

CULTURA VISUAL Y GÉNERO: ESTRATEGIAS DESCOLONIZADORAS EN EL USO DE METODOLOGÍAS, INVESTIGACIONES Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS.

Dra. Nina Hoechtl (Posdoctorante del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)

Dra. Rían Lozano de la Pola (Investigadora PUEG-Coordinación de Humanidades. UNAM)

nina.hoechtl@gmail.com

rian.pueg@gmail.com

Horario: Miércoles de 12 a 14 hrs.

MUAC-CAMPUS EXPANDIDO

Research is one of the ways in which the underlying code of imperialism and colonialism is both regulated and realized. It is regulated through the formal rules of individual scholarly disciplines and scientific paradigms [including the arts], and the institutions that support them (including the state.)

Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing – Research and Indigenous Peoples, 1999

Este seminario busca abrir un espacio de debate y reflexión en torno a la intersección de la investigación, las metodologías feministas, queer/cuir, decoloniales y la práctica artística, enfrentando los modos de hacer y las perspectivas de diversxs artistas y teóricxs y con el fin de cuestionar los problemas específicos creados por el choque de mundos tan diversos, supuestamente, como las mismas prácticas artísticas y científicas.

¿Cómo es posible llevar a cabo una investigación en el contexto del (neo)colonialismo? La teórica educativa y decolonial Linda Tuhiwai Smith señala que las metodologías y los métodos de investigación, las teorías que los informan, las preguntas que se generan y los estilos de escritura y de hacer arte que se emplean, en su conjunto, son actos significativos que necesitan ser considerados cuidadosa y críticamente antes de ser aplicados : en otras palabras, deben ser descolonizados.

Entonces, ¿cómo pensar en estrategias descolonizadoras en la investigación, el análisis y/o las prácticas artísticas y culturales? ¿Cuáles son las formas en que lxs artistas performean, comunican y transmiten sus diversos saberes? ¿Cómo hacer visible o representar los saberes artísticos y culturales, las investigaciones, las habilidades y las teorías que informan y que se conforman a través de las prácticas artísticas, culturales y a-normales?

Tomando estas consideraciones y preguntas como punto de partida, este seminario tratará de encontrar y discutir estrategias teóricas, culturales y artísticas de la descolonización. Una perspectiva que nos permita pensar y fortalecer los vínculos entre práctica artística, investigación académica, activismo e intervención social.

Para ello, vamos a acercarnos a obras de arte y procesos específicos en el campo de la investigación feminista cuir/queer, decolonial y artística, así como a las prácticas de investigación/arte de lxs invitadxs y lxs participantes del seminario.

El seminario ofrece un espacio a lxs artistas y académicos para dialogar sobre formas culturales y artísticas que conforman el conocimiento, las estrategias para la descolonización y la auto-reflexión –un momento crucial en las prácticas artísticas y científicas. El principal reto consistirá en dirigir la atención hacia el cuestionamiento de conceptos tan fuertes y claves para todxs nosotrxs como: "investigación", "arte", "producción de conocimiento". De este modo, sentaremos las bases para comenzar una discusión sobre las similitudes y las diferencias entre los lenguajes artísticos y científicos.

PROGRAMA DEL CURSO

- 1- **Presentación del seminario** (28 de enero)
 - Sandra Harding

- 2- **¿Para qué sirven los métodos de la investigación?** (4 de febrero)
 - Video “10 Hours of Walking in NYC as a Woman”
 - Zeynep Tüfekçi

- 3- **Investigación artística I** (11 de febrero)
 - Hito Steyerl
 - Veremos juntxs la exhibición (hasta 1 de marzo 2015) “Circulacionismo” de Hito Steyerl, MUAC

- 4- **Investigación artística II** (18 de febrero)
 - Invitada especial: Naomi Rincón Gallardo

- 5- **Investigaciones extradisciplinarias y “contrabandos “** (25 de febrero)
 - Brian Holmes
 - Irit Rogoff: Smuggling

- 6- **¿Qué es una metodología de lxs oprimidxs?** (4 de marzo)
 - Chela Sandoval
 - Augusto Boal

- 7- **Métodos y metodologías feministas y descoloniales** (11 de marzo)
 - Invitada especial: Sylvia Marcos

- 8- **Investigadorx militante** (18 de marzo)
 - Colectivo Situaciones/ Proyecto Traficantes de sueños
 - Invitadx especial (investigadorx, editorx y distribuidorx activista): Pensaré Cartoneras (Marc Delcan) (por confirmarse)

- 9- **Métodos y metodologías queer** (25 de marzo)
 - Judith Jack Halberstam
 - Veremos juntxs la exhibición de Sarah Minter (MUAC)

- 10- **Métodos y metodologías queer /cuir y descoloniales** (8 de abril)
 - Invitada especial: Sayak Valencia

- 11- **Archivos activistas-feministas** (15 de abril)
 - Kate Eichhorn
 - Invitada especial: “Una archiva del DIY” Gelen Jeleton (María Ángeles Alcántara)

- 12- **Métodos y metodologías en la curaduría activista** (22 de abril)
 - Invitada especial: Ileana Diéguez

- 13- **Descolonizar el arte** (29 de abril)

- Santiago Castro-Gómez
- Zulma Palermo

14- **Intercambio de prácticas de investigación/arte de lxs participantes I (6 de mayo)**

15- **Intercambio de prácticas de investigación/arte de lxs participantes II (13 de mayo)**

16- **Intercambio de prácticas de investigación/arte de lxs participantes III (20 de mayo)**

EVALUACIÓN: Se requiere 80% de asistencia para tener derecho a calificación.

