

El papel del género en la construcción de la persona. Roles e imposiciones para mantener un viejo esquema.

The part that gender takes into the construction of identity. Roles and impositions to keep the old schema.

Celeste Fernández Moncada
Universidad de Sevilla. Autora. celestefdezmoncada@gmail.com

Resumen

La comprensión de la identidad personal ha supuesto un problema desde tiempo inmemorial. Desde que comenzamos a tener uso de razón, está vinculada al grupo, porque es mediante su *feedback*, comentarios y acciones sobre nosotros, como empezamos a construir uno o varios autoconceptos. Las cuestiones que implican la división por género, entendiéndose como el resultado de una casualidad biológica, es una de esas primeras categorías con las que el grupo comienza a darnos una información sobre nosotros mismos que se presupone genuina. Del mismo modo en el que ocurre en El Gran Teatro de la vida de Calderón de la Barca (Siglo de Oro Español), se nos asignan unos roles que nos preparan para la vida social, para lo cual se necesita adquirir una serie de características impuestas. Si nos remontamos a la Antigua Grecia, encontramos una sociedad patriarcal en la que son visibles estas cuestiones; la mujer, al ser propiedad del padre o del marido, carece de todo tipo de derechos políticos y tiene restringida la salida del hogar, por lo que su representación en el teatro se encontraba en hombres travestidos. Ocurría del mismo modo en el teatro de Shakespeare y en las óperas de la época victoriana. Dentro de los antiguos textos, ensayos, obras de carácter plástico o teatral, vemos cómo las ideas arraigadas a lo masculino y a lo femenino han fluctuado con el tiempo, sin embargo siempre han funcionado como opuestos. El género y la sexualidad desde lo que la tradición considera políticamente correcto, se sostienen sobre una serie de ideales limitantes e insostenibles, y que actúan como una máscara dentro de la construcción de la persona. Todo rol social, sea presencial o virtual, implica un acto teatral o performático en el que nos vestimos con una serie de características que heredamos desde hace siglos, con la diferencia de que nos encontramos en un contexto de cambios y revolución que nos ayudan a ser más conscientes y a deconstruir viejos patrones. La polaridad en cuanto al género se vuelve cada vez más confusa, y esto se refleja dentro de las disciplinas artísticas contemporáneas como son la fotografía, la pintura, o actos performáticos como el *Drag*.

Palabras clave

Identidad de género, Teatro Mediático, Deconstrucción, Arte Contemporáneo

Abstract

The comprehension of personal identity has been a problem since ancient times. From the moment we reach the age of reason, it is linked to the group, because it is through their feedback, comments and actions about us, that we begin to construct one or more self-concepts. Those issues involving gender division, understood as the result of a biological chance, is one of those first categories with which the group begins to give us information about ourselves that is assumed to be genuine. As it happens in Calderón de la

Barca's text *El Gran Teatro de la vida* (Spanish Golden Age), we are given roles that prepare us for social life, for which it is necessary to acquire a series of imposed characteristics. If we look back to Ancient Greece, we find a patriarchal society in which these issues are visible; women were properties of the fathers and husbands, had no political rights and were restricted from leaving their homes, so they were represented on stage by transvestite men. Within historical texts, essays, plastic or theatrical works, we see how the ideas rooted in the masculine and the feminine have fluctuated over time, yet they invariably functioned as opposites. From the point of view of tradition norms, gender and sexuality are sustained on a series of limiting and unsustainable ideals, which act as a mask within the construction of the person. Every social role, whether face-to-face or virtual, implies a theatrical or performative act in which we dress up with a series of characteristics that we have transmitted for centuries, however, we find ourselves in a context of changes and revolution that help us to be more conscious and to deconstruct old patterns. The polarity in terms of gender is becoming more and more confused, and this is reflected in contemporary artistic disciplines such as photography, painting, or performative acts such as Drag.

