

Cultura Visual y Género. Estética performativa y Prácticas drag

Dra. Rían Lozano y Dra. Nina Hoechtl

rian.pueg@gmail.com

nina.hoechtl@gmail.com

Miércoles, 11:00-14:00 horas. PUEG-UNAM 2014-I

Objetivo del seminario y descripción de contenidos: El seminario pretende brindar a lxs participantes herramientas teóricas y metodológicas para investigar y trabajar con ciertas prácticas culturales relacionadas con la noción de performance, performatividad y actos de género. Partiendo del marco teórico proporcionado por los estudios de cultura visual y el llamado feminismo de la tercera ola, analizaremos prácticas y teorías relacionadas con “devenires queer/cuir”, con la producción de “estéticas performativas”. La discusión será organizada a partir del análisis de ciertas figuras teórico-artísticas y literarias de reciente creación como el "drag radical", el "drag transtemporal", el "drag abstracto" (Renate Lorenz) o el "drag cultural" (Jossianna Arroy)

Algunas de nuestras sesiones serán conducidas por invitadxs relacionados con la escena cultural y artística mexicana e internacional.

El programa se completará con la asistencia a actividades satélites y un programa de performances que comunicaremos a lxs estudiantes al comienzo del curso.

El seminario está dirigido a:

- Alumnxs del posgrado de historia del arte, o con formación en artes visuales, teatro, cine y áreas afines, estudios culturales, antropología, sociología, arquitectura, comunicación, periodismo, historia, estudios latinoamericanos y pedagogía, interesadxs en investigaciones de cultura visual y estudios de género.
- Así como a quienes se interesen en plantear la forma en que textos e imágenes se imbrican en la construcción de diferentes discursos sobre las especificidades culturales y sociales de género.
- Se requiere comprensión y lectura de inglés.

Evaluación: Se requiere 80% de asistencia para tener derecho a calificación. La puerta del aula se cerrará a las 11:15. Se requerirá la asistencia a, al menos, dos de las actividades satélites (extracurriculares)

- Participación y presentaciones en clase 40%
- Trabajo final 40% (No más de 13 cuartillas. Se entregará en la última sesión y podrá ser la base para la presentación en clase)

- Reacciones (tres en total) (respuestas audio/visuales, performáticas y/o textuales) a las actividades satélites (2) y performances (1) elegidas 20%

Los detalles de la evaluación se indicarán el primer día de clase.

Se valorará la incorporación de las lecturas y otros materiales recomendados en el programa que se repartirá el primer día del curso.

PROGRAMA DEL CURSO

1- Presentación del seminario (**7 de agosto**)

2- "El drag como herramienta plástica para la creación política" Colectivo artístico: O.R.G.I.A. (Carmen Muriana y Tatiana Sentamans) (**14 de agosto**)

O.R.G.I.A. "Bastos, copas, oros, espadas y dildos. Los reyes de la baraja española", en VV.AA: *Fugas subversivas. Reflexiones híbrida(s) sobre la(s) identidad(es)*, Universidad de Valencia, (2005), pp. 84-95

3- "Transformando imaginarios, experiencias, temporalidades y geografías. Por una historiografía extraña* de las prácticas artísticas de los trópicos." Fernanda Nogueira (investigadora y crítica) (**21 de agosto**)

Beatriz Preciado. "Cartografías *Queer*: el *flâneur* perverso, la lesbiana topofóbica, y la puta multcartográfica, o como hacer una cartografía 'zorra' con Annie Sprinkle". En: CORTÉS, José Miguel (ed.). *Cartografías disidentes* (catalogo de exposición). Madrid: SEACEX, 2008, pp. 32

4- "Estéticas performativas y acontecimientos colectivos". Rían Lozano. (**28 de agosto**)

Butt, Gavin. (ed.). "Introduction". In: *After Criticism. New responses to art and performance*. London: Blackwell (2005). (presentación alumnx)

Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Barcelona: Abada. (2011) (presentación alumnx)

Prieto Stambaugh, Antonio: "Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance" en: *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva*

latinoamericana, Domingo Adame (ed.), México: Universidad Veracruzana – Facultad de Teatro, 2009, pp. 116-143. (presentación alumnx)

5- “Las translocas y el drag cultural”. Nina HoechtI (**4 de septiembre**)

Lawrence La Fountain- Stokes. “Translocas: Migración, homosexualidad y transvestismo en el performance puertorriqueño reciente.” *e-misférica* 8.1 (2011) (presentación alumnx)

Arroyo, Jossianna. "Sirena canta boleros: travestismo y sujetos transcribe os en Sirena Selena vestida de pena". *Centro Journal*; Fall 2003, Vol. 15 Issue 2 (2003) (presentación alumnx)