- Participación y presentaciones en clase 40%
- Trabajo final (ENSAYO) 60% (No más de 13 cuartillas)

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

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO¹ (Se requiere lectura y comprensión de textos en inglés)

Augusto Boal, 2009 [1980], "Primera Parte. Poética del Oprimido", en: *Teatro del Oprimido*. Barcelona: ALBA.

Santiago Castro-Gómez, 2014, "Descolonizar las artes - Conferencia presentada en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia, octubre 8 de 2014
<http://santiagocastrogomez.sinismos.com/blog/?p=607>

Colectivo Situaciones. 2003. "Sobre el Militante Investigador".
<http://eipcp.net/transversal/0406/colectivosituaciones/es>

Kate Eichhorn, 2014, "Beyond digitisation: a case study of three contemporary feminist collections", en *Archives and manuscripts*. Routledge.

Judith Jack Halberstam. 2008. "Una Introducción a la Masculinidad Femenina: Masculinidad sin Hombres," en: *Masculinidades Femeninas*. Barcelona: Egales.

Sandra Harding. 2004 "¿Existe un método feminista?" en: *Debates en torno a una metodología feminista*, Eli Barta (comp.) Mexico: UAM-Xoch
<http://diarium.usal.es/frias/2014/08/14/metodologias-feministas-en-la-investigacion-el-libro-debates-en-torno-a-una-metodologia-feminista-en-libre-acceso/>

Brian Holmes. 2007. "Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones" <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>

Zuma Palerma, 2009, *El arte latinoamericano en la encrucijada decolonial*. Buenos Aires: Ediciones del Signo.

Irit Rogoff, 2006. "Smuggling- An embodied criticality". <http://eipcp.net/dlfiles/rogoff-smuggling>

¹ A lo largo del curso podremos, entre todxs, proponer lecturas complementarias para cada una de las sesiones.

Chela Sandoval, 2004. "Nuevas ciencias. Feminismo cyborg y metodología de los oprimidos" en: Otras inapropiables, Madrid: Traficantes de Sueños

Hito Steyerl. 2010. "¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto" <http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es>

Zeynep Tüfekçi, 2014, "Hollaback and Why Everyone Needs Better Research Methods And Why All Data Needs Theory (Really!)".
<https://medium.com/message/that-catcalling-video-and-why-research-methods-is-such-an-exciting-topic-really-32223ac9c9e8>

BIOGRAFÍA DE LXS INVITADXS

Ileana Diéguez

Profesora investigadora en el Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa, México, DF. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Doctora en Letras por la UNAM (2006) con estancia posdoctoral en Historia del Arte, también por la UNAM (2009). Ha impartido seminarios y conferencias en los posgrados de la Universidad de São Paulo, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, la Universidade do Estado de Santa Catarina, la Universidad Federal de Uberlândia y la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja sobre problemáticas del arte, la memoria, la violencia, el duelo, procesos de desmontaje, y las teatralidades y performatividades expandidas. Curadora de exposiciones de artes visuales vinculadas a la memoria, la violencia y el duelo, entre ellas Navajas, de Rosa María Robles; Sudarios, de Erika Diettes; La domus del ausente, de Juan Manuel Echavarría y Mayra Martell. Curadora del proyecto Des/montar la re/presentación. Ha publicado los libros: *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba-Argentina: DocumentA/Escénicas; *Des-tejiendo escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación*. México: Universidad Iberoamericana-CITRU/INBA/CONACULTA, 2009; *Escenarios Liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel, 2007; publicado en portugués por la Universidad Federal de Ubêrlândia en Minas Gerais, Brasil, 2011; y recientemente publicado por Paso de Gato y Toma (2014), en una edición revisada y aumentada.

Gelen Jeleton (María Ángeles Alcántara Sánchez), realiza su práctica artística junto con Jesús Arpal Moya en el "Equipo Jeleton"*.

Estudió "Bellas Artes" en Cuenca, hizo los cursos de posgraduado en el "Departamento de Dibujo" de la "Facultad de Bellas Artes" de Barcelona en simbolismo renacentista y alquimia.

En la actualidad además de "Jeleton" 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).

Este es su segundo año en el DF donde se encuentra escribiendo la tesis para presentarla en febrero de 2016, labor que compagina con la revista online "Yo, la peor de todas" y la impartición del "Taller de fanzines" y creación de la imprenta "La Presa" en el penal de mujeres de "Santa Martha Acatilta" dentro del proyecto "Mujeres en Espiral".

