**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2024-2**

Nombre del profesor (es):
Rían Lozano
Título de la actividad académica:
Culturas visuales desde América Latina
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes, de 11 a 14 hs. Unidad de Posgrado (algunas sesiones -cuando participen invitadas desde fuera de México- serán realizadas a través de Zoom)
Cupo máximo del grupo
15
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Una de las primeras tareas de los estudios visuales latinoamericanos es generar las condiciones intelectuales para que su enunciación tenga lugar, para abrir la enunciación de la visualidad otra, para la visualización de una enunciación otra (Christian León, 2012: 112-113)</p> <p>En este seminario analizaremos algunos gestos, propuestas metodológicas y casos de estudio que, desde los estudios de la cultura visual, han intervenido en el desarrollo de la historia del arte latinoamericano. ¿Existe una genealogía local o un desarrollo específico de los estudios de cultura visual en América Latina? ¿Hay estudios visuales en América Latina? ¿Podemos hablar de culturas visuales latinoamericanas?</p> <p>El curso se apoyará en lecturas derivadas del volumen "Culturas visuales desde América Latina, publicado en 2022 por el Instituto de Investigaciones Estéticas, cruzadas con otros textos con los que intersectan. Nos interesará estudiar y producir contribuciones que den un espectro amplio de los diferentes temas y problemas abordados desde los estudios de las imágenes en nuestra región. Las lecturas elegidas, las dos visitas programadas, así como las contribuciones de las invitadas propuestas pretenden ofrecer un contexto amplio para pensar las renovaciones y los relevos en la experiencia social de la visualidad en la época contemporánea. Fenómenos complejos como el racismo, la violencia feminicida y en contra de las diversidades sexuales, las herencias coloniales y los ímpetus neoimperialistas reclaman, en este momento, en nuestro contexto, una atención urgente y hace imprescindible atender las diversas estrategias puestas en marcha desde las culturas visuales que, en nuestra región, han ampliado los márgenes y fortalecido a la historia del arte.</p> <p>El uso del plural, "culturas visuales", pretende dar cuenta no sólo de la amplia variedad de producciones de sentido relacionadas con las múltiples formas de organización social y la producción de imágenes, sino, además, de la multiplicidad</p>

disciplinaria y metodológica que caracteriza el campo. Asimismo, atendiendo a una geopolítica que no permite reducir la experiencia local a lo que el término América Latina implica, con el plural se pretende incorporar también la diversidad de experiencias de la visualidad y la disímbola producción de imaginarios en esta región que, aunque comparten algunos rasgos en común, también está poblada de diferencias y especificidades.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

- Dar a conocer la riqueza de un campo de trabajo (los estudios de culturas visuales) poco sistematizado en nuestra región
- Conocer y analizar algunos gestos, propuestas metodológicas y casos de estudio relacionados con los estudios de culturas visuales producidos en América Latina.
- Ser capaces de utilizar las diversas estrategias puestas en marcha desde las culturas visuales en nuestra región (atendiendo los complejos contextos, marcados por la la historia colonial y la violencia histórica) para ampliar los objetos de estudio y los márgenes de la historia del arte más tradicional.
- Conocer y producir nuevos vocabularios teóricos relacionados con las visualidades contemporáneas

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80%

Las clases comenzarán a la hora programada. Dejaremos 10 minutos de tolerancia. A las 11:15 la entrada no será permitida

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).

- **Se requiere 80% de asistencia** para tener derecho a calificación.
- **Participación y presentaciones en clase 50%:** cada estudiante estará encargado de conducir, al menos, una de las sesiones de lectura (dependiendo del tamaño del grupo, las presentaciones podrán realizarse en parejas)
- **Trabajo final (entrega escrita y presentación oral) 50%.**

Las dos últimas sesiones estarán dedicadas a la presentación individual de los trabajos.