U don't look like (Javier Cardona, 1996) (presentación alumnx: conducir discusión después del registro del obra de teatro)

6- “El drag literario”. Federico San Juan (investigador) (**11 de septiembre**)

LECTURA PERFORMÁTICA¹. Néstor Perlongher. *EVITA VIVE*. (1975)

Néstor Perlongher. *Cadáveres*. (1987)

Paola Arboleda Ríos "Ser o estar 'queer' en Latinoamérica? El devenir emancipador en: Lemebel, Perlongher, y Arenas." *Iconos: Revista de Ciencias Sociales*. 39. (2011): 111-121.

7- El drag literario II. Rían Lozano (**18 de septiembre**)

LECTURA PERFORMÁTICA. Pedro Lemebel. *Manifiesto (Hablo por mi diferencia)* (1986) Pedro Lemebel

Pedro Lemebel. *Corazón en fuga*. (Verónica Qüense, 2008)

Maristany, José Javier. “Una teoría queer latinoamericana ? : Postestructuralismo y políticas de la identidad en Lemebel.” *Lectures du genre no 4: Lecturas queer desde el Cono Sur* (2008) (presentación alumnx)

8- “¿Hogares sin cocinas y pueblos sin quehaceres domésticos?” Julia Wieger (arquitecta/artista) (**25 de septiembre**)

¹ Estas lecturas performáticas serán ejercicios realizados por los miembros del seminario siguiendo las indicaciones de las profesoras.

Dolores Hayden, "What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work".- en: *Signs*, Vol. 5, No. 3, Supplement. Women and the American City. (Spring, 1980), pp.170-187.

Beatriz Preciado. *Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría*. Barcelona: Anagrama, pp. 41-58 (2010).

9- "Una epistemología monstruo/so y el drag transtemporal" **(2 de octubre)** Nina Hoechtl

Renate Lorenz. "an introduction" y "freak/y epistemology", en *Queer Art: A Freak Theory*. Bielefeld: Transcript Verlag, pp. 15-35 (2012) (presentación alumnx)

Renate Lorenz. "transtemporal drag", en *Queer Art: A Freak Theory*. Bielefeld: Transcript Verlag, pp. 93-118 (2012) (presentación alumnx)

Wildness (Wu Tsang, 2008) (presentación alumnx: conducir discusión después de la película)

10- "El drag radical y el drag abstracto." Nina Hoechtl **(9 de octubre)**

Renate Lorenz. "radical drag", en *Queer Art: A Freak Theory*. Bielefeld: Transcript Verlag, pp. 53-78 (2012) (presentación alumnx)

Renate Lorenz. "abstract drag", en *Queer Art: A Freak Theory*. Bielefeld: Transcript Verlag, pp.131-145 (2012) (presentación alumnx)

N.O.Body (Renate Lorenz y Pauline Boudry, 2008)
(presentación alumnx: conducir discusión después del video)

11- "Escenarios torcidos. Juego, afecto y discursos anormales en los procesos de investigación artística y espacios educativos" Naomi Rincón-Gallardo Shimada (artista y docente) **(16 de octubre)**

Boal, Augusto. *Teatro del oprimido 1 Teoría y práctica*. México: Editorial Nueva Imagen. pp.11-59 (1980) x)

Schutzman, Mady. "JOK(ER)ING. Joker runs wild," en: *A Boal Companion. Dialogues on theatre and cultural politics*. Jan Cohen-Cruz y Mady Schutzman (comp.) New York y London: Routledge. pp. 146-158 (2006) +++

12- Elementos de Vogue. Presentación Polvo de Estrellas (luchador exótico) **(23 de octubre)**

Becquer, Marcos and Jose Gatti. "Elements of Vogue." *Third Text*, 16-17, Autumn-Winter, 1991 (presentación alumnx)

13- *Madame Satã* (Karim Ainouz, 2002) (presentación alumnx: conducir discusión después del video) **30 de octubre**

14- Presentación Trabajos **6 de noviembre**

15- Presentación Trabajos **13 de noviembre**

BIBLIOGRAFÍA (a lo largo del curso podremos, entre todxs, proponer lecturas complementarias para cada una de las sesiones)

Arroyo, Jossianna. "Sirena canta boleros: travestismo y sujetos transcribe os en Sirena Selena vestida de pena". *Centro Journal*; Fall 2003, Vol. 15 Issue 2 (2003)

Arboleda Ríos, Paola. "Ser o estar 'queer' en Latinoamérica? El devenir emancipador en: Lemebel, Perlongher, y Arenas." *Iconos: Revista de Ciencias Sociales*. 39. (2011): 111-121.

