

Cultura visual y género. Contravisualidades latinoamericanas y producciones culturales a-normales (2015-1)

Dra. Rían Lozano de la Pola (Investigadora PUEG-Coordinación de Humanidades, UNAM)
en colaboración con la Dra. Nina Hoechtl (Posdoctorante del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)

rian.pueg@gmail.com
nina.hoechtl@gmail.com

Horario: Miércoles de 11 a 15 hrs.
Edificio de Posgrado H312

Objetivo del seminario y descripción de contenidos:

Los estudios de cultura visual, conforman un terreno cuya definición dentro de los parámetros de las disciplinas tradicionales resulta difícil. En todo caso, podemos adelantar que entenderemos los estudios visuales como un tipo de trabajo interdisciplinar que sobrepasa el simple análisis de las imágenes y que, por el hecho de concentrarse en el estudio de la visualidad y las consecuentes relaciones establecidas entre poder, representación, visibilidad y producción de sentido, resulta especialmente productivo para la investigación de y desde diferentes áreas “periféricas”. Esto es, una excelente herramienta para el trabajo con visualidades y miradas “marginales”: en los márgenes de las disciplinas y de la propia mirada, de la representación y de la conformación de sentido. A esto es a lo que denominaremos “contravisualidad”.

En este seminario rastreamos la aparición de los estudios visuales en América Latina, especialmente aquellas aportaciones relacionadas con teorías críticas como el feminismo de la tercera ola y la teoría *cuir/queer*. En este recorrido, nos detendremos en el análisis de los llamados estudios culturales latinoamericanos, como antecedente inmediato de nuestro campo de trabajo, para acabar abordando los análisis más contemporáneos que desde la teoría decolonial, y en estrecha relación con la perspectiva feminista, se están preguntando por la conformación de miradas geopolíticamente situadas en nuestro contexto. ¿Existe una mirada latinoamericana?, ¿unos ojos críticos latinoamericanos?, ¿cómo mirar de otra manera?, ¿del revés?, ¿cuáles son las conexiones entre mirada, perspectiva y conocimiento? Una mirada bizca o invertida ¿podrá generar epistemologías torcidas? ¿Qué posibilidades ofrece la práctica cultural para activar estas “contravisualidades”?

Una vez conformado el marco teórico y metodológico que nos ofrecerán los estudios visuales en la primera etapa del seminario, dedicaremos la segunda parte a abordar una selección de prácticas culturales tan heterogéneas como la producción de fanzines y las publicaciones independientes, el performance crítico y colectivo, ejercicios radiofónicos, etc.: unas prácticas que desbordan todo intento de definición normativa (prácticas a-normales). Para ello contaremos con la presencia de diferentes invitados, especialistas en cada uno de los temas seleccionados.

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, interesados 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.

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

- Participación y presentaciones en clase 40%
- Trabajo final 40% (No más de 13 cuartillas. Se entregará después de la sesión 10)
- Reacción elegida (respuestas audio/visuales, performáticas y/o textuales)

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 (**6 de agosto**)

2- Presentación Hysteria (**13 de agosto**)

<http://hysteria.mx/>

- Beatriz Preciado y Sara Malagón, "Si la escritura no es un arma, estamos perdidos"

3- Interseccionalidad (**20 de agosto**)

- Patricia Hill Collins, "La política del pensamiento feminista negro"
- Mágina Millán, "Alcances político ontológicos de los feminismos indígenas"

4- Estudios culturales en/desde América Latina (**27 de agosto**)

- Catherine Walsh, "¿Qué saber, qué hacer y cómo ver? Los desafíos y predicamentos disciplinares, políticos y éticos de los estudios (inter)culturales desde América Andina"
- Daniel Mato, "*Cultural Studies* y prácticas intelectuales en cultura y poder: Falsos dilemas, retos y oportunidades"

5- Cultura Visual en/desde América Latina (**3 de septiembre**):

- Irit Rogoff, "Terra Infirmis: Geography's Visual Culture"
- Christian León, "Imagen, medios y telecolonialidad: hacia una crítica decolonial de los estudios visuales"

6- Contravisualidad (**10 de septiembre**)

- Nicholas Mirzoeff, "Introduction. The Right to Look or, How to Think With and Against Visuality."

7- Feminismos decoloniales (**17 de septiembre**)

- Verónica Renata López Nájera, "Feminismos y descolonización epistémica: nuevo sujetos y conceptos de reflexión en la era global"
- Silvia Rivera Cusicanqui, "Ch'ixinakax utxiwa – Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores"
- María Lugones, "Colonialidad y género: hacia un feminismo decolonial"

8- Leer *queer* (**24 de septiembre**)

- Alexander Doty, "Qué es lo que más produce el *queerness*?"

