

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-2**

Nombre del profesor (es):
Marisa Belausteguigoitia, Nina Hoechtl (investigadora del CIEG) y Marcela Landazábal-Mora
Contacto: culturavisual.feministas@gmail.com
Título de la actividad académica:
Cultura visual y prácticas feministas: Teorías y prácticas del archivo y la producción de fanzines feministas <i>queer_cuir</i>
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles de 11 a 14 hs
Cupo máximo del grupo
20
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Con la apertura de la Fanzinoteca en la Biblioteca Rosario Castellanos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (primavera 2023) este seminario se enfoca en el <i>enredo</i> de las teorías y prácticas del archivo y la producción de fanzines feministas <i>queer_cuir</i>. A partir de los 90 del siglo XX “el giro archivístico” en las humanidades y las ciencias sociales ha puesto de relieve la cuestión de las políticas de conocimiento. Esta vuelta al archivo está influenciada por los aportes de Michel Foucault y Jacques Derrida en cuanto al concepto de archivo y su relación con el poder. La construcción del archivo no sólo se sitúa en las producciones teóricas sino también en prácticas de las cuales los fanzines y los proyectos artísticos juegan un papel importante para indagar en y atender las lagunas y omisiones, los silencios del archivo. Siguiendo esta idea, la arqueología de archivo, o para que los archivos se comprende como una construcción metodológica que coloca en tensión las narrativas dominantes de la historia oficial dentro de las múltiples espacialidades inscritas en procesos de dominación que atraviesan problemas de género, raza, clase, edad y lugar, y sobre todo, la figuración visual sobre la que reposa toda narrativa, que termina configurando su capacidad de hacerse o no, relato. Por lo tanto, en el marco de este seminario, es indispensable situar algunos referentes clave del archivo en el aspecto teórico, filosófico y metodológico, mientras se articulan prácticas creativas volcadas hacia las visualidades (como) alternativas para disputar algunas problemáticas actuales (cuáles han sido las instancias que administran los archivos, su uso, su valor crítico, por qué es central repensar/imaginar el archivo, indagarlo, rehacerlo, cuestionarlo y articularlo a la producción de otras visualidades) ¿Cómo sería el archivo –cuestionado, metamorfoseado y disputado– desde lo <i>queer_cuir</i>? ¿Si todo archivo implica, sobre todo, un espacio, dónde se crea, o cómo se comporta esa materialidad? ¿Qué son los

problemas *queer_cuir* en México, en América Latina y cómo dialogan con otros hemisferios? ¿Cómo se construye o reconoce la memoria compartida?

Los *Fanzines*, hechos bajo la lema del hazlo tú mismo (*Do-It-Yourself*, abreviado DIY) y “como un gesto efímero” (Kate Eichhorn), son provechosos manuscritos que ofrecen una visión de la vida de las mujeres y personas de disidencias de género y sexuales, así como documentación crucial para comprender sus movimientos y luchas a lo largo de las décadas. Justamente es su carácter efímero lo que lo hace tan difícil de preservar, sin embargo tan importante de archivar.

El objetivo de este seminario consiste en explorar conceptos y métodos como el “archivo-como-objeto” (Ann Laura Stoler), la “fabulación crítica” (Saidiya Hartman), “la presencia de lo inquietante” (Avery Gordon), el remontaje en la memoria visual (Aby Warburg-Georges Didi-Huberman) y el silenciamiento del pasado (Jean Michel Rolph Trouillot) mientras se analizarán películas como *La isla: Archivos de una tragedia* (Uli Stelzner, 2009), *The Watermelon Woman* (Cheryl Dunye, 1997), *¡Women Art Revolution* (Lynn Hershman Leeson, 2010), *Señorita Extraviada* (Lourdes Portillo, 2001), *El cielo abierto* (Everardo González, 2011), *Matrix Reloaded* (The Wachowskis, 2003), entre otras, y se hará un fanzine colectivo.

