

Maestría en Arte y Cultura Visual
Facultad de Artes
Universidad de la República
Uruguay, Montevideo

Propuesta programa de la asignatura

Curso 2023-2024

Créditos: 4 ECTS

Profesora: Judit Vidiella Pagès

1. Presentación de la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo ofrecer al alumnado herramientas teóricas y metodológicas que le permitan llevar a cabo interpretaciones críticas y argumentadas sobre las principales aportaciones y genealogías de las teorías feministas-queer-postcoloniales a la Historia del arte y los Estudios de la Cultura Visual. Se pretende ofrecer un conocimiento sobre las diversas aproximaciones conceptuales, expresiones artísticas y culturales contemporáneas para comprender, analizar y valorar las diversas prácticas y expresiones de manera fundamentada, y en relación con su contexto histórico, político, económico y social.

2. Objetivos de la asignatura

- Ahondar y conocer los principales referentes de las aproximaciones de género a la historia del arte y los estudios de la cultura visual.
- Proporcionar herramientas de análisis e interpretación de las imágenes desde perspectivas feministas, queer y postcoloniales.
- Aportar marcos conceptuales para el debate sobre los dilemas que subrayan estas aproximaciones a la hora de generar prácticas emancipadoras y deconstructivas basadas en enclaves como identidad, sexualidad, género, agencia, visibilidad, mediación, colaboración...
- Experimentar prácticas encarnadas, ya sea desde escrituras experimentales (performativa, anecdótica, auto-etnográfica) como performáticas (vídeo-performance, foto-performance...).

3. Contenidos

Los contenidos que se impartirán se estructuran a partir de **tres bloques** que abren una serie de dilemas básicos para comprender las aportaciones del feminismo a las ciencias sociales, en particular en campos de conocimiento como la Historia del Arte, los Estudios de la Cultura Visual, Los Estudios Culturales y los Estudios de Performance. Estos tres bloques se distribuirían en **5 sesiones de 4 horas cada una**, lo que sumaría un **total de 20 horas presenciales** con la docente.

El primer bloque hace referencia a la emergencia de los diversos movimientos feministas y sus aportaciones críticas en el arte y el cine, marcando agendas políticas y debates conceptuales.

El segundo bloque aporta metodologías de interpretación de la imagen para el análisis de representaciones que problematizan cuestiones como deseo, mirada, políticas de representación y visibilidad...

Y el **tercer bloque** aportará una serie de estrategias para la producción de imágenes y/o prácticas encarnadas que subvierten las tradicionales representaciones identitarias normativas y hegemónicas desde diversos enclaves (género, sexualidad, etnia, religión...).

BLOQUE 1: Miradas feministas, lesbianas y periféricas en la historia del arte y la cultura visual

Hace 40 años, Laura Mulvey publicó un ensayo titulado “**placer visual y cine narrativo**” en el que analizaba a través del psicoanálisis la representación de las mujeres en el cine, denunciando la mirada escopofílica. Este texto fundacional, que convirtió la autora en pionera del análisis feminista, inspiró y detonó muchos debates y posteriores textos no solo de teóricas del cine (Mary Ann Doane, Ann Kaplan) sino también de los Estudios de la Cultura Visual (Amelia Jones...) y los Estudios Culturales (Angela McRobbie...).

Paralelamente, historiadoras del arte revisaron los cánones tradicionales del arte y las formas de hacer historia, denunciando la invisibilidad de las mujeres artistas así como del rol que las mujeres ocupan en las obras de arte (y en general en la cultura visual: publicidad, cine...), como objetos pasivos de representación fruto de la mirada heterocentrada del sistema del arte (artistas, marchantes, críticos, mecenas...). En 1971 Linda Nochlin se preguntaba ¿**por qué no ha habido grandes mujeres artistas?**, y Griselda Pollock revisará la historiografía en clave feminista y las iconografías de la práctica artística feminista. A finales de los 80, siguiendo con las aportaciones de Michel Foucault, Teresa de Lauretis publica su texto “**Tecnologías del género**”, que será clave para problematizar las representaciones de género en la cultura visual.

Desde los años 80, irrumpe con fuerza una nueva crítica a la teoría feminista desde las **aportaciones postcoloniales** (Gayatri Spivak, bell hooks, Gloria Anzaldúa) y **queer** (Judith Halberstam, Judith Butler, Sue Ellen Case, Sara Ahmed), que revisarán las políticas identitarias, los códigos estéticos del arte feminista, así como nuevos marcos de experimentación para repensar la cultura visual, la producción artística y los movimientos activistas.

