

Performance y estudios culturales

DEVIKA CHAWLA¹

TRADUCCIÓN:

ANNA TORRES

CARLOS FERNANDO ALVARADO DUQUE

Resumen

A partir de la experiencia de dos trabajos doctorales y del contexto de análisis norteamericano esta conferencia muestra las raíces y avances de la investigación en performance. Para ello realiza un recorrido histórico que ofrece claridad sobre las influencias territoriales de esta práctica y los usos del término hoy en día. Igualmente define cinco áreas de estudio y seis usos del performance en el campo comunicativo. Y enfatiza que este tipo de experiencias pueden comprenderse como mecanismos de descolonización.

Palabras clave: comunicación, performance, cultura.

Performance and cultural studies

Abstract

From the experience of two doctoral dissertations and the American context this conference shows roots and research advances in performance. It performs a historical tour that offers clarity on territorial influences of this practice and uses of the term today. Also defines five areas of study and six uses of performance in the communication field. It emphasizes that these experiences can be understood as mechanisms of decolonization.

Keywords: communication, performance, culture

Buenos días. Mi presentación el día hoy se centrará en las relaciones entre cultura y los estudios sobre performance. Me dicen que no hay una traducción literal para la palabra “performance”. Entiendo que el término es familiar en español. Para efectos de trabajo la asumiré como la intersección entre cultura, comunicación y, propiamente, algunas formas de

1 Profesora Asociada en la Facultad de Estudios de Comunicación en la Universidad de Ohio (2004 – presente). Tiene un Doctorado en Comunicación de la Universidad de Purdue, una Maestría en Comunicación de la Universidad Central de Michigan, y es Licenciada en Literatura Inglesa y Crítica Literaria de la Universidad de Delhi. Autora del libro *Home, Uprooted: Oral Histories of India's Partition* (Hogar, Desplazado: Historias Orales de la Partición de India) (Universidad de Fordan Press), así como de artículos en revistas como *Qualitative Inquiry*, *Review of Communication*, *International and Intercultural Communication Annual*, *Women & Language*, *Cultural Studies*, *Critical Methodologies*, *Semiotics*, and *Storytelling*. Correo electrónico: chawla@ohio.edu

escenificación. En mis investigaciones he sostenido que toda comunicación es un performance (una puesta en escena) y que, en consecuencia, la cultura es una gran escenificación. Toda cultura puede entenderse como el sistema de vivencias de un individuo o de un grupo, que, para manifestarse necesita de prácticas comunicativas y diferentes formas de performance. Voy, para efectos de esta intervención, a repasar las raíces teóricas de los estudios de performance en los Estados Unidos. Después usaré dos ejemplos de trabajos doctorales que he supervisado en la Escuela de Comunicación en la Universidad de Ohio.

En los Estados Unidos el estudio del performance se realiza desde un punto de vista interdisciplinario. Dicho enfoque supone un acercamiento desde las ciencias sociales y las humanidades que da cabida tanto a la teoría feminista, la teoría *queer*, los estudios de género, la historia, entre otros campos. Por supuesto, se incluyen análisis sobre rituales culturales y prácticas teatrales que también son parte importante de los estudios sobre performance.

No deseo detenerme en los estudios realizados en la Grecia clásica, pero las raíces históricas del análisis de performance tienen su origen en los trabajos filosóficos de esta época. Hoy podemos destacar tres grandes enfoques de estudio para comprender el performance. El primero, propio de la tradición griega, aparece en la filosofía de Platón y Aristóteles. Platón plantea la existencia de una larga contienda entre poesía y filosofía. Asegura que no se puede confiar en el teatro porque apela a las emociones y desprecia la razón. Aristóteles, por su parte, transformó las ideas de su maestro al afirmar que la imitación de acciones articuladas en una cadena de eventos lógicos era la manera en que se podía adquirir conocimiento sobre la verdad y la realidad. Las ideas de Aristóteles han tenido una influencia profunda en la teoría del performance para la tradición europea. Un segundo enfoque tuvo lugar en la cultura india. Sin embargo, fue radicalmente diferente al punto de vista griego. Para los indios, el universo entero era comprendido como un performance. Toda la realidad, la vida cotidiana, las conversaciones con los dioses, el juego de los niños o el teatro eran considerados como ilusiones. De alguna manera, la vida en sí misma era una ilusión, un concepto que se llama "*maya-lila*". El tercer enfoque surge, durante el renacimiento europeo, con la obra William Shakespeare. El mundo en sí mismo era visto como un teatro a gran escala en el que todos los hombres eran actores. Teatro que fue utilizado como un modelo para vivir la vida cotidiana.

