

Nombre del profesor (es):
Rían Lozano, Nina Hoechtl, Coco Gutiérrez Magallanes En colaboración con MANU(EL)(LA) (grupo de estudiantes)
Título de la actividad académica:
Cultura visual y género. TRADUCCIONES DESCOLONIZADORAS II: NEPANTLERAS, ARCHIVAS (DIY) Y REPERTORIAS (DIWO)
Miércoles de 11 a 14 hs (algunas de las sesiones cambian de horario y de día de la semana: véase el programa detallado) Sala de Conferencias. MUAC
Cupo máximo del grupo
30
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Este seminario busca situarnos en los debates actuales sobre el arte feminista y las propuestas descoloniales latinoamericanas y chicanas para, desde aquí, profundizar en torno a la importancia de los procesos de traducción entendidos como espacios de "entremedio" abiertos desde las propias prácticas.</p> <p>En nuestro caso, localizamos <i>Nepantla</i>, "la encrucijada", el entremedio, no solo entre los cruces disciplinarios que realizaremos a lo largo del seminario (con la lectura de diferentes textos, el análisis de formatos como la exposición, la participación en mesas redondas, la propuesta de sesiones radiofónicas y de lecturas performáticas), sino también entre los tres conceptos fundamentales que sostendrán las discusiones teóricas y los ejercicios de enseñanza-aprendizaje y des-aprendizaje: <i>nepantleras</i>, <i>archivas (DIY: do it yourself)</i> y <i>repertorias (DIWO: do it with others)</i>. Además, este seminario estará conectado con otras actividades "satélite" que acabarán de completar los cruces propuestos por las coordinadoras.</p> <p>Gloria Anzaldúa explica que <i>Nepantla</i> es "el lugar entremedios, es el espacio entre el cuerpo y la psique donde la imagen y el cuento tiene lugar, donde los espíritus surgen. Cuando me siento y las imágenes vienen a mi mente, estoy en mi cuerpo pero también estoy en otro lugar, el espacio entre los mundos (<i>Nepantla</i>). Las imágenes conectan los varios mundos que habito o que me habitan." (2004, 17)</p> <p>En relación a "la memoria de archivo," Diana Taylor (2003, 19) sostiene que "existe en forma de documentos, mapas, textos literarios, cartas, restos arqueológicos, huesos, videos, películas, CDs, todos objetos supuestamente resistentes al cambio." El "repertorio", en cambio, es una noción que "posibilita un enfoque hacia lo performativo, llamando la atención a las fuerzas figurativas y comunitarias de cantos, bailes, rituales, gestos y prácticas performativas de todo tipo, todas prácticas repetibles que, como tales, no pueden ser contenidas en el archivo" (2003, 37).</p> <p>El curso contará con la presencia de diferentes invitados, del posgrado de Historia del Arte y de Campus Expandido, que interactuarán con el grupo de diversas maneras. Esto hará que los horarios y los días de desarrollo de las sesiones no sean siempre los mismos. Se recomienda mirar atentamente el programa</p>
Objetivos (Cuáles son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

<p>A través del trabajo en torno a estos tres conceptos-metáfora y las aportaciones de nuestros invitados, este curso pretende sentar las bases teóricas y metodológicas que ayuden a los alumnos a replantear, desde ejercicios relacionados con la “imaginación teórica”, sus propias investigaciones de posgrado, sus ejercicios de escritura y sus prácticas artísticas.</p> <p>Las actividades “satélite” conducidas por los invitados (Andrea Giunta, Mónica Mayer, Julianne Gilland y José (Pepe) Álvarez Colón) nos servirán para poder ofrecer un rico panorama relacionado con las prácticas artísticas feministas producidas en América Latina y sus conexiones con el mundo chicano. Y para vincular dos espacios fundamentales de producción de conocimiento artístico: las aulas de posgrado y el museo.</p> <p>Además, esta propuesta interdisciplinar pretende convocar a un grupo diverso, capaz de producir formas de conocimiento en colectivo: desde la discusión más clásica guiada por textos teóricos, hasta la producción de formatos académicos menos tradicionales como las lecturas performáticas y las discusiones radiofónicas.</p>
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80%