9- Sentir cuir (**1 de octubre**)

- Ricardo Azamar: "Latino-America: pensar-sentir-vivir *Queer*"

10- Estar cuir (**8 de octubre**)

- Diego Falconi Trávez, Santiago Castellanos y María Amelia Viteri: "Resentir lo queer en América Latina: diálogos desde/con el Sur"
- Sayak Valencia, "Interferencias transfeministas y pospornográficas a *la colonialidad del ver*"

11- Prácticas contravisuales 1 (**15 de octubre**)

- Pedro Lemebel: "Toda la piel de América en mi piel"
- Larry La Fountain-Stokes: "Preludio Boricua"
- Sylvia Marcos: "La voz del futuro: jóvenes luchadoras zapatistas"

12- Prácticas contravisuales 2 (**22 de octubre**)

- Pedro Lemebel: *Corazón en fuga* (documental)
- Fernanda Carvajal: "Notas sobre las Yeguas del apocalipsis".

13- Prácticas contravisuales 3 (**29 de octubre**)

- Fanzine: Gelen Alcántara Sánchez

Andrea Díaz Cabezas: "FANZINES REALIZADOS POR CHICAS"

14- Prácticas contravisuales 4 (5 de noviembre)

- Dibujo: Alex Xavier Aceves Bernal

15- Prácticas contravisuales 5 (12 de noviembre)

- La voz: Amor Teresa Sánchez y Selen Catalina Arango

Júlia Araújo Mendes, "Discursos alternativos en la sociedad-red: Enredad@s, la experiencia de un programa de radio feminista"

16- Prácticas contravisuales 6 (19 de noviembre)

- Canciones y videoclips como protesta feminista cuir: INVASORIX

Xatruch Morazán: "Entrevista con Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, autoras de "Nos tienen miedo"

Jean Robert: "Las profesiones deshabilitantes"

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

Araújo Mendes, Júlia. 2012. *Discursos alternativos en la sociedad-red: Enredad@s, la experiencia de un programa de radio feminista*. Tesis. Universitat de València.

Carvajal, Fernanda. "Notas sobre las Yeguas del Apocalipsis," en *RAMONA* Nº 99, 2010. Micropolíticas cuir: transmariconizando el sur. Buenos Aires; p. 19-23.

Collins, Patricia Hill (1998). "La política del pensamiento feminista negro," en Maryusa Navarro y Catherine Stimpson (Comp.), *¿Qué son los estudios de mujeres?*, Buenos aires: Fondo de Cultura Económica.

Díaz, Cabezas Andrea. "FANZINES REALIZADOS POR CHICAS," en *m-arte y cultura visual*, junio 2013 <<http://www.m-arteyculturavisual.com/2013/06/03/fanzines-hechos-por-mujeres/> >

Doty, Alexander. "¿Qué es lo que más produce el queerness?," *Debate feminista* (Raras rarezas), octubre 1997, año 8, vol. 16, p. 98-111.

Falconi Trávez, Diego, Santiago Castellanso y María Amelia Viteri (2014). "Introducción," en *Resentir lo queer en América Latina: diálogos desde/con el Sur*, Barcelona: Egales.

La Fountain-Stokes, Larry (2013). "Preludio Boricua," en *Abolición del pato*. Puerto Rico: Terranova Editores.

León, Christian. "Imagen, medios y telecolonialidad: hacia una crítica decolonial de los estudios visuales," *Aisthesis*, 2012, vol., no.51, p.109-123.

López, Verónica Renata Nájera (2014). "Feminismos y descolonización epistémica: nuevo sujetos y conceptos de reflexión en la era global," en Mágina Millán (Comp.) *Más allá del feminismo: Caminos para andar*," México: Red de Feminismos Descoloniales.

Lugones, María. "Colonialidad y género: hacia un feminismo decolonial," *Tabula Rasa*, Núm. 9, julio-diciembre, 2008, p. 73-101.

Malagón Sara, Beatriz Preciado. "Si la escritura no es un arma, estamos perdidos," *Kaos en la red*, 2 junio 2014 < <http://kaosenlared.net/>>

Marcos, Sylvia. "La voz del futuro: jóvenes luchadoras Zapatistas," *Desinformemonos*, 2014.

Mato, Daniel. "Cultural Studies y prácticas intelectuales en cultura y poder: Falsos dilemas, retos y oportunidades," *Boletín de la Latin American Studies Association*, 2002, Vol. 23, Nr.2, p. 8-9.

