

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-1 (agosto – noviembre 2024)

Nombre del profesor (es):
<p>Marisa Belausteguigoitia (CIEG-UNAM) Rían Lozano (IIE-UNAM) Mauricio Patrón (Posdoc IIE-UNAM) Invitada Especial: Josie Portillo-Saldaña (NYU)</p>
Título de la actividad académica:
<p>Ficciones icono-textuales y utopías pedagógicas: los retos de contar (con) lo invisible y lo silenciado</p>
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
<p>Martes de 11 a 14 hs. CIEG-Torre II de Humanidades</p>
Cupo máximo del grupo
15
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p style="text-align: center;">“I write fiction not only because I have a passion for literature, but also because I am frustrated with history’s texts and archives” Emma Pérez (2003) “Queering the Borderlands. The Challenges of Excavating the Invisible and the unheard”</p> <p>En este curso trabajaremos dos objetivos que discurrirán de manera paralela pero totalmente conectados. En primer lugar, analizaremos y estudiaremos algunas propuestas teóricas y narrativas que se han encargado de demostrar los límites y los puntos ciegos (y sordos) de la historia, la historiografía y los archivos; y en segundo lugar, realizaremos una serie de talleres de escritura que, desde las herramientas de la literatura, nos permitan potenciar nuestra escritura académica. Este seminario metodológico funciona como una caja de herramientas y, si bien está abierto a todxs lxs estudiantes de posgrado, es particularmente útil para aquellxs que se encuentren en el proceso de escritura de su disertación doctoral.</p>

Teóricamente, deambularemos para entender las formas en que los filos y bordes del conocimiento científico pueden ser lugares constituidos por ritmos narrativos errantes- donde el silencio y lo indecible pautan. Los textos seleccionados surgen de los estudios de las artes y de la imagen (con énfasis en los llamados estudios de culturas visuales), de los enfoques de las pedagogías críticas (con énfasis en las propuestas generadas desde las pedagogías feministas y des/anticoloniales) y de los estudios literarios (con énfasis en las perspectivas desarrolladas desde la escritura creativa). Nos interesa seguir la errancia, trayectoria y rutas de estos relatos hacia el sur y hacia los límites del discurso, con el fin a-notar —a la manera de Edward Said en su propuesta de la *teoría ambulante*— las formas de construir teoría, justo en el acto pedagógico de aplazar la significación final como gesto de concreción (condensación) de la hegemonía del sentido. Nos interesa la generación de teoría y pensamiento crítico como un acto de movilidad constante, parecida a una *errancia dirigida*, paradoja necesaria para pensar críticamente. Como en *Los argonautas* de Maggie Nelson, conocer a los demás (en tanto sujetos-compañerxs de investigación) supone cambiar gradualmente las piezas de quienes somos durante el derrotero de la escritura, como un barco, hasta que todas nuestras piezas han cambiado y nos obliga a preguntarnos si ese barco sigue siendo el mismo barco.

El curso navegará —errará— por lecturas de diferentes autoras que con sus trabajos nos han enseñado: 1- cómo desmontar la neutralidad (como concreción o traducción inmediata e intermediada del sentido) de las prácticas artísticas, literarias y pedagógicas, así como de las disciplinas que las estudian, 2- cómo escribir y, con ello, generar conocimiento de otro modo, otros modos de conocimiento, que activen las prácticas errantes visuales, pedagógicas y literarias 3- cómo incidir en la propia diseminación, ambulancia, y extensión de los saberes proponiendo operaciones pedagógicas (en el aula y sus fronteras) que alteren el relato de lo ya contado, abriendo paso, así, a las rutas de lo invisible y lo silenciado.

De manera práctica, desarrollaremos ejercicios de escritura que nos ayuden a entender —al compás errante de las lecturas realizadas— nuevas formas de abordar, desde la escritura misma, nuestros objetos de estudio y nuestras preguntas de investigación. En este sentido, trabajaremos sobre las posibilidades de la ficción, las capacidades del relato utópico y la misma materialidad de la arquitectura textual, como estrategias para contar lo que, tradicionalmente, ha quedado fuera de la historia, la historiografía y los procesos de aprendizaje.

De manera concreta, se materializará en un semestre en el que compaginaremos sesiones de análisis de textos teóricos y narrativos con otras de carácter práctico, en las que ensayaremos ejercicios de escritura para relocalizar nuestras propias investigaciones. Los ejercicios serán guiados por las tres profesoras del curso. Además, en algunos casos, tendremos la visita de investigadoras y artistas que compartirán con el

alumnado alguna de sus herramientas metodológicas y creativas (esto último se irá concretando a lo largo del semestre).

Objetivos

- Analizar algunas lecturas críticas con las formas tradicionales de abordar la historia de las artes y la historia de la pedagogía desde presupuestos neutros, universales y lineales.
- Familiarizarnos con algunas perspectivas críticas que han entendido que la ficción, la especulación, la con-fabulación y la reimaginación son estrategias para la formulación de relatos hasta ahora invisibilizados, indecibles o no tenidos en cuenta.
- Poner en práctica las estrategias errantes analizadas en los textos de diferentes autoras, mediante ejercicios de escritura individual y colectiva.