<p>Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).</p>
<p>Se requiere 80% de asistencia (a todas las actividades del seminario) para tener derecho a calificación.</p> <p>Participación y presentaciones en clase 30%</p> <p>Presentación de dos comentarios críticos relacionados con dos de las tres conferencias externas propuestas en el programa (Andrea Giunta, Mª Laura Rosa y Suzanne Lazy) 30%</p> <p>Trabajo final (ENSAYO) 40% (No más de 13 cuartillas). El trabajo final será entregado el último día de clase.</p>
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión si es el caso)

Sesión 1 (3 de febrero). Presentación del seminario a cargo de las coordinadoras (11-14hs)

Sesión 2 (6 de febrero: SÁBADO). Conferencia de ANDREA GIUNTA: Arte Feminista en Latinoamérica (11,30-14hs)

Sesión 3 (10 de febrero). NEPANTLERAS I

Miguel León-Portilla, Testimonios nahuas sobre la conquista espiritual

Entrevista con AnaLouise Keating (1991) y Gloria Anzaldúa, Making Choices

Antonio Prieto Stambaugh (2006), Identidades (trans)fronterizas: la puesta en escena poscolonial del género y la nación

Sesión 4 (17 de febrero). NEPANTLERAS II

Entrevista con Inés Hernández-Ávila (1991) y Gloria Anzaldúa, Quincentennial

Leticia Sabsay, Políticas queer, ciudadanías sexuales y decolonización

Sesión 5 (24 de febrero). Intercambio de prácticas de investigación/escritura/arte de lxs participantes I

Sesión 6 (9 de marzo). Intercambio de prácticas de investigación/escritura/arte de lxs participantes II

Sesión 7 (16 de marzo). PANEL (17-20 hs): JULIANNE GILLAND (Associate Director for Scholarly Resources. LLILAS Benson

Latin American Studies and Collections. Curator, Nettie Lee Benson Latin American Collection

The University of Texas at Austin) + MANU(EL)(LA). Conversación en torno a las exposiciones de Gloria Anzaldúa (Casa de la Cultura de la UAEMéx, Tlalpan) y de Mónica Mayer (MUAC)

Sesión 8 (30 de marzo). ARCHIVAS (DIY) Y REPERTORIAS I (DIWO)

Suely Rolnik, "Furor de archivo"

Olga Rodríguez Ulloa, "Archivos de artista: Experimentación en el arte peruano sobre la memoria del conflicto armado"

<http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misericia-91/rodriguezulloa>

Sesión 9 (6 de abril). ARCHIVAS (DIY) Y REPERTORIAS II (DIWO)

Diana Taylor, *El archivo y repertorios*

Leonor Arfuch, "Archivos y Derechos Humanos. Usos, posibilidades y limitaciones" en:

www.memoriaabierta.org/encuentro_archivos/pdf/arfuch/pdf

Sesión 10 (13 de abril). Intercambio de prácticas de investigación/escritura/arte de lxs participantes III

Sesión 11 (20 de abril). Intercambio de prácticas de investigación/escritura/arte de lxs participantes IV

Sesión 12 (27 de abril). Intercambio de prácticas de investigación/escritura/arte de lxs participantes V

Sesión 13 (30 de abril: SÁBADO). Conferencia de MARÍA LAURA ROSA: Título por definir (12-14hs) (en el marco de la exposición de Mónica Mayer-MUAC)

Sesión 14 (4 de mayo). Evaluación y cierre

Sesión 15 (21 de mayo: SÁBADO). Conferencia de SUZANNE LAZY: Título por definir (12-14hs) (en el marco de la exposición de Mónica Mayer-MUAC)

Sesión 16 (8 de Junio). Conferencia/Taller "Performance y archivos" con PEPE ÁLVAREZ COLÓN (Universidad de Puerto Rico, Río Piedras) (en el marco de la exposición de Mónica Mayer-MUAC)

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Alcántara, María de los Ángeles (2015). "Una archiva del DIY. Archivo DIY (Hazlo tú misma), fanzines, música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones". Tesis Doctoral, Universidad de Murcia.