Dra. Sylvia Marcos

es una académica comprometida con los movimientos indígenas de las Américas. Autora de varios libros, como profesora e investigadora ha impulsado una hermenéutica feminista desde las cosmologías y las epistemologías subalternizadas. Es parte del Red de Feminismos Descoloniales que editó en 2014 *Más allá del feminismo: caminos para andar*.

Con post-doctorado en Psicología y Sociología de las Religiones de la Universidad de Harvard, es profesora visitante de la Facultad de Estudios de las Religiones del Posgrado de la Universidad de Claremont, CA. Integrante y fundadora del seminario permanente de Antropología y Género del

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del comité directivo permanente de ALER. (Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones). Libros recientes publicados: *Women in Indigenous Religions*, Praeger, octubre 2010; *Indigenous Voices in the Sustainability Discourse : A Critical Appraisal*, (Co-editado con el Dr. Frans Wijsen), Lit-Verlag, diciembre 2010; *Cruzando Fronteras: mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda*, CIDECI/Universidad de la tierra, San Cristóbal de las Casas Chiapas, Junio 2010; *Mujeres, Indígenas, Rebeldes, Zapatistas*, Editorial Eon, Julio, 2011; *Senti -pensar el Género: Perspectivas desde los Pueblos Originarios*, Red de Feminismos Descoloniales, Taller del Mago, Red IINPIM, 2013; *Feminismos indígenas y cosmovisión descolonial* (en rumano), editorial IDEA, Bucarest, 2014.

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

Naomi Rincón-Gallardo Shimada (Carolina del Norte, E.U.A., 1979).

Egresó de la licenciatura en Artes Plásticas de la Esmeralda y del programa de maestría en Educación: Cultura, Lenguaje e Identidad/ Cross-sectoral Community Arts por Goldsmiths University of London. Su producción más reciente indaga sobre iniciativas de creación de contramundos en la historia nacional reciente abordadas desde lentes de mascarada, pedagogías torcidas y feminismos, así como sobre los procesos colectivos como escenarios de contradicciones. Entendiendo la investigación como un proceso artificioso y ficcional, su trabajo integra su interés por la música, los juegos teatrales, el humor y la desprofesionalización.

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas como: *Ocotepec Odyssey*, Akademie der Kuenste der Welt, Colonia (2014), *Sexo, drogas y rock& roll*, Museo del Chopo (2014), *Mexico Inside Out Themes in Art since 1990: Modern Art Museum of Fort Worth* (2013), *Entre Utopía y Desencanto*, Jardín Borda, Cuernavaca, Morelos (2014) y *El incesante ciclo entre la idea y la acción*, Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil (2012), entre otras. Ha sido docente en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Claustro de Sor Juana, la Universidad Autónoma de Morelos y Las Clínicas de Especialización de Arte Contemporáneo en la Curtiduría, Oaxaca. Ha diseñado e impartido talleres de arte en centros de reclusión de la Ciudad de México y colaborado con organizaciones de migrantes en el Reino Unido. De 2010 a 2012 fue coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en sus emisiones 2003/04, 2008/09 y 2012/13; beneficiaria del Programa Arte Actual Bancomer-Carrillo Gil en su emisión 2010/11 y en 2013/14 recibió un apoyo de producción de la Akademie der Kuenste der Welt en Colonia, Alemania. Desde 2013 forma parte del grupo feminista de trabajo INVASORIX. Actualmente es coordinadora de vinculación comunitaria en inSite/Casa Gallina.

Sayak Valencia (Tijuana, 1980). Coordinadora de la Maestría en Estudios Culturales e investigadora titular del Colegio de la Frontera Norte, Sede Tijuana. Es Doctora en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista, por la Universidad Complutense de Madrid. Poeta, ensayista y exhibicionista performática. Ha dictado conferencias y seminarios sobre: capitalismo gore, transfeminismos, paz y derechos humanos, feminismo chicano, feminismo poscolonial, arte y teoría queer, en diversas universidades de Europa y América. Ha publicado los libros: *Adrift's Book* (Aristas Martínez, Badajoz, 2012), *Capitalismo Gore* (Melusina, Barcelona, 2010), *El reverso exacto del texto* (Centaurea Nigra Ediciones, Madrid, 2007), *Jueves Fausto* (Ediciones de la Esquina / Anortecer, Tijuana, 2004), así como diversos artículos académicos, ensayos y poemas en revistas de España, Alemania, Francia, Polonia, México, Argentina, Chile, Colombia y los Estados Unidos.

En 2010 publicó *Capitalismo Gore*, un ensayo crítico y transdisciplinar donde aborda el fenómeno de la violencia y su espectacularización como una transversal de nuestra contemporaneidad, al mismo que analiza desde la perspectiva transfeminista y el conocimiento situado el problema del narcotráfico en México y su vinculación con la construcción dicotómica y sexista del género y donde explora también las alianzas posibles entre el transfeminismo y las masculinidades no hegemónicas para la reconstrucción del tejido social.

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.

<http://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 Bienal 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).