexualité* los "sujetos sexuales" son caracterizados por el impulso de la que el binarismo homosexual/heterosexual ha extraído su fuerza explicativa, hasta el punto de convertirse en la forma dominante de dividir la sexualidad humana. Foucault ha dado diferentes definiciones de este método filosófico

Fig.4: *El género en disputa* (2001), Judith Butler.

suyo, una de las cuales es la "ontología del presente", expresión con la que define la filosofía como pensamiento crítico sobre el presente, la actualidad; también una ontología de nosotros mismos, un ejercicio crítico que puede quitar las propias certezas y por lo tanto tiene un efecto transformador en el yo, que termina preguntándonos "quien soy?". La crítica es el arte de la desobediencia y resistencia al poder, de no ser gobernado a este precio y su método es esa investigación que intenta comprender qué formas de poder actúan sobre los seres humanos. Las mismas teorías queer son ejercicios de ontología porque tratan de entender cómo los términos "hombre", "mujer", "heterosexual", "homosexual", "bisexual", "transgénero" también pueden convertirse en vectores de poder que enjaulan nuestras identidades. ¿Estos términos nos representan plenamente? ¿Satisfacen también a otras personas que no sean nosotros o pueden ser herramientas para otras exclusiones? Según Foucault y según Butler, que retoma su pensamiento, la sexualidad en sí misma es un dispositivo de poder: un conjunto de normas, reglas, convenciones, técnicas de castigo y corrección que dan forma a

nuestras identidades y es necesario repensar las diferencias adquiridas y las conquistadas y por eso en *El género en disputa*, Judith Butler desarrolla una teoría de género como teoría de la performatividad, según la cual el binomio hombre/mujer se ha producido en base a la repetición de performances corporales y relacionarles generados en normas sociales.

Otr* pioner*s de los *gender studies*, Paul B. Preciado que con el biodrag, define que el cuerpo es una construcción y su experiencia con la toma de testosterona, la psiquiatría y del concepto de control sociopolítico de la subjetividad, quiere explicar que ninguno de los sexos que encarnas pone una densidad ontológica en si misma; experiencia contada en *Testo Junkie* (2008) y *Manifiesto Contrasexual* (2000). Preciado parte de los estudios realizados por Michel Foucault, Jacques Derrida y Julia Kristeva sobre el concepto de identidad de género como construcción social, que ha generado en las diferentes épocas sociales códigos cognitivos verbales oficialmente reconocidos como las únicas identidades de género posibles, hasta el invención en 1968 de las identidades sexuales y su clasificación taxonómica y psicopatológica. En fin el post-género podemos entenderlo no como una superación de la desigualdad de género como cuestión política, sino más bien como un cuestionamiento del paradigma binario y dicotómico que marcó su génesis.

Fig.5: *Testo Junkie*. (2008), Paul Beatriz Preciado.

3.1 Sex/Gender

Esta diferencia fue separada por primera vez por John Money, a quien se le da crédito por el término "género" para indicar un papel social "masculino o femenino" en el cual lo utiliza en el sentido de rol de género, en el sentido de conductas y actitudes relacionadas con el sexo en personas con disfunción sexual. El sentido común en una dicotomía natura/cultura, sugiere que el sexo corresponde automáticamente al género, pero el género está más influenciado por las costumbres, la posición social, que por tener un tipo particular de genitales. Esta afirmación se ve confirmada por estudios antropológicos que revelan que las diferentes culturas tienen diferentes formas de definir el género y los roles requeridos de los dos sexos, lo que lleva a la conclusión de que el sexo y el género son dos conceptos distintos. Simone de Beauvoir, en *El segundo sexo* (1949), establece la diferencia entre sexo y género, afirmando que las mujeres y los hombres son el resultado de una construcción cultural, no biológica, destacando que la historia de las mujeres fue hecha por los hombres. Beauvoir rompe la noción de que lo masculino y lo femenino, rechazando la retórica de la complementariedad y considera que cualquier reivindicación igualitaria es antinatural. Esa mirada crítica continua en dos tendencias feministas: radical y de las diferencias. Las posiciones de estas dos tendencias son contrarias al sistema de sexo/género. Mientras que el feminismo radical apunta a la disolución del sistema de sexo/género, el feminismo de la diferencia lo afirma, investigando la especificidad femenina. El pensamiento de la diferencia se basa en la observación de que todo ser humano nace en un cuerpo sexual, masculino y femenino, y por lo tanto el sujeto del conocimiento también se sexualiza. En los años Setenta se desarrolló una corriente teórica dentro de los estudios sobre la mujer, a través de la cual se diferencian el sexo y el género, *gender studies*.