Keywords

Gender Identity, Mediatic Theatre, Deconstruction, Contemporary Art

1. Introducción

Según Leticia Flores la identidad y la otredad son elementos inherentes a la experiencia humana (Flores, 2011, p. 11). La primera, halla su sentido en cuanto remite al concepto que tenemos de nosotros mismos, nacido a raíz de la experiencia que el otro tiene de nosotros; la segunda, se refiere al proceso cognitivo y psicológico que conlleva la asunción de la identidad social del grupo, y que se resume en una serie de características extensibles a sus miembros, y diferenciables e incluso opuestas a quienes no pertenecen a él. Las relaciones interpersonales son el inicio de todo. Dentro de nuestra sociedad globalizada, en la que "El Gran Teatro del Mundo" (de la Barca, 1655) encuentra su modalidad *online*, ocupamos la mayoría de nuestro tiempo integrándonos en el grupo e interpretando roles. Ocurre de forma natural que nuestro self social se compagina con el personal, y es gracias a esto que, dentro de la construcción de la persona, nacen de forma simultánea los autoconceptos, necesarios para llevar a cabo uno o varios papeles dentro de las diferentes situaciones sociales en las que nos podamos encontrar. Los roles relacionados con el género son de los más importantes que aprendemos durante las primeras etapas de nuestras vidas, puesto que establecen una serie de diferencias en las tareas, gustos y preferencias, y crean una asociación de la persona con las características que ésta deba poseer. La clasificación en cuanto a lo masculino y lo femenino no es general ni exhaustiva, ya que depende del grupo, del entorno, de las creencias del mismo, etc, entre muchas cuestiones, sin embargo, si existen ideas comunes que se siguen sustentando sobre la norma social. El género comenzó a cuestionarse cuando algunas personas no respondían a los comportamientos esperados por su condición social. En la actualidad, esta sigue siendo la propuesta dominante, sin embargo, en las últimas décadas ha empezado a verse florecer la semilla del cambio.

2. Entre la persona y el alterego: Una mirada desde la performance y la fotografía.

El género siempre ha implicado un discurso de polarización, mediante el cual se impone una serie de características que moldean y homogeneizan las identidades para hacerlas cisheteronormativas. Los avances que se están haciendo en cuanto al cuestionamiento del mismo, se han posibilitado gracias a la revolución de los grupos oprimidos que exigían avances, sin embargo, hemos de cuestionarnos hasta qué punto sería posible una deconstrucción absoluta. Según Butler, “el género propio no se hace en soledad, siempre se está haciendo con o para otro, aunque el otro sea solo imaginario” (2004; 13), por lo que una deconstrucción total sería imposible. Por su parte, Baudrillard afirmó que aquello que se rompe ya no puede ser pegado para referirse a la modernidad fluida (200; 27), por lo que estos avances se prometen permanentes, proponen una nueva concepción de las cosas, abren la brecha de la inclusión y pueden lograr que las ideas heredadas dejen de ser una obligación tan radical.

La situación global actual, en la que estamos en disposición de la mayoría de los conocimientos, puntos de vista y visiones diferentes, tenemos la posibilidad de actuar como sujetos activos y dejarnos enriquecer, sin influenciar, por la información que recibimos. Es por ello que es cada vez más común cuestionarse el motivo de que las cosas sean como son, desde la tradición, la religión, la etnia, las formas de expresarse, el lenguaje, y, por supuesto, el género. Estas ideas parecen resonar más en nuestro período, no obstante los pensadores y artistas del siglo pasado ya estaban creando a partir de estas ideas, como fue el caso de Elizabeth Hase, quién se convertía en un personaje construido por ella misma para crear una autodramatización frente a la cámara. En algunas de sus imágenes crea una crítica hacia lo que, en su contexto, se consideraba propio de la vulnerabilidad femenina; mientras que en otras, muestra fortaleza e independencia, reflexionando así sobre las diferencias de género, y explorando también la propia identidad y la forma en la que los terceros la analizan.

Fig. 1. Hase, E. (1948). Down Stairs. [Fotografía analógica].

Posteriormente tenemos a Cindy Sherman con sus *Fotogramas Sin Título* (1977-1980). Fue una serie compuesta por fotografías analógicas en blanco y negro, donde ella misma posaba para la cámara y, del mismo modo en que lo hacía la artista anterior, creaba un

personaje para después encarnarlo. Desde un contexto y una visión diferentes, ambas cuestionaban y criticaban los diferentes estereotipos que se promovían de las mujeres.

Fig. 2. Sherman, C. (1980). Untitled Film Still #54. [Fotografía analógica]. Colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Dentro de las nuevas corrientes artísticas, hallamos un reflejo de estas cuestiones dentro del net-art, donde destaca la obra performática *Excellences & Perfections* (2014), de la artista Amalia Ullman. Fue una serie de fotografías hechas con *smartphone* que fueron publicadas en su cuenta de *Instagram*, donde ella misma también aparecía, jugando con la creación y la interpretación de un personaje que podría pasar por *influencer*. Interpretaba un rol actual que se encontraba sujeto a los estereotipos femeninos surgidos en la red, y a las exigentes expectativas demandadas en las plataformas. Uno de los intereses de este proyecto fue el de estudiar cómo las apariencias son la base de las conexiones entre los individuos actuales, lo que supuso la construcción de un diálogo ficticio que destruiría más tarde.