Becquer, Marcos and Jose Gatti. "Elements of Vogue." *Third Text*, 16-17, Autumn-Winter (1991)

Boal, Augusto. *Teatro del oprimido 1 Teoría y práctica*. México: Editorial Nueva Imagen. pp.11-59 (1980)

Butt, Gavin. (ed.). "Introduction". In: *After Criticism. New responses to art and performance*. London: Blackwell (2005).

Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Barcelona: Abada. (2011)

Hayden, Dolores. "What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work".- en: *Signs*, Vol. 5, No. 3, Supplement. Women and the American City. (Spring, 1980), pp.170-187

La Fountain- Stokes, Lawrence. "Translocas: Migración, homosexualidad y transvestismo en el performance puertorriqueño reciente." *e-misférica* 8.1 (2011)

Lorenz, Renate. *Queer Art: A Freak Theory*. Bielefeld: Transcript Verlag (2012)

Maristany, José Javier. "Una teoría queer latinoamericana ? : Postestructuralismo y políticas de la identidad en Lemebel." Lectures du genre no 4: Lecturas queer desde el Cono Sur (2008)

O.R.G.I.A. "Bastos, copas, oros, espadas y dildos. Los reyes de la baraja española", en VV.AA: *Fugas subversivas. Reflexiones híbrida(s) sobre la(s) identidad(es)*, Universidad de Valencia, pp. 84-95 (2005)

Preciado, Beatriz. *Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría*. Barcelona: Anagrama, pp. 41-58 (2010)

Prieto Stambaugh, Antonio: "Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance" en: *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, Domingo Adame (ed.), México: Universidad Veracruzana – Facultad de Teatro, pp. 116-143 (2009)

Schutzman, Mady. "JOK(ER)ING. Joker runs wild," en: *A Boal Companion. Dialogues on theatre and cultural politics*. Jan Cohen-Cruz y Mady Schutzman (comp.) New York y London: Routledge. pp. 146-158 (2006)

Biografías de lxs invitadxs:

O.R.G.I.A es un monstruo de cuatro cabezas (las de Sabela Dopazo, Beatriz Higón, Carmen Muriana y Tatiana Sentamans), que plantea su investigación y creación artística en torno a cuestiones relativas al género, al sexo, y a la sexualidad, desde un posicionamiento feminista y *queer*. Se trata de una identidad fluctuante, inestable y bastarda, que transita a su antojo por diferentes disciplinas metodológicas sin importarles el reto que ello pueda suponer. En definitiva O.R.G.I.A es un espacio heterotópico en el que cuando se entra, las leyes, los tiempos, y los placeres son marcados por el propio ser amorfo que se conforma.

Su actividad se ha dirigido a la creación artística, pero también a intervenciones teóricas en forma de conferencias, talleres, y publicaciones, vinculando la producción artística con la producción cultural. A partir de 2003 participan activamente en diferentes exposiciones en instituciones públicas y espacios contra-culturales en varias ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Salamanca, Zaragoza, Granada, Murcia, Almería, Vitoria-Gasteiz, Sevilla, Buenos Aires, México, La Habana o Moscú.

Fernanda Nogueira es investigadora, traductora, crítica literaria, y miembro de la red Conceptualismos del Sur desde 2008. Es maestra en Teoría Literaria y Literatura Comparada por la Universidad de Sao Paulo, en Teoría Crítica y Estudios de Museo por el Programa de Estudios Independientes del MACBA, y a partir de Octubre 2013 se integrará al PhD in Practice de la Academy of Fine Arts de Viena. Le interesa traer a discusión y dar visibilidad a propuestas que desde la práctica artística apuestan por otros modos de subjetivación relacionados con cuestiones de género, sobre todo aquellas surgidas en Brasil entre los años 70 y 80. Viene investigando también las conexiones entre el movimiento brasileño del poema/proceso y la red de arte correo, los cuales emplearon distintas tácticas poéticas y políticas para resistir a las dictaduras militares en América Latina.

Naomi Rincón-Gallardo Shimada vive y trabaja en México D.F. Formada en artes visuales (ENPEG), educación y artes comunitarias inter-sectoriales (Goldsmiths University of London), su trabajo más reciente está cruzado por intereses como la investigación como proceso artificioso y ficcional, los procesos colaborativos como escenarios de contradicciones, utopías y alternativas antisistémicas, así como la producción multidisciplinar. Paralelo a su producción, ha participado y coordinado proyectos educativos formales y no formales con sectores sociales diversos. Actualmente es becaria en el programa Jóvenes Creadores del Fonca en medios alternativos.