3.1 MARCO REFERENCIAL

Equipo formado en 1992 por Helena Cabello y Ana Carceller (París, 1963 / Madrid, 1964). Viven y trabajan en Madrid. Actualmente son profesoras en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, UCLM. Inician su colaboración a principios de los noventa y desde entonces desarrollan un trabajo interdisciplinar que utiliza diferentes medios de expresión.

Fig.6: *El Estado de la Cuestión_un ensayo performativo*. (2015), Cabello/Carceller.

El Estado de la Cuestión_un ensayo performativo es una obra compuesta por una serie de objetos e imágenes. Cuatro personas, actores no profesionales, se desplazan entre la representación y la acción, entre la verdad y lo construido, entre el deseo y el miedo, entre fuerza y fragilidad. Posiciones que siempre están presentes, aunque a menudo no sean reconocidas. El Estado de la Cuestión examina las retorcidas formas en que el poder fomenta nuevas formas de exclusión social. El vídeo se proyectó sobre una pantalla situada encima del palet en el que se performativizó el baile de la penúltima escena del film, recuperando por tanto en su presentación algunos de los elementos que conforman el espacio narrativo y que ayudan a compartir y de algún modo revivir situaciones ficcionalizadas de las que sin embargo somos también partícipes.

En una sala anexa se reunían las notas al pie que acompañan al ensayo: documentación con las citas y referencias que aparecen en pantalla, así como cuatro objetos asociados a los cuatro protagonistas y una pancarta desplegada con el lema “El Drag es

Político”, eje a partir del cual se desarrolla la acción.

Fig.7: *Girl Power*. (1993), Sadie Benning.

Girl Power de Sadie Benning es una visión de lo que significa ser una chica radical en los años 90. Benning relata su rebelión personal contra la escuela, la familia y los estereotipos femeninos como una historia de libertad personal. Informado por el movimiento clandestino “riot grrrr”, esta cinta transforma la política de imagen de la juventud femenina, rechazando la pasividad tradicional y el cumplimiento cortés a favor de la independencia radical y una identidad sexual autodeterminada.

De otra parte por lo que concierne el aspecto ensayístico, se tendrá en cuenta la correspondencia fílmica entre José Luis Guerín y Jonas Mekas, que en forma de cartas, los dos directores comunican y representan la realidad en un cine como (auto)conocimiento. La carta como estructura narrativa de expresión de la subjetividad, donde podemos encontrar reflexión íntimas acerca del mundo con el resultado de una tensión entre la necesidad de comunicar y reflexionar.

Fig.7: *Correspondencia(s) Cartas Jonas Mekas – J.L. Guerín* (2011).

se acerca a la inspiración de este proyecto. Entre sus imágenes, aquellas en las que se graba a sí mismo filmando, no a través de un espejo, sino girando la cámara hacia su rostro, devuelven un poco a la visión que tienen los proyectos antecedentes de esta dicha investigación y el intento es de desarrollar en este trabajo esa forma más detallada y reflexiva.

José Luis Guerín (Barcelona, 1960), es uno de los máximos representantes del cine de autor en España, al margen de la industria comercial del cine. Su obra destaca por el uso de un lenguaje reflexivo y poético y por su estilo sencillo. Guerín, a diferencia de Mekas, necesita un filtro, el cine, para interpretar la realidad, recorta la realidad, el tránsito de la gente, a través de las escaleras, las entradas del avión. El cine sirve como una red con la que capturar el mundo. y es quizás por este factor que "estéticamente" o "poéticamente" se acerca a lo que en parte es la mirada de partida que se intenta de no dejar si no de encontrar una manera diferente de expresarla.

Jonas Mekas director, poeta, crítico de cine nacido en Lituania, antes de emigrar a Estados Unidos, donde fue uno de los fundadores del movimiento clandestino de Nueva York a finales de los años cuarenta. Vive su realidad a través de una necesidad constante de grabar imágenes, casi dependiente de su cámara como una extensión de su cuerpo. Sus cartas filmadas son fragmentos de imágenes de su pasado, cuyo significado modifica mediante la voz en off y el montaje. Mekas filma la realidad de una manera arbitraria, una especie de intuición natural, y es quizás el aspecto que más

Referencias

- Butler, Judith. 2006. *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
Butler, Judith. 2001. *El género en disputa*. México: Paidós.
Foucault, Michel 1976. *Histoire de la sexualité*. Parigi: Gallimard.
Haraway, Donna. 1995. *Manifiesto cyborg*. Madrid: Cátedra.
Preciado, Paul B. 2002. *Manifiesto contra-sexual*. Madrid: Opera Prima.
Preciado, Paul B. 2008. *Testo Yonqui*. Madrid: Espasa Calpe.
Weinrichter, Antonio. 2007. *La forma que piensa: tentativas en torno al cine-ensayo*. Navarra.

Notas

¹ [<https://vimeo.com/295370374>]

² [<https://vimeo.com/327729424>]