

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-1**

Nombre del profesor (es):
Dra. Helena Chávez Mac Gregor
Título de la actividad académica:
Caber en el deseo. Feminismo, vejez, muerte, maternidad, amor, cuidado, amistad, arte, revancha, rebeldías, restituciones. Un curso a propósito de la obra de Ana Gallardo.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves de 11 a 2pm
Cupo máximo del grupo
25
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>La exposición de Ana Gallardo <i>Tembló acá un delirio</i> que estará mostrándose en el MUAC de agosto a diciembre de 2024, reúne una serie de trabajos visuales (textos, vídeos, dibujos, cerámicas...) elaborados durante las últimas dos décadas. Partiendo de las miserias de la llamada novela familiar –que son tratadas como un dispositivo de violencia donde el poder se reproduce, pero también como un territorio a inventar más allá de las relaciones de parentesco sanguíneas–, la obra de Gallardo opera como un vehículo para hacer circular historias que a su vez permiten conocer y contar otras historias. Su obra son trabajos artísticos, pero también documentos de encuentros y situaciones entre la terapia y la reparación, donde la palabra liberada del secreto hace de los mandatos y las represiones un problema público.</p> <p>En este sentido, este curso, colaboración entre Campus Expandido y el Posgrado del Historia del Arte, busca ser un dispositivo para acompañar la exposición. No se pretende ser un espacio de juicio sobre la obra sino más bien un lugar para abrir críticamente las historias, los temas, los hilos que tejen esta producción. Adentrarnos en sus lógicas, en los centros neurálgicos que las producen y en los deseos que se propagan en ella.</p> <p>En el trabajo de Gallardo encontramos una sensibilidad específica que abre temas y problemas centrales a nuestro tiempo como lo son el feminismo como un espacio de lucha para la aparición de las mujeres en el trabajo pero específicamente en el campo del arte; la vejez como experiencia del mundo que habla de las violencias sistemáticas a aquellos cuerpos que no cumplen los mandatos de sexualidad y producción que impone el capitalismo pero que en cuya transición es posible encontrar formas más libres de ser; la maternidad como una serie de relaciones que se entranan entre las violencias familiares y las posibilidades políticas del cuidado; el amor como espacio de levantamiento comunitario que permite re pensar nuestro lazos con la vida y el mundo; la amistad como forma de sabotear los mandatos capitalistas de la ganancia; el arte como un espacio de trabajo para desmontar las violencias</p>

sistémicas a través de retar las visibilidades; la revancha como estrategia política para abordar las formas de exclusión del arte y las maneras que tenemos de reventar sus lógicas y hegemonías; las rebeldías como una forma de existir y ser en el mundo que abre a unas formas de resistencia micropolíticas en tiempos de oscuros fascismos; y las restituciones como táctica y metodología para abrir y dar tiempo a experiencias del pasado en busca de una justicia o, al menos, a un por venir.

En este sentido, este curso se trata de explorar junto a la obra de Gallardo temas y sensibilidades, experiencias y formas de hacer que permitan pensar, sentir y experimentar un pensamiento crítico que a la vez que abre las obras de arte levanta una serie de reflexiones. La obra de Gallardo parte en sí misma de un ir y venir entre el arte y otras formas de producir, como lo es la terapia, el canto o los saberes compartidos. En su obra es clara la indicación de que el saber se construye entre todas, estos temas son parte de los comunes y se exploran en la polifonía de voces y saberes. Por ello, este curso es de carácter experimental y práctico, donde se abrirá desde la obra de la artista, muchas de las veces en su compañía, a lecturas y discusiones que vayan más allá de ella pero que permiten generar un espacio para producir saberes juntas.

La intención del curso es explorar, con la obra a la mano, diversos caminos discursivos y prácticos para seguir creando de manera colectiva saberes que nos son comunes. Con el curso queremos explorar, por un lado, un acercamiento diferente a obra contemporánea, aprovechando la oportunidad de poder trabajar con la obra y la artista presentes, y por el otro, abordar temas que son necesarios para comprender temas centrales a la estética y política de nuestro tiempo, para generar las herramientas para pensar y quizá levantar una micropolítica del deseo.

Los temas y problemas del curso se cruzan en todo momento, pero ellos nos permiten un índice para tejer los hilos del problema de las violencias sistémicas hacia las mujeres en las estructuras familiares, sociales y laborales, así como las estrategias de la alegría, por pensar en términos del artista Roberto Jacoby, que permiten desde el arte encontrar salidas o agujeros. Además de los temas antes mencionados estaremos pensando en metodologías y dispositivos, como la escuela, el canto y la amistad que son centrales en el trabajo de Ana y de los cuales podremos aprender en la academia.