Asistencia

Se requiere el 80% de asistencia para obtener la evaluación y el certificado de asistencia. Se pasará la lista al comienzo de la sesión. Las clases comenzarán a la hora programada. Dejaremos 10 minutos de tolerancia. A las 11:15 la entrada no será permitida.

Mecanismo de evaluación

- **Participación y presentaciones en clase 40%:** cada estudiante estará encargadx de conducir, al menos, una de las sesiones de lectura (dependiendo del tamaño del grupo, las presentaciones podrán realizarse en parejas o grupos). Además, se valorará la participación en todas las sesiones, demostrando la lectura previa de los textos, la participación en las discusiones generadas, así como las preguntas derivadas que puedan ser compartidas con el resto del grupo.
- **Ejercicios de escritura dirigidos 40%.** Todxs lxs estudiantes deberán trabajar en torno a los ejercicios propuestos que serán evaluados por las profesoras y que, en ningún caso, superarán las 3 cuartillas. La entrega de cada ejercicio se hará de manera puntual, conforme indica el calendario. No se admitirán trabajos extemporáneos. **Nota metodológica:** Los ejercicios de creación literaria requieren una corresponsabilidad: la escritura es un acto que solo se completa en la lectura. Debido a esta condición, los ejercicios de escritura pensados desde la colectividad

requieren tres momentos: escritura de un primer borrador; compartición del texto y retroalimentación oral; y reescritura radical del ejercicio. Para lograr una retroalimentación significativa se propone trabajar en grupos que serán conformados el primer día.

- **Trabajo final 20%.** Consistirá en la entrega y presentación, el último día de clase, de un portafolio que contenga todos los ejercicios del semestre.

Temario desglosado por sesión

(* Este temario puede sufrir algunos cambios a lo largo del desarrollo del semestre)

Sesión 1- 6 de agosto

Presentación del curso

Ejercicio de escritura: Genealogía de la escritura.

Sección I: Ficciones icono-textuales:

desaprender la academia y convertir sus reglas en límites creativos.

Sesión 2- 13 de agosto

- Said, Edward. "Teoría Ambulante", 2008
- Belausteguigoitia, Marisa. "Escribanas: cuento erótico ilustrado no narrativo. Los relatos del deseo de mujeres en prisión.", 2022
- Lozano, Rían (en prensa). "Imagining the Scraps of History: Two Projects by the Art Collective O.R.G.I.A", 2024

Sesión 3- 20 de agosto

Ejercicio de escritura: Autorretrato

Documentos a hojear: Levé, Édouard. *Autorretrato*, 1990.

Sesión 4- 27 de agosto

- Ursula K LeGuin: *La teoría de la bolsa de la ficción*. 2022
- Saer, Juan José. "El concepto de ficción", 2014.

Sesión 5- 3 de septiembre

Ejercicio de escritura: La rebelión de las citas

Documentos a hojear: Cada estudiante traerá las cinco citas más importantes de su investigación hasta el momento.

Sesión 6- 10 de septiembre

- Azoulay, Ariela. "Archivo", 2014.
- Saidiya Hartman: "Venus en dos Actos", 2008.

Sección II: El chisme como pedagogía y como estética entre silencios y oscuridades

Sesión 7- 17 de septiembre

Ejercicio de escritura: Nuestro lugar de enunciación. Desde dónde oímos y contamos.

Documentos a hojear: Ulises Carrión: "La conferencia: chisme, escándalo y buenos modales. Un arte... una habilidad... una técnica...", 2014

Sesión 8- 24 de septiembre

- Emma Pérez: "Queering the Borderlands. The Challenges of Excavating the Invisible and the unheard", 2003.
- Irit Rogoff. "Gossip as Testimony. A postmodern signature", 2008

Sesión 9- 1 de octubre

Ejercicio de escritura: dibujo especulativo de la mano zurda de Gloria E. Anzaldúa

Documentos a hojear: Anzaldúa, Gloria. *Entre palabra e imagen: galería de pensamiento de Gloria Anzaldúa*. Catálogo de la exposición, 2016.

Sesión 10- 8 de octubre

- Anzaldúa, Gloria. "Una Carta a Escritoras tercermundistas", 1980.
- Anzaldúa, Gloria. Anzaldúa, Gloria. "Tilli, Tlapalli / El camino de la tinta roja y negra" en *Borderlands/La Frontera: la nueva mestiza*, 2015.

Sección III: Utopías pedagógicas: usuarias del conocimiento.

Sesión 11- 15 de octubre

Invitada: Elia Espinosa. El ensayo y la voz poética (lectura por determinar)

Sesión 12- 22 de octubre

Ejercicio de escritura: Écfrasis, ¿hacia una objetividad utópica?