Federico San Juan. Etnólogo (especializado en democracia corintiana). Como latinoamericanista: devoto del Gauchito Gil, de Sarita Colonia, de Malverde, de San La Muerte y la Santa Muerte (entre otros). Últimamente, allegado a los hallazgos de la ayahuasca. También guionista de un filme argentino y firmante de un libro uruguayo. Con un proyecto de investigación sobre Néstor Perlongher para el doctorado.

Polvo de Estrellas es un luchador exótico que nació en 1966 en Acapulco, Guerrero. Debutó como luchador el 26 de agosto 1984. Inspirado en la teoría del origen explosivo del cosmos, emerge un luchador diferente, decidido a imponer el respeto que merece su mentalidad exótica de concebir la lucha libre. Igual que la inmensidad del universo plantea la posibilidad de vida en lejanos sistemas solares, él es prueba de las variadas expresiones que conjunta este deporte.

Julia Wieger estudió arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Viena, Austria. Además de trabajar como arquitecta ha sido parte de varios colectivos de arte feminista y de investigación, como *manoa free university* y *Girls On*

Horses. Estas colaboraciones resultaban en exposiciones, textos, obras radiofónicas o construcciones. Muchos de sus proyectos se ocupan de los regímenes espaciales entorno construido y de las políticas queer y de género de diseño y arquitectura. Desde 2011 es miembro del consejo de la VBKÖ (Asociación Austriaca de Mujeres Artistas), donde recientemente co-fundó la Secretaría de Fantasmas, Políticas del Archivo y Huecos (www.skgal.org) - un nuevo órgano de la organización que se centra en la 103 años larga historia y las prácticas feministas de la historiografía de la asociación.

Biografía de las coordinadoras

Nina Hoechtl

Vive y trabaja como artista visual e investigadora principalmente en México D.F. Estudió en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena (Austria) y en el Piet Zwart Institute en Rotterdam (Países Bajos). Desde 2011 es miembro del consejo de la VBKÖ (Asociación Austriaca de Mujeres Artistas, www.vbkoe.org), donde co-fundó en 2012 la Secretaría de Fantasmas, Políticas del Archivo y Huecos (www.skgal.org) - un nuevo órgano de la organización que se centra en la 103 años larga historia y las prácticas feministas de la historiografía de la asociación. En 2012 realizó una estancia académica en el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM. Recientemente recibió su grado doctoral con el proyecto “If Only For The Length Of A Lucha: Queer/ing, Mask/ing, Gender/ing And Gesture In Lucha Libre” (“Si tan sólo por la duración de una lucha: (haciendo) queer, (haciendo) género, (haciendo) máscaras y gestos en lucha libre”) en “Art by practice” por parte del Goldsmiths College (Universidad de Londres, Inglaterra). Al lado de su práctica artística individual y basada en la investigación, Hoechtl muchas veces trabaja con otrxs artistas para realizar proyectos que tratan de desarrollar estrategias de colaboración y de investigación artística. A través de diferentes medios y técnicas sus proyectos reflexionan sobre temas como: identidad; lenguaje; archivo, explorando los modos de ficción como procedimiento político en el arte, la literatura, la historia y la cultura popular con un enfoque en las prácticas y teorías queer, feministas y post/decoloniales. Sus proyectos artísticos se han expuesto en exposiciones en Alemania, Austria, EUA, Inglaterra, México, Serbia, entre otros. www.ninahoechtl.org

Rían Lozano

Actualmente dirige la Secretaría de Investigación y Proyectos Académicos (SIPA) del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, México. Licenciada en Historia del Arte, Rían Lozano es doctora en Filosofía por

la Universitat de València (España). Ha realizado estancias de investigación en Goldsmiths College (University of London) y en el PUEG (UNAM). Obtuvo un contrato de investigación postdoctoral en la Université Rennes 2 (Francia). También trabaja como curadora independiente y crítica de arte. Ha sido profesora e investigadora en la Universitat de València y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla la Mancha (España). En 2010 trabajó en el departamento de curaduría de Manifesta 8 (la Bienal Europea de arte contemporáneo). Su trabajo se centra en el análisis de prácticas culturales (no normativas) y sus conexiones con la pedagogía, la creación de otras epistemologías, la acción política, el feminismo, la subalternidad y las nociones de representación y poder. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y en catálogos de exposiciones. En 2010 publicó el libro *Prácticas culturales a-normales. Un ensayo (alter)mundializador* y en 2012 coordinó, junto con M. Belasuteguigoitia, el libro *Pedagogías en Espiral. Experiencias y Prácticas* (ediciones del PUEG. UNAM).