

“Performance y represent-acción”

Antonio Prieto Stambaugh

Hay una vieja discusión en torno al lugar que tiene la representación en el arte conceptual, particularmente en lo que concierne al performance. Recordemos la polémica suscitada durante los años 60 en torno al estatus del objeto en la obra de arte. Algunos críticos como Michael Fried expresaron rechazo hacia la “teatralidad” en las artes; es decir, la tendencia de ciertos estilos moderistas como el minimalismo por enfatizar al objeto-como-presencia.¹ Fried impulsó un rechazo generalizado a la “teatralidad”, entendida ésta como creación mimética y artificial, en un momento cuando la atención giraba cada vez más hacia la idea detrás de la obra, hacia su proceso de creación, su existencia efímera, situada en el tiempo y en el espacio. Lippard y Chandler identificaron la encrucijada hacia 1968 de la siguiente manera:

Actualmente, las artes visuales se encuentran frente a una encrucijada que a final de cuentas podría convertirse en dos caminos que llevan a un mismo sitio, aunque parezcan provenir de dos fuentes: el arte como idea y el arte como acción. En el primer caso, la materia es negada, la sensación ha sido convertida en un concepto; en el segundo caso, la materia ha sido transformada en energía y tiempo-movimiento”.²

La llamada “desmaterialización” del arte que trajo consigo el arte conceptual fue propia de una tendencia en el modernismo de rechazar al objeto como fin último de la obra. De allí el término “arte no-objetual” que propusiera Juan Acha desde el frente latinoamericano para nombrar artes como la instalación, las ambientaciones, los happenings, el arte-correo, etc. En el caso del arte-acción, estamos ante un fenómeno que implica el anclaje de la idea en un soporte material y sensual: el cuerpo mismo del artista. Los dos caminos de los que hablan Lippard y Chandler se unen en el performance, al tratarse de un arte que es simultáneamente idea y acción.

Por lo general se argumenta que, mientras el teatro es un arte objetual y representacional, el performance se libera del objeto y de la representación. No obstante, creo que si miramos más de cerca nos encontraremos con que la representación ocupa un lugar en el performance, aunque de manera distinta al teatro.

Como se sabe, el postmodernismo propuso una revisión crítica de la representación mediante la deconstrucción del impulso mimético como principio epistemológico para la creación. Críticos como Craig Owens identificaron la tendencia del arte postmoderno por poner de relieve los vínculos entre la representación y el poder, es decir, la función ideológica del lenguaje mimético. De allí la revaloración del llamado “impulso alegórico” en obras que se valen de la representación precisamente para criticarla, como es el caso de Cindy Sherman con sus auto-retratos.³ Según Philip Auslander, el postmodernismo trajo consigo un renovado interés por el simulacro y las políticas de la representación, de tal forma que el manejo de signos en el arte conceptual

---

¹ Philip Auslander, *From Acting to Performance. Essays in modernism and postmodernism*, Londres, Routledge, 1997, pp. 49-52.

² Lucy R. Lippard y John Chandler, “The Dematerialization of Art”, en Warr y Jones, eds., *The Artist's Body*, Nueva York, Phaidon, 2000, pp. 203-204. La traducción es mía.

³ Craig Owens, *Beyond Recognition. Representation, Power and Culture*, Berkeley, University of California Press, 1994, pp. 70-85.

que se empieza a producir en esa época adquiere una teatralización hiperbólica cuyo fin es resaltar su calidad de simulacro o su influencia intertextual con otros medios.

Me interesa en este espacio abordar el problema de la representación en las artes escénicas actuales, a partir de algunos ejemplos de las que Ileana Diéguez llama “teatralidades liminales”, entendidas éstas como

... situaciones donde se contaminan y cruzan la teatralidad y la performatividad, la plástica y la escena, la representación y la presencia, la ficción y la realidad, el arte y la vida. Lo liminal, como lo fronterizo, es de naturaleza procesual; es una situación de canjes, mutaciones, tránsitos, préstamos, negociaciones... Una teatralidad liminal implicaría una puesta en juego de estas condiciones.⁴

Encuentro útil el término para referirme a las experiencias escénicas que se plantean en la actualidad, cuando los paradigmas teóricos del postmodernismo supuestamente están desgastados, y sin embargo los creadores latinos y mexicanos se lanzan con nuevos bríos a examinar los mecanismos de la representación. No creo que se trate de una llegada tardía al postmodernismo, sino más bien una relectura de sus premisas desde nuestro lado de la frontera geo-política. Las inquietudes, entonces, serán otras a las de un Wooster Group o de una Pina Baush; estamos ante creadores que han abrevado en fuentes de información que conducen a reinterpretar paradigmas, apropiarse de conceptos y jugar con discursos propios del contexto.