Anzaldúa, Gloria E. (2010): "Making Choices. Writing, Spirituality, Sexuality, and the Political. An Interview with AnaLouise Keating (1991)", en *Interviews/Entrevistas / Gloria Anzaldúa*, AnaLouise Keating (ed). Londres: Routledge.

<http://prof.chicanas.com/docs/180/AnzaldualInterview.pdf>

Arfuch, Leonor. (2008). "Archivos y derechos humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones." Conferencia en Encuentro II de Memoria Abierta. www.memoriaabierta.org/encuentro_archivos/pdf/arfuch/pdf

- Arondekar, Anjali. (2009). "Without a trace." *On Sexuality and Colonial Archive in India*. Durham: Duke University Press.
- Benjamin, Walter (1996) "La tarea del traductor," en Dámaso López García (ed.) *Teorías de la traducción: antología de textos*, E. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla--La
- Cusicanqui, Silvia (2015). *Sociología de la imagen. Una visión desde la historia Andina*
- Derrida, J. (1995). *Mal d'archive* Paris: Galilée
- Esteban Muñoz, J. (2009). *Cruising Utopia "The Then and There of Queer Futurity*. New York: New York University Press
- Foster, Hal. (2004). "An Archival Impulse", *OCTOBER* 110, Fall 2004, pp. 3–22. Disponible en: <http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic837293.files/FosterArchivallmpulse.pdf>
- Guasch, A.M.(2011). *Arte y archivo, 1920-2010: Genealogías, Tipologías y Discontinuidades*. Madrid: Akal
- Gutiérrez Magallanes, María del Socorro. "Nepantleras del siglo XX al siglo XXI: Travesías de poesía de chicanas en español" en *Diálogo Revista Interdisciplinaria*, Center for Latino Research, DePaul University, Vol. 17, Número 2, Otoño, 2014. http://www.debatefeminista.com/descargas.php?archivo=identi183.pdf&id_articulo=183
- Halberstam, J. (2011) *The Queer Art of Failure*, Washington: DUKE University Press
- León-Portilla, Miguel (1974): "Testimonios nahuas sobre la conquista espiritual", en *Estudios de Cultura Náhuatl*, vol.11. México: Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn11/147.pdf>
- Lima, Costa, C. J. (2014). "Equívocação, tradução e interseccionalidades performativa: observações sobre ética e prática feministas descoloniais". En: Bidaseca, Karina; De Oto, Alejandro; Obarrio, Juan; y Sierra, Marta (comps.) *Legados, Genealogías y Memorias Poscoloniales: Escrituras Fronterizas desde el Sur*. Buenos Aires: Ediciones Godot.
- Inés Hernández-Ávila y Gloria E. Anzaldúa (2010). "Quincentennial. From Victimhood to Active Resistance (1991)", en *Interviews/Entrevistas / Gloria Anzaldúa*, AnaLouise Keating (ed). Londres: Routledge.
- Lozano, Rían (2015). "Visualidades descoloniales. Mirar con todo el cuerpo y escuchar con los ojos". *Extravío*, 8 Revista de literatura comparada. Universidad de Valencia. Disponible en: <https://ojs.uv.es/index.php/extravio/index>
- Prieto Stambaugh, Antonio (2006). "Identidades (trans)fronterizas: la puesta en escena poscolonial del género y la nación", en *Debate feminista*, año 17, vol. 33.
- Rolnik, Suely (2010). "Furor de archivo", en *Estudios Visuales*, n.7, CENDEAC. http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/08_rolnik.pdf
- Sabsay, Leticia (2014), "Políticas queer, ciudadanías sexuales y decolonización", en Falconí, Diego; Castellanos, Santiago; Viteri, María Amelia (eds.), *Resentir lo queer en América Latina. Diálogos con/desde el Sur*. Barcelona, Egaes.
- Taylor, Diana. (2015). *El archivo y el repertorio: La memoria cultural performática en las Américas*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.