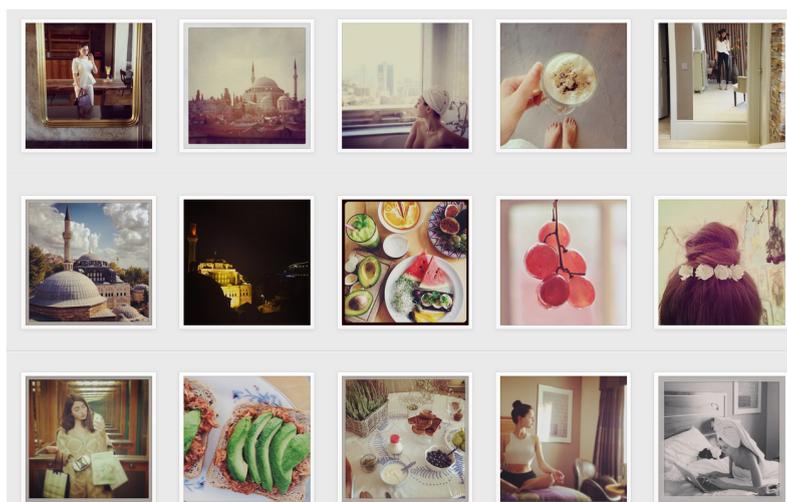

Fig. 3. Ullman, A. (2014). Excellences & Perfections. [Fotografía tomada con *smartphone*]. Ver en <https://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/20141014162333/http://instagram.com/amaliaulman>

En la actualidad, podemos decir que en las redes sociales se encuentra el motor de la evolución y el inicio para la deconstrucción de las normas del género, ya que han posibilitado un lugar para la exploración identitaria, pero también para la difusión, visibilización y aceptación de lo diferente.

3. Dejar de ser para poder ser: el cuestionamiento radical del género.

Desde la perspectiva de Foucault, en las relaciones sociales siempre existen figuras de poder que se pueden intuir observando la interacción, siendo el poder un medio de enseñanza en los individuos, al ser el que otorga los conocimientos para la existencia, el equilibrio social, y el condicionamiento de las necesidades de los mismos, por lo que independientemente de que exista una sumisión o una oposición, es necesaria esta base identitaria para subsistir, tanto a nivel individual como a nivel social (2007; 31). Esto puede variar según la situación cultural, grupal o religiosa, entre otras cuestiones, pero siempre predomina. Foucault afirma que no es posible deshacerse de este poder, pero está en el sujeto el adquirir el saber necesario para, llegado a cierto punto de su desarrollo, no dejarse gobernar (2007; 93).

Desde la visión del arte podemos encontrar una representación de todas estas cuestiones en el *Drag*, que podemos definir brevemente como la performatividad del género, ya que por lo general quienes lo practican parten de una serie de características del género que quieren interpretar, pero también hay muchas personas que lo representan desde lo no binario o que incluso intentan enfocarlo de forma que esta clasificación deje de tener importancia. En el primero de los casos tenemos, por ejemplo, a “Juriji Der Klee”, quien parte del estereotipo de la mujer clásica y toma sus influencias de las divas, las cantantes de ópera y las diosas greco-romanas. Dentro de la representación del no binarismo hemos de mencionar a “Marina”, ya que desde su misma descripción lo refleja cuando al excluir cualquier idea que se pueda asociar al género, cuando dice que “Marina es moda, es cine, es intelectual, es conceptual, es *storytelling*, pero por encima de todo es performance” (Drag Race, 2022). Y, por último, hemos de mencionar un tipo de *Drag* más conceptual como el que hace “Hugaceo Crujiente”, donde el artista se enfoca en plasmar una idea por encima de todo lo demás, por lo que en cualquiera de sus actuaciones logra un primer impacto que va más allá de la clasificación. Hay tantos estilos de *Drag* como personas que trabajan en ello, por lo que, dentro de la gran variedad de perspectivas y reivindicaciones, en todos hallamos una búsqueda de esa deconstrucción, de avance, y una denuncia hacia la tradición, el rechazo y los discursos de odio a los que se ven expuestas las personas que se salen de lo normativo, mientras que al mismo tiempo realizan una parodia, una exageración de los estereotipos, y una exploración de su propia identidad a través de ese alter ego que enseñan al mundo.

En cualquier contexto, nuestros atuendos, maquillajes, etc, tienen un sentido existencial. Rupaul lo afirma con su mítica frase donde dice que “nacemos desnudos y el resto es *Drag*”. Por lo tanto, la identidad de una persona surge entre la convergencia de su esencia y su cuerpo, por lo que todo lo que utilice para recubrirlo forma parte de la misma.