BLOQUE 2: Metodologías de interpretación de la imagen: el arte de la torpeza o torciendo las interpretaciones

Este bloque se estructura a partir de las aportaciones que los Estudios Culturales y los Estudios de la Cultura Visual han hecho sobre la **crítica a las representaciones normativas** como constituyentes performativos de las identidades culturales. Para ello, en primer lugar, nos adentraremos brevemente a las **diversas metodologías de interpretación de la imagen** desde una perspectiva de género y diversidad a partir de estudios de caso (semiótica, análisis del discurso, psicoanálisis, prácticas de recepción).

Abordaremos también **qué implica queerizar la cultura visual** (Judith Halberstam) **y la mirada** en la educación artística, los museos, la historia del arte... Esto nos llevará a **repensar** también los **modos de análisis, escritura y deconstrucción** hacia otras prácticas como la escritura performativa (Della Pollock), el gossiping (Gavin Butt), la teoría anecdótica (Jane Gallop), la auto-etnografía...

BLOQUE 3: El giro performativo: estrategias indocentes

En este bloque ahondaremos en las **estrategias artísticas encarnadas** (foto-performance, auto-etnografía, escritura performativa...) entendidas como campo de saber, herramienta metodológica e Investigación Basada en las Artes, y en **cómo activar prácticas encarnadas y políticas de experimentación en diversos contextos** (artísticos, educativos, de mediación, culturales, activistas). A través de **estudios de caso y el análisis de prácticas** de performers y activistas, ahondaremos en estrategias encarnadas como la ‘disidentificación’ (Jose Muñoz), el ‘fallo’ (Judith Halberstam), el ‘mimetismo colonial’ (Homi Bhabha), la mascarada y la parodia... También haremos una breve **incursión a la tensión entre performance/performatividad**

Género y Visualidades

(Judith Butler) y las políticas de visibilidad y representación en la cultura visual como enclave de invención posibilitadora a la vez que restricción normativa.

4. Metodología:

La metodología de la asignatura consiste en combinar:

- 1) Clases organizadas a partir de exposiciones teóricas con,
- 2) Comentarios y discusiones grupales de las lecturas realizadas y
- 3) Visionado y discusión de materiales visuales, así como
- 4) Realización de propuestas prácticas.

En todas las tipologías de sesiones el diálogo y el debate entre profesorado y alumnado es el elemento clave que permite ahondar en los conceptos y ponerlos en práctica en casos específicos.

Se pretende fomentar un proceso de trabajo basado en la investigación y el diálogo constante, y por eso las clases serán dinámicas: sesiones de lectura compartida en grupos; trabajo por cartografías; cineforum; análisis de estudios de caso; propuestas performáticas, etc. El objetivo es crear un proceso de aprendizaje conceptual, relacional y corporal dinámico, con utilidad teórico-práctica.

5.- Evaluación:

Elaboración de un ensayo escrito, visual o performático... a partir de los casos discutidos en clase u otros de interés, y en diálogo con las lecturas realizadas, en el que se establezca un análisis desde los marcos abordados (Estudios de la Cultura Visual, Estudios Culturales, Teoría Queer, Historia del Arte Feminista...). Si se decide realizar una propuesta artística con formato de ensayo visual y/o performático, ésta deberá acompañarse de una argumentación escrita sobre la contextualización del material; los objetivos y análisis; los conceptos trabajados; los referentes teóricos en relación; la toma de decisiones en la edición, o el *script* de la performance o vídeo-ensayo, etc.

En síntesis, se proponen 2 formatos:

- a) Escrito académico-teórico que analiza un caso, práctica, producción de la cultura visual...
- b) Creación artística visual o performática propia que dialogue con las cuestiones abordadas.

Para evaluar el ejercicio final de la asignatura se tendrá en cuenta:

- 1- La capacidad para activar de forma práctica los conceptos discutidos en la asignatura, ya sea en un ejercicio de análisis de un ejemplo, o mediante un ejercicio de producción textual, visual y/o performático.
- 2- La complejidad de comprensión/aplicación de dichos conceptos, es decir la capacidad de relacionarlos y de someterlos a escrutinio crítico, así como de activarlos de forma pertinente.
- 3- En el caso de desarrollo de un ensayo (visual, performático o escrito) de puesta en práctica de los debates de la asignatura, la coherencia de la formalización y estructura narrativa con dichos conceptos y argumentos.
- 4- El uso apropiado y correcto de las fuentes bibliográficas o de otros referentes que se utilicen.

6. Bibliografía:

- DE LAURETIS, Teresa (2000) «Tecnologías del género». *Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo*. Madrid: Horas y Horas, cuadernos inacabados, 35.
- DOANE, Mary Ann. "Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator." En: SCREEN. *Sexual Subjects: a Screen Reader in Sexuality*. London: Routledge, 1992. (pp. 227-243).
- HALBERSTAM, Judith (2011) *The Queer Art of Failure*. Durham and London: Duke University Press.
- (2005) "The Transgender Look", en *In a Queer time and place. Transgender bodies, subcultural lives*. New York and London: New York University Press (pp. 76-96).

Género y Visualidades

- JONES, Amelia (Ed.) (2003) *The feminism and visual culture reader*. London and New York: Routledge.
- MULVEY, Laura (1988) *Placer visual y cine narrativo*. Valencia y Minnesota: Fundación Instituto Shakespeare/ Instituto de Cine y RTV y Universidad de Minnesota. (1ª ed. 1975).
- NOCHLIN, Linda. 1971. "¿Why have there been no great women artists?" en *Art News*. Versión traducida al castellano disponible en <http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/78/48778.pdf> [23/06/2017].
- POLLOCK, Griselda (2001) "Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo", en Cordero, Karen y Sáenz Inda (Eds.) *Crítica feminista en la teoría y la historia del arte*. México: Conaculta Fonca. (pp. 141-158).
- ROSE, Gillian. (2001) *Visual Methodologies*. Londres: Sage.
- WEED, Elisabeth y Schor Naomi (Ed.) (1997) *Feminism meets queer theory*. Bloomington: Indiana University Press.
- VIDIELLA, Judit (2010) "Pedagogías de contacto: performance y prácticas de corporización", en Damiano Gilberto Aparecido; Pereira Lucia Helena Pena; Oliveira Wanderley C. (Eds.) *Corporeidade e educação: tecendo sentidos...* São Paulo (Brazil): Cultura Acadêmica Editora. ISBN 978-85-7983-080-8. (pp.175-202).

Complementaria:

- BHABHA, Homi (2002) *El lugar de la cultura*. Argentina: Ediciones Manantial.
- BUTLER, Judith (2006 [2004]) *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
- (2004a [1997]) *Lenguaje, poder e identidad*. Madrid: Editorial Síntesis.
- (2002 [1993]) *Cuerpos que Importan: Sobre los Límites Materiales y Discursivos del "Sexo"*. México, Buenos Aires, Madrid: Paidós.
- (2001 [1990]) *El género en Disputa: el Feminismo y la Subversión de la Identidad*. México, Buenos Aires, Madrid: Paidós.
- CÓRDOBA, David; SÁEZ, Javier y VIDARTE, Paco (Eds.) *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*. Madrid: Ed. Egalés.
- GALLOP, Jane (2002) *Anecdotal Theory*. Durham and London: Duke University Press.
- KAPLAN, Ann (1998) Fragmentos de «Introducción» i «Capítulo I. ¿Es masculina la mirada?». *Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara*. Madrid: Ediciones Cátedra/Universitat de València/Instituto de la Mujer. (1ª ed. 1983).
- MÉRIDA, Rafael (Ed.) (2002) *Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer*. Barcelona: Icaria.
- MUÑOZ, Esteban José (1999) *Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- POLLOCK, Della (1998) "Performing Writing", a PHELAN, Peggy i LANE, Jill (Eds.), *The Ends of Performance*, New York, New York University Press (pp. 73-103).
- STEYERL, H. (2004) "La política de la verdad. Documentalismo en el ámbito artístico", a *Ficcions documentals*. Barcelona: Caixa Forum.
- V.V.A.A (2004) *Otras inapropiables*. Madrid: Traficantes de sueños.
- V.V.A.A (2008) *Estudios Postcoloniales. Ensayos fundamentales*. Madrid: Traficantes de sueños.
- V.V.A.A (2012) *Feminismos negros, una antología*. Madrid: Traficantes de sueños.
- WEED, Elizabeth y SCHOR Naomi (Eds.) (1997) *Feminism meets queer theory*. Bloomington: Indiana University Press.