Documentos a hojear: Rubinstein, Raphael. *The Miraculous*. Paper Monument, 2014.

Sesión 13- 29 de octubre

- Patrón Rivera, Mauricio y Ana Emilia Felker. “Existir de otra forma: Acahual, narrativas ecológicas y especies nepantleras” en *El Journal*. La Escuela, 2024.
- José Esteban Muñoz: “Algo como el cielo. Arte utópico queer y la dimensión estética”, 2020.
- Walter Kohen. “La historia de Thomas”, “Viajar y formar(se): la errancia” y “Ensayar la escuela”, en *El maestro inventor*, Simón Rodríguez, 2013

Sesión 14- 5 de noviembre

Ejercicio de escritura: La tensión narrativa (hacer un abstract)

Documentos a hojear: Piglia, Ricardo, “Tesis sobre el cuento y Nuevas tesis sobre el cuento” en *Formas Breves*, 1999

Sesión 15- 12 de noviembre

- Nelson, Maggie. *Los argonautas*, 2018.

Sesión 16- 19 de noviembre

Conclusiones y cierre del semestre

Bibliografía (*al comienzo del curso proporcionaremos un listado de bibliografía complementaria)

Anzaldúa, Gloria. "Tilli, Tlapalli / El camino de la tinta roja y negra" en *Borderlands/La Frontera: la nueva mestiza*. México: PUEG-UNAM, 2015.

Anzaldúa, Gloria. "Una Carta a Escritoras tercermundistas", 1980. Escrito originalmente para "Words in Ours Pocket" (Palabras en nuestros bolsillos), editado por Celeste West de Bootlegger Press, San Francisco. Disponible en:

[https://www.academia.edu/32205105/Una carta a escritoras tercermundistas gloria anzaldúa](https://www.academia.edu/32205105/Una_carta_a_escritoras_tercermundistas_gloria_anzaldúa)

Azoulay, Ariela. "Archivo" en *Historia Potencial y otros ensayos*. Taller de Ediciones Económicas, 2014.

Belausteguigoitia, Marisa. "Escribanas: cuento erótico ilustrado no narrativo. Los relatos del deseo de mujeres en prisión." In *Psicoanálisis, deconstrucción, y crítica de la esfera psicopolítica*, edited by Rosaura Martínez Ruiz, 271-290. México: Akal/UNAM, 2021.

Carrión, Ulises: "La conferencia: chisme, escándalo y buenos modales. Un arte... una habilidad... una técnica...", en Lilia Prado Superestrella y otros chismes, Tumbona, México, 2014.

Hartman, Saidiya: "Venus in tow acts", *Small Axe*, N. 26 (Vol. 12-2), pp. 1- 14// "Venus es dos actos" (traducción para e-misférica, vol 10, issue 2) disponible en: <https://hemisphericinstitute.org/es/emisferica-91/9-1-essays/e91-essay-venus-en-dos-actos.html>, 2008

Kohen, Walter. "La historia de Thomas", "Viajar y formar(se): la errancia" y "Ensayar la escuela", en *El maestro inventor, Simón Rodríguez*. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2013.

LeGuin, Ursula K.: *La teoría de la bolsa de la ficción*. Rara Avis, 2022

Levé, Édouard. *Autorretrato*. Eterna cadencia, 1990.

Lozano, Rían (en prensa). "Imagining the Scraps of History: Two Projects by the Art Collective O.R.G.I.A". En: Weisz, M. y Rivas, M. (eds.) *The Other: Cultural Contender, Marginalia Dwellers, Narrative of Alterity, Memory and National Identity*. Berlin: De Gruyter.

Patrón Rivera, Mauricio y Ana Emilia Felker. "Existir de otra forma: Acahual, narrativas ecológicas y especies nepantleras" en *El Journal*. La Escuela, 2024.

Muñoz, José Esteban: "Algo como el cielo. Arte utópico queer y la dimensión estética" en *Utopías queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa*. Buenos Aires: Caja Negra, 2020.

Nelson, Maggie. *Los argonautas*. Tres puntos, 2018.

Pérez, Emma. "Queering the Borderlands: The Challenges of Excavating the Invisible and Unheard."
Frontiers: A Journal of Women Studies, 24, no. 2/3, (2003): 122-131.

Piglia, Ricardo, Tesis sobre el cuento y Nuevas tesis sobre el cuento en *Formas Breves*, Temas,
Argentina, 1999.

Rogoff, Irit. "Gossip as Testimony. A postmodern signature". *The Feminist and Visual Culture Reader*.
En: Jones, A. (ed.). *The feminist and visual culture reader*. Nueva York: Routledge, 2008

Rubinstein, Raphael. *The Miraculous*. Paper Monument, 2014.

Saer, Juan José. "El concepto de ficción" en *El concepto de ficción*. Barcelona: Seix Barral, 2014.

Said, Edward. "Teoría Ambulante". En: *El mundo, el texto y el crítico*. México: DeBolsillo, 2008