Por último, debemos hacer mención a Michael Bailey-Gates, fotógrafo que cuestiona el binarismo con su obra. A través del cuerpo de sus modelos o del suyo propio, disuelve las diferencias de género y logra que los individuos que aparecen en las imágenes capten la atención por su fuerza, su mirada y su gesto. Su objetivo es promover la libertad identitaria y

de expresión, ya que apuesta por la revisión de esos antiguos códigos que necesitan una actualización acorde con nuestro contexto.

)

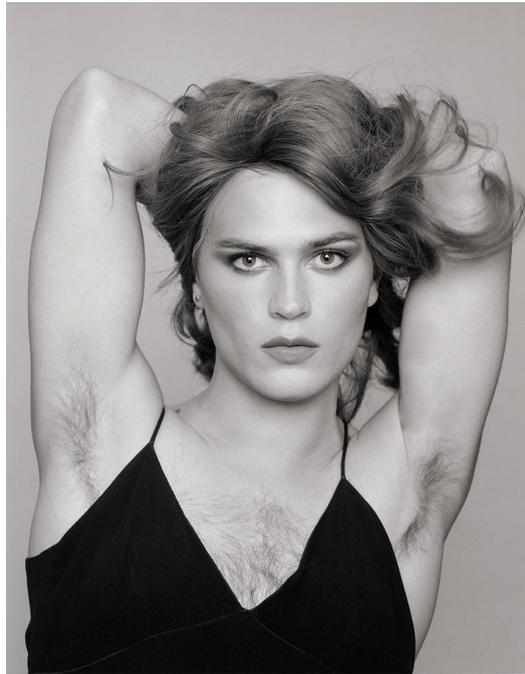

Fig. 5. Bayley-Gates, M. (2021). Autorretrato. [Fotografía digital].

Si bien estos cambios necesitan tiempo para extenderse y asentarse, cada vez son más las personas que dudan de su propia identidad y, que aunque no se encuentren dentro de estos colectivos, se muestran con una mentalidad abierta hacia el cambio. No podemos obviar el contexto histórico y cultural, puesto que este otorga incontables discursos para el arte y, de esta forma, es como se logran los avances.

4. Conclusiones.

Como dijimos al inicio, las relaciones interpersonales son el inicio de todo, sin embargo, es el equilibrio entre lo interpersonal y lo intrapersonal lo que permite que el sujeto pueda hablar de una identidad personal. El cuestionamiento y la búsqueda de uno mismo a partir de las ideas de género que se nos asocian son un episodio necesario dentro del desarrollo y la evolución de la persona.

Por otro lado, tampoco podemos afirmar que exista una subordinación total por parte del sujeto, porque este se construye mientras se le imponen las ideas. Al no haber una base ideológica en la persona, no podemos afirmar doblegación.

Dentro del arte encontramos el reflejo de esa revolución social, siendo algo que suena más en la actualidad, pero, como hemos visto, es algo muy anterior. No obstante, no es un discurso que tenga aún tanta extensión dentro de este ámbito, por lo que por lo pronto es más común verlo dentro de lo performático y lo audiovisual, más que en las artes plásticas. Cada vez son más los creadores que se identifican con estas cuestiones y se animan a expresarlas desde su obra, por ello, lo más probable es que a lo largo de los próximos años

veamos cómo los artistas plásticos y visuales se irán sumando con perspectivas diferentes y novedosas.

5. Referencias.

Connor, M. (20 de octubre de 2014). *First Look: Amalia Ulman—Excellences & Perfections*. Rhizome.

<https://rhizome.org/editorial/2014/oct/20/first-look-amalia-ulmanexcellences-perfections/>

Drag Race España (2021). (@DragRaceES) MEET THE QUEENS: Hugaceo Crujiente | Drag Race España T1. <https://www.youtube.com/watch?v=QWLS-DDzmuU>

Drag Race España (2022). (@DragRaceES) MEET THE QUEENS: Marina | Drag Race España T2.

<https://www.youtube.com/watch?v=bPEerlAqWYM>

Drag Race España (2022). (@DragRaceES) MEET THE QUEENS: Juriji Der Klee | Drag Race España T2. <https://www.youtube.com/watch?v=OLZazKYj9So>

Foucault, M. (2007). *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*. Editorial Alianza.

Goffman, E. (1956). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Random House.

de la Barca, Calderón. (1655). *El gran teatro del mundo*. Editorial Anagrama.

de la Torre, M. (2017). Identidad de Género, una Categoría para la Deconstrucción. Revista Xihmai XII (23), 83-102. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6070706>

<https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846107010.pdf>