¿Qué ha estimulado, y sigue estimulando, el nexo entre el archivo y las prácticas feministas *queer_cuir* y/o artísticas contemporáneas? ¿Qué implicaciones tiene pensar la relación entre archivo y espacio/lugar/geografía? La cuestión del archivo va de la mano con la cuestión de la memoria en y el conocimiento desde el archivo. ¿Cómo se articula (o no) la memoria en y el conocimiento desde el archivo? ¿Cómo influye la memoria de/en los archivos (o su ausencia) en las prácticas feministas *queer_cuir* y la creación artística contemporánea? ¿Cómo incide la historia oficial en la memoria colectiva de regiones determinadas, de etnicidades, identidades de género o clases sociales atravesadas por esquemas de desigualdad?

Invitaremos a lxs participantes del seminario a hacer un trabajo artístico/creativo que se base en material archivístico de lxs participantes mismxs así como hacer un fanzine colectivo en el transcurso del seminario. En la primera sesión se explicarán las dinámicas.

El seminario contará con la presencia de lxs invitadxs¹ (Sofía Acosta, Antke Engel, Rían Lozano, Ihuri Peña, Yohanna Roa...) que interactuarán con el grupo de diversas maneras, partiendo de investigaciones y proyectos específicos. ¡Se recomienda mirar atentamente el programa!

¹ Algunxs de estxs invitadxs están por confirmar. Se irá informando, si hay cambios, a lo largo del curso.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Adquirir herramientas de pensamiento crítico para cuestionar los discursos imperantes del archivo y analizar prácticas culturales y producciones visuales que se basan en o usan materiales archivísticos. Ampliar el conocimiento de diferentes artistas que han trabajado con materiales archivísticos, creándolos o/e interviniendo en y a partir de archivos. Crear un fanzine en colectivo y un trabajo artístico/creativo que se base en material archivístico.
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 30%: cada estudiante estará encargado de conducir, al menos, una de las sesiones de lectura. Estas presentaciones podrán también ser realizadas a partir de 2 personas. En una sesión se hará una presentación grupal. ● Trabajo final (solo para inscritxs en programas de posgrado: maestría y doctorado). Serán ensayos no más de 13 cuartillas. El trabajo final tiene que ver con los temas discutidos en el transcurso del semestre, 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). Será entregado el último día de clase.
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesión 1 Presentación del seminario

Sesión 2 Hazlo tú mismo

André Mesquita (2012), “HAZLO TÚ MISMO”, Gelen Geleton (2016), “Una Archiva del DIY (Do It Yourself): autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer” y Walter Benjamin, *El narrador*. http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/123/2012/04/benjamin_narrador.pdf

Taller fanzines I

Sesión 3 Gender Bites

INVITADX Antke Engel

Sesión 4 Del Mal de archivo al archivo-como-objeto y de regreso

Jacques Derrida (1997), *Mal de archivo. Una impresión freudiana*.

Ann. L. Stoler (2010), “Archivos coloniales y el arte de gobernar”

Presentación grupal

Sesión 5 Presentación y visita a la Fanzinoteca

INVITADXS Rían Lozano y Ihuri Peña

Sesión 6 De los límites del archivo a la fabulación crítica

Achille Mbembé (2020) [2002], “El poder del archivo y sus límites” y Saidiya Hartman (2012) “Venus en dos actos”

La isla: Archivos de una tragedia (Uli Stelzner, 2009)

Sesión 7 La presencia de lo inquietante

Avery Gordon, (2009) “Por la otra puerta, es el llanto con su consuelo dentro”

Señorita Extraviada (Lourdes Portillo, 2001)

Sesión 8

Ann Cvetkovich (2018), “En el archivo de los sentimientos lésbicos”

The Watermelon Woman (Cheryl Dunye, 1997)

Taller fanzine II: Intercambio de las contribuciones al fanzine

Sesión 9. Silencio y representación

Arfuch, Leonor (2008). "Archivos y derechos humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones."
Trouillot, Jean Michel-Rolph. *Silenciando el pasado*. Cap I. El poder en la historia
<https://moarquech.files.wordpress.com/2020/01/michel-rolph-trouillot-silenciando-el-pasado-el-poder-y-la-produccioc81n-de-la-historia-copy.pdf>
¡Women Art Revolution (Lynn Hershman Leeson, 2010)