En los Estados Unidos el campo de estudio sobre performance se consolidó entre los años 50 y los años 70, influenciado por los trabajos de varios autores como Jaques Lacan, Gregory Bateson, Erving Goffman, Jaques Derrida, Judith Butler y muchos otros. El performance es concebido como una variedad amplia de actividades que incluye artes escénicas como el teatro, rituales como las bodas, los deportes que son considerados espectáculos y el entretenimiento popular como la televisión. Entre otros casos, la guerra también es pensada como un tipo de teatro de grandes dimensiones, especialmente porque ahora vemos la guerra de manera directa en los medios. Pero lo más importante es que hoy en día el performance es considerado como una forma de comprender lo que hacemos en la vida cotidiana.

Los performances, desde nuestro punto de vista, son acciones. Es decir, cualquier tipo comportamiento social es el objeto de estudio en este campo. Y lo más interesante es que el estudio del performance es, a su vez, una forma de performance. Permítanme ofrecer un ejemplo. Un profesor norteamericano deseaba estudiar qué tipo de cosas hacen los actores

tras bastidores durante una presentación. Para ello tuvo que asistir a varias funciones detrás del escenario. Es decir, el trabajo de campo, que implica desarrollar un conjunto de acciones, se convierte en una forma de performance.

El performance, en un sentido formal, puede definirse de cinco modos diferentes. En los Estados Unidos, en el siglo XIX, el performance fue comprendido como el arte de hablar en público. Por ejemplo lo que estoy haciendo en este momento sería una muestra de ello. Sin embargo, en esa época quien pronunciaba un discurso debía ser hombre y con seguridad de tez blanca. El performance era una práctica masculina utilizada como un modo de control social. Esto ha cambiado en el último siglo al incluir otros ponentes y otras maneras de influenciar audiencias. Performance también significa el arte de la interpretación, por lo que, en esencia, opera sobre el uso de textos literarios. Por ejemplo, en vez de hablar, el ponente escoge un texto y lo interpreta para un grupo de personas.

En el campo de la comunicación hemos comprendido el performance como un comportamiento social. La vida social se comprende en términos dramáticos: la vida es el escenario y nosotros somos los actores en dicho escenario. El performance también puede entenderse como una relación entre el lenguaje y las acciones concretas. Cuando un juez en una corte le dice a un criminal: usted es culpable, no solo usa palabras, sino que desarrolla una acción con dichas palabras. En ese momento preciso cambia la identidad de la persona con quien interactúa. Entonces, diremos que el lenguaje en sí mismo es un performance, una acción desplegada por el lenguaje.

Un último modo de comprender el performance sugiere que es una clase de experiencia. En los Estados Unidos hay muchos estudios sobre la ira femenina. La mayoría de análisis señalan que las mujeres lloran cuando están enojadas y por lo tanto los hombres asumen que se debe a que se encuentran tristes. En términos de género, las mujeres pueden expresar ira de esta manera. En otras ocasiones expresamos la ira a través de un performance. Por ejemplo, golpeamos las cosas antes de decir que estamos enojados. Esto significa que la práctica dramática anticipa la experiencia que quiere ser expresada. Bajtín, quien ilustra este caso, señala que no se debe pensar que primero se experimenta una emoción o un sentimiento y luego de ello se puede convertir en un tipo de actuación. Por el contrario, muchas veces, al actuar de una manera comprendemos las emociones o sentimientos que experimentamos.

En Estados Unidos, inicialmente, existían dos departamentos de estudios de performance: el Department of Drama de la Universidad de Nueva York, donde el interés recaía en el análisis ritual entre diferentes culturas. En los años 80, mediante el nombre “estudios de performance” sistematizaron su propia experiencia que dio cabida a los estudios sobre museos, a la comprensión de los turistas como actores y la identidad personal como una forma performance. Northwestern University es la otra universidad con un programa de estudios de performance consolidado. Su departamento se enfocó en la interpretación de literatura para dar paso posteriormente a otros campos como las narrativas personales y los relatos de no ficción. En los años 90 nuevas escuelas aparecieron y postularon cinco áreas de investigación para los estudios de performance.

La primera área de estudio analiza la relación entre **performance y cultura**. Cuando se piensa en el performance desde un ángulo cultural, se le comprende como un verbo y no

como un sustantivo. Es un proceso en lugar de un producto. Todas las experiencias culturales son acciones dramáticas en desarrollo. Al actuar en el espacio social, es decir dar forma a un performance, se crea cultura. La segunda área de investigación implica pensar los vínculos entre **performance y prácticas etnográficas**. En este caso todo trabajo de campo es considerado una actividad hecha como un performance. No se comprende la experiencia de trabajo de campo como una recolección objetiva de datos sino como un espacio en el cual el investigador actúa en calidad de co-actor (co-performer). La tercera área de trabajo analiza la relación entre **performance y hermenéutica**. El performance se utiliza para entender el comportamiento social. De este modo, el cuerpo del investigador es una parte del instrumento de investigación. En cuarto lugar nos hemos interesado por pensar cómo la presentación de resultados de investigación puede hacerse mediante un performance. De esta manera, el performance se convierte en una **metodología descolonizadora**; en lugar de utilizar los medios tradicionales de divulgación, los investigadores actúan y poetizan los resultados de sus trabajos para las audiencias que han estudiado. A menudo los participantes o sujetos de un estudio actúan sus propias historias junto con el investigador. La última área de estudios de performance implica reconocer la existencia de una **política del performance**. Por ejemplo, si se asume que la música rap es una forma de performance, se pueden hacer preguntas como: ¿qué hace que el rap sea poesía?, ¿puede el rap cambiar el espacio social?, ¿puede influir en el comportamiento de otras personas? En este ámbito se analiza cómo el performance puede criticar ideologías y contribuir a cambiar políticas sociales.