Millán, Mágina (2014). "Alcances político ontológicos del los feminismos indígenas," en Mágina Millán (Comp.) *Más allá del feminismo: Caminos para andar*, México: Red de Feminismos Descoloniales.

Mirzoeff, Nicholas (2011). "Introduction. The Right to Look, or, How to Think With and Against Visuality," en *The Right to Look. A Counterhistory of Visuality*. Durham: Duke University Press.

Morazán, Xatruch. "Entrevista con Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, autoras de "Nos tienen miedo," en Honduras Morazánica, 2 de Octubre 2009 <<http://www.hondurasmorazanica.info/2009/10/entrevista-con-liliana-felipe-y-jesusa.html>>

Rivera, Cusicanqui Silvia (2010). *Ch'ixinakax utxiwa – Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Robert, Jean. "Las profesiones deshabilitantes", en *Iván Illich*. Sinopsis. El humanismo Radical, III Encuentro Intercultural, diciembre 2012, Cuernavaca, Morelos, pp. 1- 12.

Rogoff, Irit (2000). *Terra Infirma: Geography's Visual Culture*. London: Routledge.

Valencia, Sayak. "Interferencias transfeministas y pospornográficas a la colonialidad del ver," en *emiférica* 2014, volume 11 núm. 1.

Walsh, Catherine Walsh (2003). "¿Qué saber, qué hacer y cómo ver? Los desafíos y predicamentos disciplinarios, políticos y éticos de los estudios (inter)culturales desde América Andina," en C. Walsh (Comp.) *Estudios culturales latinoamericanos. Retos desde y sobre la región andina*. Quito: Ediciones Abya Yala.

Biografía de lxs invitadxs

Alex Xavier Aceves Bernal

Artista Visual por la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su producción plástica se centra en el dibujo y la instalación. Asiste al artista Cai-Guo Qiang en la producción de la muestra “Resplandor y Soledad” y a Rirkrit Tiravanija dibujando para la pieza “100 Years Pictorial history of World Revolution” ambos trabajos presentados en el MUAC. Ha participado en una docena de exposiciones colectivas. Sus ilustraciones han sido publicadas en diversos medios independientes: <http://alexnoalejandro.tumblr.com/>

Ricardo Azamar

Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana y Maestro en Pedagogía, con énfasis en Estudios de Género y Crítica Cultural, por la UNAM. Imparte las Experiencias Educativas de “Semiótica” y “Redacción” en la Facultad de Letras Españolas (UV).

Ha publicado artículos relacionados con la construcción de las masculinidades y feminidades emergentes, la perspectiva de género, así como la construcción de ciudadanía en el espacio escolar. Y ha participado en diferentes foros relacionados con la investigación en Estudios de Género y la teoría Queer.

Actualmente cursa el Doctorado en el Programa de Pedagogía en la línea de investigación “Desarrollo humano y aprendizaje” de la Facultad de Filosofía y Letras/UNAM. Becario CONACYT, Programa 2012-2016.

Selen Catalina Arango Rodríguez

Estudiante de Doctorado con el proyecto "Voces, silencios y crisis en la Pedagogía: de/formaciones en la narrativa chicana, mexicana y colombiana" en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magíster en Educación y Licenciada en Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, Colombia, donde hasta el 2010 se desempeñó como profesora de cátedra de la Facultad de Educación.

<http://casimentiras.wordpress.com/>

Invasorix es un grupo de trabajo que se interesa por las canciones y los videoclips como protesta feminista cuir.

Todxs somos artistas visuales, que estudiaron en alguna escuela de arte, tres de nosotrxs viven, hoy en día, de una beca universitaria, unx se mantiene del salario de un trabajo fijo y de tiempo completo y cuatro sobreviven en situaciones laborales precarias (haciendo mil chambitas). Tenemos entre 25 y 36 años de edad, cinco de nosotrxs son mexicanxs, y tres eligieron a México como su lugar de residencia y radican desde hace 12, 11 y 7 años aquí. Dos de nosotrxs editan la revista digital

Cartucho, Natalia y Waysatta, y se acercaron e invitaron a otrx de nosotrxs, Naomi, a colaborar en uno de sus números vivos, aquel llamado **Chicatanas** y hecho entre puras mujeres. Naomi invitó de regreso a todxs las **Chicatanas** (consejo editorial del mismo número) a participar en su propuesta. Llegaron las que quisieron llegar, Dasha, Maj, Natalia y Waysatta, más otrxs invitadxs, Liz, Mirna y Nina.