Sesión 10 "El oriente es un mito"

INVITADX Sofía Acosta

Kate Eichhorn (2021), "Los archivos del activismo en épocas de retroceso político"

Sesión 11 "Matriarchivo Interseccional"

INVITADX Yohanna Roa

Sesión 12 'Género y cromotomías en la memoria'

Jelin, Elizabeth. *Las tramas del tiempo. Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales*.
¿La memoria tiene género o el género tiene memoria?
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201222032537/Antologia-Elizabeth-Jelin.pdf>

Chris Marker *La Jeté / Sans Soleil*

Sesión 13 'Pasado, el futuro y la ficción'

Rufer, Mario. El archivo, la fuente, la evidencia. De la extracción a la ruptura poscolonial.
https://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0k5d.6?seq=4#metadata_info_tab_contents

Everardo González, *El cielo abierto* (2011)

Sesión 14 Matrix , pasado, el futuro y ficción

Marianne Hirsch. *La generación de la posmemoria: Escritura y cultura visual después del Holocausto*
The Wachowski. *Matrix Reloaded* (2003)

Sesión 15 'Atlas:saltA' y las inversiones de la memoria

Georges Didi Huberman. Atlas. El Mundo auestas
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/19GD_es.pdf

Taller fanzine III

Sesión 16

Entrega de los ensayos, presentaciones finales de los trabajos artísticos/creativos, finalización del fanzine colectivo, evaluación y cierre

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Arfuch, Leonor (2008). "Archivos y derechos humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones." Conferencia en Encuentro II de Memoria Abierta.

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

Benjamin, Walter. "El narrador" http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/123/2012/04/benjamin_narrador.pdf

Cvetkovich, Ann. (2018). "En el archivo de los sentimientos lésbicos." En *Un archivo de sentimientos. Trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas* (traducido por Javier Sáez del Álamo). Barcelona: Edicions Bellaterra.

Derrida, Jacques (1997). *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Editorial Trotta.

Didi Huberman, Georges. *Atlas. El Mundo auestas* https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/19GD_es.pdf

Eichhorn, Kate (2021). "Los archivos del activismo en épocas de retroceso político." *Nueva revista de política, cultura y arte*, N° Extra 1 (Memoria, política y archivos): 132-145.

Gordon, Avery (2009). "Por la otra puerta, es el llanto con su consuelo dentro" en Ana Botella Díez del Corral (ed.), *El Pasado en el Presente y lo propio en lo ajeno* (Gijón: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial).

Hartman, Saidiya (2012) "Venus en dos actos", E-MISFÉRICA 9.1, 2012.

□ <http://www.hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-91/hartman>

Hirsch, Marianne. *La generación de la posmemoria: Escritura y cultura visual después del Holocausto*

Jelin, Elizabeth. *Las tramas del tiempo. Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales*

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201222032537/Antologia-Elizabeth-Jelin.pdf>

Elizabeth Jelin. *Los trabajos de la memoria*. El género en las memorias 99-116.

<http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayerhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf>

Mesquita, André (2012). "HAZLO TÚ MISMO" en *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*, catálogo, coordinado por Ana Longoni, Jaime Vindel, Fernanda Nogueira, Andre Mesquita, Miguel López, Fernanda Carvajal.

Mbembé, Achille (2020) [2002]. "El poder del archivo y sus límites."

Rolnik, Suely (2010). "Furor de archivo", en *Estudios Visuales*, n.7, CENDEAC.

http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/08_rolnik.pdf

Stoler, Ann. L. (2010). "Archivos coloniales y el arte de gobernar." *Revista Colombiana de Antropología*.

Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, Colombia, 46(2), 465-496. Recuperado de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-65252010000200010&lng=en&tlng=es.

Trouillot, Jean Michel-Rolph. *Silenciando el pasado*. Cap I. El poder en la historia

<https://moarquech.files.wordpress.com/2020/01/michel-rolph-trouillot-silenciando-el-pasado-el-poder-y-la-producciocc81n-de-la-historia-copy.pdf>