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

Generar en las alumnas, alumnos y alumnas un acercamiento a la obra contemporánea que permita experimentar las construcciones de un pensamiento más allá del juicio y más como un acompañamiento crítico que levanta temas y preocupaciones comunes. Se trabajará con la obra y con la artista, así como con recursos teóricos actuales.

Se pretende con ello alentar en la lectura de textos actuales y fomentar el desarrollo del diálogo y la escritura creativa.

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

90

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 realizarán presentaciones a grupo, previa asignación, y se realizará un ensayo crítico a partir de las lecturas y discusiones en clase.

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

1. Tembló acá un delirio

Presentación de la exposición de Ana Gallardo. Recorrido con la artista, curadoras y amigas.

Lorena Fernández y María Gatti (ed). *Escuela de envejecer: aprendizaje coral sobre saberes otros, materiales efímeros y poderes para hacer lo que soñamos*. Buenos Aires: Metaninfas Ediciones, 2023.

2. Feminismos (luchas sociales y arte)

Carla Lonzi, *Escupamos sobre Hegel y otros escritos*. Madrid: Traficantes de sueños, 2018.

Verónica Gago, *La potencia feminista y el deseo de cambiarlo todo*. Madrid: Traficantes de sueños, 2019.

3. Vejez (estar expulsadas del mandato productivo y reproductivo)

Lorena Fernández y María Gatti (ed). *Escuela de envejecer: aprendizaje coral sobre saberes otros, materiales efímeros y poderes para hacer lo que soñamos*. Buenos Aires: Metaninfas Ediciones, 2023

4. Enfermedad (la potencia política de la enfermedad)

Johana Hedva. *Manual de la mujer enferma*. (varias ediciones)

<https://topicalcream.org/features/sick-woman-theory/>

<https://zineditorial.wordpress.com/2020/04/04/teoria-de-la-mujer-enferma-johanna-hedva/>

<https://johannahedva.com/how-to-tell-when-we-will-die.php>

5. Muerte (experiencia y aprendizajes)

Maggie Nelson, *Los Argonautas*. Madrid: Editorial Tres puntos, 2018.

Harry Dodge, *My Meteorite or Without the Random There Can Be No New Things*. USA: Penguin, 2020.

Joan Didion, *El año del pensamiento mágico*. México: Random House, 2018.

6. Autobiografía (metodología de una producción)

Ocean Vuong, *En la tierra somos fugazmente grandiosos*. Barcelona: Anagrama, 2020.

Maggie Nelson, *Bluets*. Madrid: Tres puntos ediciones, 2022.

7. Maternidades (violencias y cuidados)

Moyra Davey (ed). *Mother Reader. Essential Writings on Motherhood*. USA: Seven Stories Press, 2001.

Helena Chávez (ed). *Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción*. México: MUAC, 2021.

8. Amor (levantamiento político del amor)

bell hooks. *Todo sobre el amor*. Barcelona: Paidós, 2022.

9. Amistad (forma de construcción de comunidad, un lugar en el mundo)

Ana Gallardo y amigas

10. Escuela (dispositivo y saberes comunes)

Isabelle Stengers. *En tiempos de catástrofes. Cómo resistir a las barbarie que viene*. Barcelona: Ned Ediciones. 2017.

11. Arte hecho por mujeres (otra historia del arte)

Ana Gallardo y amigas

12. Revancha (la aguafiestas que busca la alegría)

Sara Ahmed, *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires. Caja Negra. 2019.

Sara Ahmed, *Manual de la feminista aguafiestas*. Buenos Aires. Caja Negra, 2023.

13. Selva (aprendizajes para postergar el fin del mundo)

Ailton Krenak, *Ideas para postergar el fin del mundo*. Buenos Aires, Prometeo Libros. 2021.

14. Rebeldía (micropolíticas del deseo)

Suely Rolnik. *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires. Tinta limón, 2019.

15. Cantos (micropolíticas del deseo)

Suely Rolnik. “Deleuze esquizoanalista” en: <http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2007/08/deleuze-esquizoanalista.html>

16. Karaoke. (Exorcizar a los fantasmas, levantar el deseo).

Sesión de Karaoke.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada