

Actividad académica en la maestría de **Posgrado en Historia del Arte**
Semestre 20252

Nombre del profesor (es):
Dra. Rían Lozano rian.lozano@gmail.com (IIE-UNAM) Dr. Mauricio Patrón Rivera patron.mauricio@gmail.com (Investigador Posdoctoral. IIE-UNAM) Dra. Sofía Vindas Solano sofivindassolano@gmail.com (IIE-UNAM)
Título de la actividad académica:
Culturas visuales desde América Latina
Horario
Martes, de 11 a 14 hr. Unidad de Posgrado
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</p> <p>(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 <i>Culturas visuales desde América Latina</i>, publicado en 2022 por el Instituto de Investigaciones Estéticas, cruzadas con otros textos con los que intersectan y que amplían sus límites. 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 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, temas, en</p>

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.

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 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 (Cuáles 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 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)

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.

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: **re** de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes **par**ta, presentación en clase, asistencia etc, y su combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

* Esta evaluación será similar para todxs lxs alumnx inscritxs (maestría y doctorado)

- **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). 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.
- **Trabajo final (entreg**e**scrita 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 12 cuartillas. Será una investigación sobre un tema de análisis escogido por cada estudiante; podrá estar relacionado con los asuntos discutidos en el transcurso del semestre y/o con su propia investigación de posgrado. Deberá incluir al menos 4 referencias de textos leídos a lo largo del seminario, 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. Se realizarán en el marco de un Coloquio de estudiantes.

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 28 de enero

Presentación del curso

Sesión 2 4 de febrero

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

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

Sesión 3 11 de febrero

Nicholas Mirzoeff (2011) “Introduction The right to look. Or, how to think with and against visibility”. *The right to look. A counterhistory of visibility* Duke University Press

Ariella Azoulay (2019). “Repair, Reparations, Return: The condition of Worldlines”. *Potential History. Unlearning Imperialism* Londres: Verso

Sesión 4 18 de febrero

Visita a la exposición: “Arqueología de sospecha. Sobras trasatlánticas”. Casa del Lago UNAM

Hoechtl & Lozano: “IDA Y VUELTA en la estela de las sobras trasatlánticas”. En: Hoechtl & Lozano (coords): *Sobras trasatlánticas. Cantos de ahora, cuentos del pasado y otros viajes al futuro*. México: CEG/IIIE/Casa del Lago-UNAM. (en prensa)

Sesión 5 25 de febrero

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

Ticio Escobar (2020). “Aura diferente: la eficacia de las imágenes en ciertas culturas indígenas”. En: *Aura Latente. Estética/ Ética/ Política/ Técnica* Buenos Aires: tinta limón.

Sesión 6 4 de marzo

Invitada: Colectivo Maxa Huyeya. Un punto de encuentro educativo, entre la cultura wixárika y la cultura audiovisual contemporánea en México.

Maxa Huyeya (2023) *El camino del venado*. En <https://elcaminodelvenado.cargo.site/>

Sesión 7 11 de marzo

Lorraine Leu, “Raza, género y visualidad en Brasil”

Sandra Carini. "Un llamado a la acción: La Performance En La poesía De Queen Nzinga Maxwell"

Sofía Vindas Solano «Eulalia Bernard Little Y La "Obeah Woman": Su Aporte a La Performance Afroamericana Y Las prácticas artísticas contemporáneas Latinoamericanas».

Complementaria: Gabriela Wiener (2021). *Huaco Retratado* (fragmento). Random House.

Sesión 8 18 de marzo

Invitado: Alonso Alarcón: "Coreografías pardas. Cuerpo, gesto y ancestralidad en las danzas brasileñas y mexicanas"

Texto por confirmar

Sesión 9 25 de marzo

Kency Cornejo (2024). "Introduction. Against Visual Coloniality" y "A Creative Turn to the Body: Feminist Dissonance and Erotic Autonomy in Central American Art: Visual Disobedience. Art and Decoloniality in Central America. Duke

Sesión 10 1 de abril

Invitado: Compañía de teatro La Cachada (El Salvador).

Texto por confirmar.

Sesión 11 8 de abril

Lawrence La Fountain-Stokes: "Acontecimientos visuales, imaginarios queer: Frances Negmontaner y la experiencia lesbiana puertorriqueña en Filadelfia"

José Esteban Muñoz: "Algo como el cielo. Arte utópico queer y la dimensión estética", 2020.

Sesión 12 15 de abril

Invitado: Andre S. Grobet, performer que escribe y lee gritando/bailando. Investigador angustiado del Doctorado en Estudios Feministas de la UAM Xochimilco.

Texto por confirmar.

Sesión 13 22 de abril

Ileana Diéguez (2021) *Cuerpos Liminales. La performatividad de la búsqueda* (pp. 1-38). Córdoba: Ediciones DocumentA/Escénicas.

Anne Huffs Schmid (2023). "La fosa y el memorial: notas sobre los sentidos de la memoria ante el terror del presente". En: Délano, Nienass, de los Ríos y De Vecchi (eds). *Luchas por la memoria contra las violencias en México*. México: El Colegio de México.