¿Desde qué enfoque teórico se puede articular la escena actual? Aunque la semiótica puede aportar todavía herramientas útiles para entender los mecanismos del signo escénico, resulta hoy insuficiente para aproximarse a las experiencias post-dramáticas. La teatralidad liminal requiere de aproximaciones postestructuralistas como los estudios del performance, el análisis postcolonial, el psicoanálisis lacaniano, los estudios de género y los estudios *queer*. Este abanico teórico puede ofrecernos claves para indagar procesos que no se entienden con un esquema semiótico, como lo son la subjetividad en la recepción y la memoria, las políticas de la mirada, el performance del género sexual mediante el travestismo, el papel que juegan el poder y el deseo en la aprehensión de la otredad escenificada.

Es a la luz de estas aproximaciones que podemos intentar un replanteamiento del papel que juega la representación en las teatralidades liminales. Para ello nos ofrecen claves Foucault y Derrida, quienes desde los años 60 argumentaron, respectivamente, la retirada y clausura de la representación. En su arqueología del saber, a Foucault interesaba indagar el discurso como un cuerpo del saber vinculado con el poder y la disciplina. Más allá de la representación de las cosas, interesa el discurso como práctica epistémica generada históricamente por instituciones sociales que condiciona el pensamiento y el actuar del sujeto.⁵ Por su parte, Derrida se nutre de las intuiciones Antonin Artaud para criticar la representación como estrategia que subyace al logocentrismo occidental. El teatro convencional representa signos que se refieren a un Logos exterior a la puesta en escena, pero se dedica a disimular esta treta mediante la ilusión. Para Derrida, no sólo es inútil representar una realidad exterior al texto, sino también suponer que hay una presencia más allá de la representación. Así, el autor propone redefinir el hecho escénico como “un entorno multidimensional (...) una

---

⁴ Ileana Diéguez, “Teatralidades liminales (Mirando fragmentos de la escena mexicana)”, *Conjunto. Revista de teatro latinoamericano*, No. 135, enero-marzo 2005, p. 40.

⁵ Michael Foucault, *La arqueología del saber*, México, Siglo XXI Editores, 20ª ed., 2001.

experiencia que produce su propio espacio” y “una autopresentación de visibilidad y sensibilidad pura”.⁶ Para Derrida, la clausura de la representación llevaría hacia la apertura de un “espacio lúdico” que se vale de la “palabra como juego”.⁷

Pareciera, pues, que el performance es el arte idóneo para poner en práctica la utopía de “autopresentación de visibilidad y sensibilidad pura” que propone Derrida. Propongo, no obstante, que la clausura de la representación no es total en el performance ya que, si bien uno de sus artistas no necesariamente pretende representar personajes, sí tiene una intención de transformarse en signo ante la mirada del público. Realiza acciones conceptuales, y el concepto es la llave a un universo multisemántico; su acción no busca ‘referirse’ al concepto mediante el mecanismo semiótico convencional, sino que lo busca *actuar*. Podríamos así hablar de una *represent-acción*, o la puesta en acción de un concepto incorporado a nivel psico-físico por el performer. La *represent-acción* es un signo corporal que involucra gesto, tiempo, espacio y movimiento, para provocar e interpelar al espectador.

Contra-representación

Existen performers que no rechazan la representación sino que juegan irónicamente con ella, la ponen de cabeza para revelar sus mecanismos ideológicos. El performance más politizado se vale de la que llamo *contra-representación*, un trabajo conceptual encaminado a desconstruir las políticas de representación que mantienen al sujeto subalterno en una posición marginada a nivel cultural y socio-político. El arte de la contra-representación es esencialmente contestatario, y ha sido empleado por el performance feminista tanto euro-estadounidense como latinoamericano, así como por aquel que ejercen los artistas chicano-latinos, entre otros, que pertenecen a comunidades subalternas al norte de la frontera. En esos casos, ha interesado subvertir los estereotipos que fetichizan a la mujer o al latino, a menudo apropiándose paródicamente de los signos construidos por los medios masivos.