A/ Para la entrega escrita se requerirán ensayos de no más de 15 cuartillas. Será una investigación sobre un tema de análisis escogido por cada estudiante; podrá estar relacionado con los temas discutidos en el transcurso del semestre y/o con su propia investigación de posgrado. Deberá incluir al menos 4 referencias de textos leídos con los que lxs autorxs deberán entrar en diálogo crítico (es decir, no basta con incluirlos en la bibliografía: lx estudiante debe dar cuenta de su lectura profunda).

B/ Para la presentación oral, cada estudiante dispondrá de 10 minutos para realizar una presentación, frente al grupo, del trabajo escrito. La presentación oral debe tener formato de comunicación. En ningún caso podrá consistir en la lectura literal del texto entregado por escrito. Podrán apoyarse con presentaciones audiovisuales.

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión si es el caso)

- Las invitadas y las visitas programadas podrían sufrir algún cambio a lo largo del semestre

Sesión 1- 30 de enero

Presentación del curso

I- ENCUADRES: CULTURAS VISUALES DESDE AMÉRICA LATINA

Sesión 2- 6 de febrero

Dorotinsky & Lozano: "¿Culturas visuales desde América Latina o escalofríos visuales?"

Sofía Elena Sienna y Nicholas Mirzoeff. "Entrevista con Nicholas Mirzoeff. Gestos contravisuales desde la academia y los movimientos sociales"

Sesión 3- 13 de febrero

Esther Gabara: "Gestos, prácticas y proyectos: re-visiones [latino]americanas de la cultura visual y los estudios del performance"

Ella Shohat & Robert Stam: "Narrativizing visual culture: towards a polycentric aesthetic"

II- VISUALIDADES y DECIRES "AMERICANOS": LA COLONIALIDAD DEL VER

Sesión 4- 20 de febrero

Alfredo Bueno Jiménez. "América rendida a sus pies. Representación gráfica de la dominación de un continente"

Walter Mignolo. "Decires fuera de lugar: Sujetos dicentes, roles sociales y formas de inscripción"

Sesión 5- 27 de febrero

Christian León: "Telecolonialidad, visualidad y poder. Desafíos actuales de los estudios visuales"

Joaquín Barriendos: "La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico"

Sesión 6- 5 de marzo:

Carolina Vanegas Carrasco: "La construcción de la imagen del indígena en la monumenta latinoamericana del siglo XIX"

Borzachiello, Belausteguigoitia, Lozano: "Strikes, Stoppages, Occupations: Mexican Feminist Writing on the Walls"

Sesión 7- 12 de marzo

Visita a la exposición "Crímenes transfronterizos" de Lawrence Abu Hamdan. MUAC

III- VISUALIDADES DESCOLONIALES

Sesión 8- 19 de marzo

Silvia Rivera Cusicanqui. *Sociología de la Imagen*.

"Prólogo. La sociología de la imagen como praxis descolonizadora"

"La Universalidad de lo ch'ixi. Miradas de Waman Puma"

"Pensando desde el nayrapacha: una reflexión sobre los lenguajes simbólicos como práctica teórica"

Sesión 9- 2 de abril. Visita a Arkheia-MUAC

Invitada. Paola Marugán Ricart: conexión por zoom.

Lorraine Leu, "Raza, género y visualidad en Brasil"

Rita Segato: "El color de la cárcel en América Latina. Apuntes sobre la colonialidad de la justicia en un continente en deconstrucción"

Sesión 10- 9 de abril Visita a Arkheia-MUAC

Sol Henaro y Elva Peniche: "Imágenes con agencia (A propósito de visualidades frente a emergencias sociales)"

Red Conceptualismos del Sur. *Giro gráfico. Como en el muro la hiedra*. Catálogo de exposición

Sesión 11- 16 de abril.