A través de diálogos constantes con nuestrxs amigxs imaginarixs, como por ejemplo Gloria Anzaldúa, Pina Bausch, bell hooks, Pedro Lemebel, Silvia Rivera Cusicanqui, María Sabina, Patti Smith, Annie Sprinkle,

hasta el momento hemos escrito de manera colectiva tres canciones que cuestionan los roles de género y los cometidos de lxs artistas, piensan en torno a la precariedad y sueñan formas alternas y/o utópicas, de estar y ser. En Mayo 2014 en el contexto de una presentación de un libro *Más allá del feminismo* estrenaron la canción *El año nos une* en Cuernavaca.

Gelen Jeleton

(María Ángeles Alcántara Sánchez, Murcia, 1975), realiza su práctica artística junto con Jesús Arpal Moya (Barakaldo, 1972) en el "Equipo Jeleton" desde 1999.

Estudió "Bellas Artes" en Cuenca (UCLM, 1998), hizo los cursos de posgrado en el "Departamento de Dibujo" de la "Facultad de Bellas Artes" de Barcelona (UB, 2002) en simbolismo renacentista y alquimia. Prepara su tesis doctoral en la creación de un "Archivo DIY(hazlo tú misma) música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones" en la "Facultad de Bellas Artes" de Murcia (UM).

En la actualidad se encuentra becada por el PUEG (Programa Universitario de Estudios de Género) en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) en Ciudad de México.

Liz Misterio

Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, U.N.A.M.

Actualmente es co-directora y editora de la revista digital de arte y sexualidad *Hysteria* (www.hysteria.mx) y miembro fundador del Colectivo M.O.R.R.A. con quienes realiza proyectos artísticos y educativos por la equidad de género y el respeto a la diversidad.

Formó parte de la tercera generación del Seminario de Medios Múltiples de 2008 a 2011 con quienes publica el libro *Medios Múltiples 3*. Colabora en el Taller de Arte y Género (ahora TAAF) desde 2009. Ha participado en más de 30 exposiciones e intervenciones en México y en el extranjero entre las que destacan: *Public / Private* (2013) *Woman Made Gallery*, Chicago, E.U.A.; *XXV Festival Internacional de la Diversidad Sexual* (2012), Museo Universitario del Chopo; *V Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán* (2011) Yucatán, México; *Mujeres ¿Y qué más?* (2011) Universidad Iberoamericana; *Recuperando las Voces, Arte y Transformación Social Hoy* (2011) Universidad Pedagógica Nacional; *Domicilio Conocido* (2011) Unidad de Vinculación Artística Tlatelolco; *Se vende / se renta* (2011) MUCA Campus; *Caligrafías Urbanas 10 x 10*, Instituto de artes gráficas de Oaxaca, Oax. México, entre otras. Impartió el taller "Video-Viviendo" junto con el colectivo M.O.R.R.A. (2012) en Casa Vecina y el Seminario de Feminismos Transdisciplinarios (2011) junto con el Taller de Arte y Género en el MUAC. Ha dictado conferencias en la Universidad Iberoamericana, en la UAM Iztapalapa y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

www.lizmisterio.wix.com/liz-misterio

Amor Teresa Gutiérrez Sánchez

Estudiante de Doctorado con el proyecto "La función pedagógica de la maternidad hegemónica: del "discurso oficial" a las prácticas disidentes en México" en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctoranda en Estudios de Género por el Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat de València. Lic. en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Máster en Género y Políticas de Igualdad. Estancia Académica de investigación en el PUEG-UNAM, donde ha cursado seminarios sobre género, feminismos, cultura visual y crítica cultural. Todos los lunes de 19:30 a 21 horas Amor conduce *enREDadas*, un espacio de comunicación que trata temas de la actualidad desde una perspectiva [trans]feminista tendiendo puentes sonoros que transgreden fronteras: <http://enredadasmujeres.blogspot.com.ar/p/enredads-mexico.html>

Biografía de las coordinadoras

Nina Hoechtl

Vive y trabaja como artista visual e investigadora en México D.F. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena (Austria) y en el Piet Zwart Institute en Rotterdam (Países Bajos). En 2012 realizó una estancia académica en el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM. En 2013 recibió su grado doctoral 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 otras 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. Actualmente es becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. www.ninahoechtl.org

Rían Lozano

Investigadora del PUEG-Coordinación de Humanidades de la UNAM. Licenciada en Historia del Arte, Rían Lozano es doctora en Filosofía por la Universitat de València (España). Entre junio de 2011 y enero de 2014 dirigió al Secretaría de Investigación y Proyectos Académicos del PUEG. Ha realizado estancias de investigación en Goldsmiths College (University of London) y en el PUEG (UNAM). Obtuvo un contrato de investigación posdoctoral 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 Biental Europea de arte contemporáneo). Su trabajo se centra en el análisis de prácticas culturales a-normales (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).