Tomemos como ejemplo el performance *America, the Beautiful*, de la artista chicana Nao Bustamante, que presentó en la ciudad de México el 23 de febrero de 1995 en X-Teresa, Arte Alternativo. Se trata de un *performance* que recurre a la estética del circo para parodiar los ritos de “embellecimiento” a los que se somete la mayoría de las mujeres para actuar en sociedad.

La acción comenzó con la aparición de Bustamante sobre el atrio de la capilla de X-Teresa, en cuyo centro se erguía una gran escalera metálica en “V” invertida. La artista se presentó vestida con ropa cotidiana, y de manera casual se despojó de las prendas hasta quedar completamente desnuda. Puso un disco rallado en un tocadiscos portátil, cuya melodía instrumental evocaba los temas románticos de las bandas estadounidenses. Se colocó una peluca rubia estilo Dolly Parton y vendó su cuerpo con una gruesa cinta adhesiva transparente. Al poco tiempo, su “vestuario” consistió únicamente en esa cinta que se adhería firmemente a su piel, la peluca, guantes blancos y zapatos blancos de tacón. Sentada sobre una pequeña escalera procedió a aplicarse maquillaje sobre los labios y los párpados. La acción inició de forma convencional, pero al poco rato se pintarrajeaba la parte inferior de su cara con el lápiz labial. También exageró el sombreado de los ojos hasta que en conjunto consiguió el efecto de un grotesco *clown*.

---

⁶ Jacques Derrida, *Writing and Difference*, Chicago, The University of Chicago Press, 1978, pp. 237-238.

⁷ *Ibid.*, p. 250.

Terminada la sesión de “embellecimiento”, Bustamante puso otro viejo disco, y dio inicio a su ascenso en la escalera.

La acción era evidentemente difícil, ya que la cinta adhesiva limitaba sus movimientos, y los zapatos de tacón se atoraban en los peldaños, haciendo que la escalera se sacudiera peligrosamente. La única fuente de luz en ese momento era un intenso *spot* que, como en un circo, seguía los movimientos de la acróbata, a la vez que lanzaba su sombra sobre la pared con efecto dramático. El público siguió la acción con algunas risas nerviosas, presa de la conocida mezcla de morbo y excitación ante la posibilidad de un accidente. Pero Bustamante continuó decidida su ascenso y, cuando finalmente llegó a la cima, saludó al público con sonrisa de Miss Universo, lo que le ganó un merecido aplauso. Entonces, adoptó una postura como de águila o avión a punto de despegar, y sacó un cohete de feria que produjo un ruidoso pero breve “chfriiiiiit”.... En ese instante, la escalera perdió el equilibrio, y todos aguantamos la respiración. La artista iba a caer, pero con reflejos admirables dos asistentes corrieron a detener la escalera. Después del descenso, se dirigió a una mesa de planchar sobre la que había una hilera de botellas de cerveza tamaño “caguama” con niveles distintos de líquido. Bustamante entonces ejecutó la melodía de *America the Beautiful* soplando en las botellas, y con eso concluyó su acto.

A simple vista, el performance se trata de una parodia de los ritos de embellecimiento femeninos, así como del “circo maroma y teatro” que realizan las mujeres para complacer a la sociedad patriarcal. Gracias al título alusivo a ese virtual himno estadounidense (*America, the Beautiful*), Bustamante nos remite además a la práctica de homologar los territorios nacionales con la figura de la mujer, a la vez que ésta es imaginada como otro elemento que “embellece” dicho paisaje. Tanto la mujer como la nación son vistos como objetos por los que se debe pelear patriótica y virilmente para consumir su posesión.