Invitada. Laureana Martínez Figueroa: "Viajes de una paloma (mayo del 68)"

Lectura por determinar

IV- VISUALIDADES DIASPÓRICAS

Sesión 12- 23 de abril

Invitadas: Marcela Landazábal

Marcela Landazábal Mora. "Otras cromografías: filtraciones y fisuras de tránsitos, historiografías y espacialidades en el Caribe"

Sesión 13- 30 de abril

Invitada: Nina Hoechtl

Nina Hoechtl: "Sobre el nuevo teatro máximo de la raza en el centro de Los Ángeles: todavía se piensa, siente y habla español, fuera y dentro de la pantalla"

Sesión 14- 7 de mayo

Luis Vargas Santiago. "Tierra o muerte. La imagen zapatista en la lucha de concesión de tierras de Nuevo México"

Cristina Serna: "Nuestra Señora de la controversia: la Virgen de Guadalupe en el arte chicano y mexicano"

Sesión 15- 14 de mayo. Presentación de Trabajos I

Sesión 16- 21 de mayo. Presentación de Trabajos II. Conclusión y cierre

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Alfredo Bueno Jiménez. "América rendida a sus pies. Representación gráfica de la dominación de un continente". En Antonio Jiménez y Julián Lozano, eds., *Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna*. Granada: Universidad de Granada, 2012.
- Borzachiello, Belausteguigoitia, Lozano: "Strikes, Stoppages, Occupations: Mexican Feminist Writing on the Walls". *Critical Times* (2022) 5 (2): 444-474. Duke University Press.
- Carolina Vanegas Carrasco: "La construcción de la imagen del indígena en la monumenta latinoamericana del siglo XIX". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Christian León: "Telecolonialidad, visualidad y poder. Desafíos actuales de los estudios visuales". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Cristina Serna: "Nuestra Señora de la controversia: la Virgen de Guadalupe en el arte chicano y mexicano". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Dorotinsky & Lozano. "¿Culturas visuales desde América Latina o escalofríos visuales?". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Ella Shohat & Robert Stam: "Narrativizing visual culture: towards a polycentric aesthetic". En Nicholas Mirzoeff, ed., *The Visual Culture Reader*. Londres y Nueva York: Routledge, 2006.
- Esther Gabara: "Gestos, prácticas y proyectos: re-visiones [latino]americanas de la cultura visual y los estudios del performance". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Joaquín Barriendos: "La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico". En *Nómadas (Col)*, núm. 35, octubre, 2011, pp. 13-29. Bogotá: Universidad Central Bogotá.
- Lorraine Leu, "Raza, género y visualidad en Brasil". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Luis Vargas Santiago. "Tierra o muerte. La imagen zapatista en la lucha de concesión de tierras de Nuevo México". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Marcela Landazábal Mora. "Otras cromografías: filtraciones y fisuras de tránsitos, historiografías y espacialidades en el Caribe". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Nina Hoehchl: "Sobre el nuevo teatro máximo de la raza en el centro de Los Ángeles: todavía se piensa, siente y habla español, fuera y dentro de la pantalla". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE-UNAM, 2022.
- Red Conceptualismos del Sur. *Giro gráfico. Como en el muro la hiedra*. Catálogo de exposición. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2022.
- Rita Segato: "El color de la cárcel en América Latina. Apuntes sobre la colonialidad de la justicia en un continente en deconstrucción". En Segato *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo, 2013.
- Silvia Rivera Cusicanqui. *Sociología de la Imagen*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2015.
- Sofía Elena Sierra y Nicholas Mirzoeff. "Entrevista con Nicholas Mirzoeff. Gestos contravisuales desde la academia y los movimientos sociales". *El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales*. Número 17 (2023).

Sol Henaro y Elva Peniche: "Imágenes con agencia (A propósito de visualidades frente a emergencias sociales)". En Ileana Diéguez y Ana Longoni. *Incitaciones Transfeministas*. Córdoba/Madrid: DocumentA/Escénica Ediciones. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2021

Walter D. Mignolo. "Decires fuera de lugar: Sujetos dicentes, roles sociales y formas de inscripción", *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 1995, Año 21, No. 41 (1995), pp. 9- 31. Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo Polar"-CELACP