Sesión 14 29 de mayo

Invitados: Sergio Beltrán-García y Elis Mendoza

Elis Mendoza y Sergio Beltrán-García (2023). "Arquitectura contraforense". *Bitácora Arquitectura* No. 49, pp.108-115.

Sergio Beltrán-García (2023). "Despojo y restitución mnemónica en la memoria del caso Ayotzinapa". En: Délano, Nienass, de los Ríos y De Vecchi (eds) *Las luchas por la memoria contra las violencias en México*. México: El Colegio de México.

Sesión 15 6 de mayo

Presentación de Trabajos I

Sesión 16 13 de mayo

Presentación de Trabajos II. Conclusión y cierre

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

* Toda la bibliografía está disponible en una carpeta de [Google Drive](#) que será compartida, con los alumnos inscritos, el primer día del semestre. Asimismo, se facilitarán lecturas complementarias en el transcurso del seminario

- Anne Huffs Schmid. "La fosa y el memorial: notas sobre los sentidos de la memoria ante el terror del presente".
En: Délano, Nienass, de los Ríos y De Vecchi (eds.), *Las luchas por la memoria contra las violencias en México*. México: El Colegio de México, 2023.
- Ariella Azoulay. "Repair, Reparations, Return: The condition of Worldlines". *Potential History. Unlearning Imperialism*. Londres: Verso, 2019.
- Christian León: "Telecolonialidad, visualidad y poder. Desafíos actuales de los estudios visuales".
Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: UNAM, 2022.
- Deborah Dorotinsky & Rían Lozano. "¿Culturas visuales desde América Latina o escalofríos visuales?". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: IIE UNAM, 2022.
- Elis Mendoza y Sergio Beltrán García. "Arquitectura contraforense". *Bitácora Arquitectura* No. 49, pp.108–115, 2023.
- Gabriela Wiener *Huaco Retrato* (fragmento). Random House, 2021.
- Hoechtl & Lozano: "IDA Y VUELTA. En la este las sobras trasatlánticas". En: Hoechtl & Lozano (coords): *Sobras trasatlánticas. Cantos de ahora, cuentos del pasado y otros viajes al futuro*. México: CIEG/IIE/Casa del Lago UNAM.
- Ileana Diéguez *Cuerpos Liminales. La performatividad de la búsqueda*. Córdoba: Ediciones DocumentA/Escénicas, 2021.
- José Esteban Muñoz: "Algo como el cielo. Arte utópico queer y la dimensión estética". *Utopías queer. El entonces y allí de la futuridad antinormal*. Buenos Aires: Caja Negra, 2020.
- Kency Cornejo. "Introduction. Against Visual Coloniality" y "A Creative Turn to the Body: Feminist Dissonance and Erotic Autonomy in Central American Art". En: *Visual Disobedience. Art and Decoloniality in Central America*. Duke, 2024.
- Lawrence La Fountain-Stokes: "Acontecimientos visuales, imaginarios queer: Frances Negrón Muntaner y la experiencia lesbiana puertorriqueña en Filadelfia". En Dorotinsky & Lozano, coords *Culturas visuales desde América Latina*. México: UNAM, 2022.
- Lorraine Leu, "Raza, género y visualidad en el sur". En Dorotinsky & Lozano, coords., *Culturas visuales desde América Latina*. México: UNAM, 2022.
- Maxa Huyeya *El camino del venado*. Maxa Huyeya, 2023. <https://elcaminodelvenado.cargo.site/>
- Nicholas Mirzoeff. "Introduction. The right to look. Or, how to think with and against visibility". *The right to look. A counterhistory of visibility*. Durham: Duke University Press, 2011.
- Sara Carini. «Un Llamado a La acción: La Performance En La poesía de Queen Nzinga Maxwell». *Perspectivas Africa* (2):387-403. <https://doi.org/10.32997/pa-2023-4192>.

Sergio Beltrán García. “Despojo y restitución mnemónica en la memoria del caso Ayotzinapa”. En: Déano, Nienass, de los Ríos y De Vecchi (eds.) *Las luchas por la memoria contra las violencias en México* México: El Colegio de México, 2023.

Sofía Vindas Solano «Eulalia Bernard Little Y La “Obeah Woman”: Su Aporte a La Performance Afroamericana Y Las prácticas artísticas contemporáneas Latinoamericanas» *Perspectivas Afrovol.* 3, n.º 2, junio de 2024, pp. 2493, doi:10.32997/pa2024-4730.

Ticio Escobar. “Aura diferente: la eficacia de las imágenes en ciertas culturas indígenas” *Arte Latente. Estética/Ética/ Político/ Técnica* Buenos Aires: tinta limón, 2020.

ACTIVIDADES “SATÉLITES”

El curso se complementará con una serie de actividades (visita a exposiciones + asistencia a charlas/coloquios a lo largo del semestre) que se realizarán fuera del horario lectivo (a lo largo del curso se informará sobre las mismas). Éstas no tendrán carácter obligatorio pero sí serán recomendadas como complemento de la formación.