En su trabajo, Bustamante realiza un agudo comentario sobre el performance de la identidad femenina. Bustamante exagera grotescamente algunos signos de lo femenino para sugerir que se trata de una identidad construida por medio de ciertas convenciones de belleza y comportamiento. Su obeso cuerpo queda simultáneamente expuesto y restringido al estar atado con cinta adhesiva, que además resalta la vulnerabilidad de su piel. El maquillaje grotesco y las acrobacias circuenses sugieren, en términos de Butler, que “el género es una estilización repetida del cuerpo, una serie de actos repetitivos que se ejecutan dentro de un marco de leyes rígidas que a través del tiempo cuajan para dar la impresión de sustancia, de una forma de ser natural”.⁸ De hecho, Bustamante despliega un cuerpo queer que *desnaturaliza* los significantes de género (maquillaje, gestualidad, etc.), al llevarlos a sus límites absurdos.

Por lo tanto, Bustamante puntualiza que *America the Beautiful* “es más bien un comentario sobre un *tipo*, sobre un fetiche cultural que representa al Otro”.⁹ El performance no sólo parodia los rituales de estética corporal; se apropia de ellos y encuentra un erotismo especial al ejecutarlos. El ascenso por la escalera juega precisamente con la excitación del público que contempla a una mujer rebelándose a las convenciones de vestuario, maquillaje y comportamiento. Su ascenso controlado – en el que la suave vulnerabilidad de la piel contrasta con la dura frialdad de la escalera – está

---

⁸ Judith Buler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Nueva York, Routledge, 1990, p.33.

⁹ Entrevista personal, San Francisco, California, 23 de junio de 1997.

cargado de cierta energía fálica. Pero, enmarcada dentro de la estética carnavalesca del clown-acróbata, la acción resulta a la vez exitante y humorística. La belleza se ha convertido en una industria que promueve una suerte de *fascismo cosmético*, conducente a la homogenización y al deseo de ascenso social, cosa que se representa simbólicamente en el performance por medio de la escalera.

America the Beautiful es un argumento en torno a cómo “los atributos de género... no son expresivos, sino *performativos*”.¹⁰ Es decir, el género no consiste en la expresión de una esencia biológica, sino de la actuación de ciertas convenciones que pueden ser subvertidas en la medida que el sujeto se torne crítico de ellas. Bustamante se sale de los límites de la actuación “decente y apropiada” de la mujer por medio de la parodia cirquera que interviene subversivamente en la reiteración de los rituales de género. En la obra de Bustamante, la mascarada deja de ser una imposición patriarcal y se convierte en un juego de cuyas reglas ella tiene el control. Su trans(des)vestismo apunta a la posibilidad de tomar las riendas de la propia representación, a la vez que se ejerce una crítica a los regímenes representacionales hegemónicos. La estrategia sugiere, como lo hiciera antes Foucault, que no hay ‘representaciones puras’, sino representaciones dominantes/hegemónicas y las marginadas/subalternas, puestas en marcha mediante discursos de poder.

Otro tipo de trabajo contra-representacional es el que propone *Mestiza power*, obra escrita, dirigida y estelarizada por Concepción León, estrenada en Mérida, Yucatán a mediados de 2005.

Podría decirse que *Mestiza power* es un ejemplo yucateco de teatralidad liminal, ubicada entre el performance testimonial o autobiográfico de las artistas chicanas y el teatro latinoamericano de búsqueda. Conchi León se acompaña de Asunción Haas y Laura Zubieta para escenificar a “mestizas”, o mujeres mayas que habitan el entorno urbano, a partir de un entretejido poético de relatos que dibujan distintas facetas de este ser explotado como icono turístico pero a la vez marginado por el racismo. Vemos a una empleada doméstica que se debate entre el maltrato de la patrona y su conflictiva relación de pareja, una orgullosa comerciante que luce accesorios de moda, y una sabia curandera lectora del destino. Con un lenguaje muy yucateco salpicado de humor, las actrices nos conducen al espacio de la vida cotidiana con su violencia social, pero también el de la leyenda y de la memoria. Se trata de una teatralidad reivindicatoria de las identidades de género y étnica. Pero, a diferencia de algunos performers feministas o latinos, las actrices no escenifican su autobiografía, sino más bien historias recogidas mediante entrevistas a mestizas de Mérida. León realizó las entrevistas con una grabadora escondida a fin de no intimidar a sus interlocutoras, pero sin advertirles que sus narrativas serían materia de una obra de teatro.¹¹ Si bien *Mestiza power* surgió de un ejercicio quasi-etnográfico cuya clandestinidad podría cuestionarse, León mantiene anónima la identidad de sus informantes y usa el material para fines artísticos cuya intención se dirige a la crítica contra-representacional. La obra tiene la virtud de resistirse a los estereotipos de “la mestiza” que predominan tanto en el imaginario racista yucateco o en el marketing turístico, como en el teatro regional en su vertiente de espectáculo cabaretero.