Quiero hablar brevemente de dos tesis doctorales que dirigí, en las que mis estudiantes utilizaron un enfoque de performance para efectos investigativos. La primera de ellas, titulada: “Explorando el cambio social dialógico”, se enfoca en la transformación social. Esta investigación, que duró dos años, fue realizada por la Doctora Karen Greiner. Ella estaba interesada en analizar cómo el humor y el juego eran utilizados en las campañas para el cambio social. Aunque se aplicó en tres casos, solo voy a hablar de dos. El primero caso, en la ciudad de Nueva York, analiza el trabajo de un grupo de teatro callejero de tono político llamado “Bilionarios para Bush”. Mediante la sátira, el grupo creado por Andrew Boyd, realizaba diversos ataques a la postura política de George Bush y el partido republicano. Los miembros del grupo teatro eran todos demócratas que se disfrazaban de republicanos para asistir a reuniones del partido como miembros legítimos. Pero, aunque parecía que eran parte de los partidarios, cargaban carteles satíricos que decían cosas como: “dos millones de empleos perdidos, vamos a reelegir a Bush”. Gracias a una plataforma en línea cualquier podía acceder a estos performances. Fue un movimiento underground que utilizó la sátira contra una figura pública. Karen estudió el movimiento entero como performance. Su interés era comprender cómo un pequeño grupo teatral podía movilizar tantos seguidores a lo largo y ancho de todo un país. Sus conclusiones sugieren que el éxito de esta experiencia se basa en permitir otro modo de ver la realidad política y propiciar la participación ciudadana.

El segundo caso de estudio fue la promoción de “cultura cívica” en la ciudad de Bogotá. Varios de ustedes saben que hubo una política pública formulada y diseñada por el, hoy, exalcalde mayor de Bogotá, Antanas Mockus. Mi estudiante estaba interesada en estudiar el modo en que una ciudad capital se había transformado en un salón de clase y cómo, gracias a ello, se cambió la manera en que la gente asumía su rol ciudadano. Mockus hizo uso de diversas formas

de performances con fines pedagógicos para cambiar la forma en que la gente habitaba el espacio urbano. A partir de metáforas, símbolos, disfraces (Mockus hizo su propia versión de Superman) se influenció el comportamiento ciudadano. Entre las conclusiones Karen señala que el performance supera cualquier mecanismo de persuasión para dar paso a formas de participación que pueden mejorar la vida en colectivo.

La segunda tesis doctoral a la que haré referencia tiene un enfoque diferente. Su campo de acción gravita sobre el mundo de la cultura. Se encuentra actualmente en curso y ha supuesto, para Tim Baird, su realizador, pasar varios años viajando por China y aprendiendo Mandarín. El interés principal era analizar cómo las nuevas generaciones estaban asociadas al fenómeno de la modernidad que, sabemos, es Occidental. La pregunta central de su trabajo es: ¿de qué manera se experimenta y actualiza la idea de la modernidad para los jóvenes en China?

Tim escogió una ciudad llamada Hong-Zhu con un notable crecimiento urbano. Vivió cerca de seis meses haciendo el trabajo de campo en calidad de participante activo. A partir de un diálogo cotidiano con los ciudadanos, Tim comenzó a recorrer la ciudad. Descubrió que las indicaciones lo conducían a sitios de atractivo arquitectónico. La idea de modernidad se asociaba con arquitectura. Los entrevistados aseguran que los edificios altos, de grandes vidrieras, ofrecen el toque moderno a la ciudad y a su vez sugieren el avance de la globalización y el desarrollo económico. También le recomendaron visitar antiguos templos, de arquitectura modesta, que eran asociados con la idea de lo tradicional. Aunque la tesis está en construcción se revela cómo formas visuales (en este caso arquitectónicas) orientan las experiencias de diferentes colectivos.

Con estos dos proyectos es posible hacerse una idea de cómo funcionan las investigaciones sobre performance. En mis propios trabajos me he concentrado en el estudio de la historia oral y la autobiografía como performances que permiten la construcción de identidad. Y esto, solo para mencionar el abanico de posibilidades para continuar en esta línea de trabajo en el campo de la comunicación. Muchas gracias.