---

¹⁰Butler, 1998, *op. cit.*, p. 141.

¹¹ Concepción León, intervención en la mesa redonda “Sexualidades y política: aproximaciones performativas”, realizada en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, 16 de agosto 2005. Ver revista *e-misférica*, http://hemi.nyu.edu/journal/2_2/roundtable.html.

Represent-acción

Paralelamente a este nuevo teatro yucateco, se está gestando una generación de artistas de performance que ya comienzan a presentar resultados promisorios. Estos artistas no están tan interesados en la contra-representación politizada como en una indagación en procesos psico-físicos o en crear acciones enigmáticas. Otros se alejan del cuerpo como eje del performance para explorar nuevas maneras de interpelar al público no-especializado de las calles y plazas mediante intervenciones urbanas.

Omar Euán Rosiles, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, realizó como uno de sus primeros ejercicios escolares la obra *Resistencia*, video-performance que ganó primer lugar en la muestra estudiantil organizada por la ESAY en 2005. *Resistencia* tiene una duración de tres minutos, pero registra fragmentos de lo que el estudiante afirma fue una acción continua de 18 horas. El único público que hubo para la acción fue su colaboradora Mónica Cachón, quien videograbó el trabajo.

Resistencia es un trabajo casi minimalista, en la tradición del body-art de los 70, en el que Euán no pretendió representar nada en particular, sino enfrentarse a un proceso interno. No obstante, el registro videográfico re-presenta la acción “original” mediante un montaje que sintetiza el proceso y le otorga una elocuencia poética. Vemos al joven sentado sobre una roca en medio de una aguada o pequeña laguna, le rodean otras rocas mayores y un entorno bucólico de *monte* yucateco. Euán está semi desnudo, únicamente portando una traza blanca, los ojos vendados con un listón negro. Su única acción consiste en doblar barquitos de papel y hacerlos flotar a su alrededor. La cámara alterna entre planos abiertos y cerrados, de tal forma que apreciamos ya el entorno, ya la acción de los barquitos sobre el agua que eventualmente vence a algunos de ellos. El paso del tiempo se evoca mediante cortes a diferentes momentos del día y noche, horas de sol y lluvia. La cámara es el ojo electrónico que guía nuestra mirada a la contemplación de la naturaleza, del cuerpo del performer, de los frágiles barquitos; mientras que cada corte nos muestra más y más barquitos flotando alrededor del joven. Hay algunas tomas que se centran en el efecto de luz sobre el agua y la abstracta luminosidad de su movimiento bajo el sol; acentuando el contraste entre nuestra posibilidad de ver la acción y la mirada cubierta de Omar Euán. El audio registra el sonido ambiente, más que nada el ronroneo de insectos, sin ninguna intervención de música o voz. Hay cierta calidad zen en la estética del video, la disposición asimétrica de los elementos orgánicos, la imagen del joven semi-desnudo, solitariamente enfrentado a una extraña prueba que consiste en doblar barquitos durante 18 horas en un entorno aparentemente desprovisto de tecnología (y que sin embargo requirió de tecnología digital para su registro).

El video-performance de Euán evoca múltiples lecturas, que podría ser visto como una metáfora o bien un homenaje al absurdo beckettiano. Y sin embargo, parece crear su propio espacio y estar desprovisto de anclajes alegóricos. La acción es mediada por tecnología digital que comprime tiempo y espacio real con un montaje sencillo que construye su discurso con la breve elocuencia del *hai-kú*. *Resistencia* es un video-performance enigmático que recupera al signo en su dimensión poética, que nos invita a hacer pausa en nuestras frenéticas vidas para dejarnos llevar al espacio del misterio por medio de la *represent-acción*.