

maestría en
arte y sociedad
en **latinoamérica**

S E M I N A R I O D E P O S G R A D O

Problemáticas Artísticas y Sociales Contemporáneas

**Estudios feministas descoloniales desde el Sur:
colonialidad, patriarcado y racismo**

Dra. Karina Bidaseca

Cohorte 2022

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica. Facultad de Arte de la [Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires](#).

Problemáticas Artísticas y Sociales Contemporáneas.

Asignatura: Estudios feministas descoloniales desde el Sur: colonialidad, patriarcado y racismo

Docente a cargo: Prof. Dra. Karina Bidaseca

Auxiliar docente: Matías Lustman.

Tipo de asignatura: Obligatoria

Carga horaria total: 40 hs.

Contenidos mínimos: Genealogías de luchas de las mujeres contra las experiencias presentes de la colonialidad. Contribuciones presentes de las escritoras feministas negras caribeñas y feministas africanas en los estudios de la interseccionalidad del afrofeminismo. Del feminismo de(s)colonial y poscolonial. Las vidas etéreas en las fronteras entre Occidente y sus otros. La racialización de los cuerpos escritos bajo el guión de los fundamentalismos culturales.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2022

PRESENTACIÓN GENERAL DEL CURSO

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La colonialidad es una herida abierta que se plasma en los cuerpos como una marca indisoluble dejando lo que denomino “cicatriz colonial” (Bidaseca, 2021). Nuestra propuesta es que una estética descolonial situada en el Sur y liberadora como la que practican las artistas que el curso trabajará permite romper con el legado de colonialismo/patriarcado/racismo. El denominado “feminismo descolonial” proviene de una genealogía latinoamericana que encuentra resonancias en los estudios clásicos de las afrofeministas (Lélia Gonzáles y su concepto de América Ladina); Audre Lorde y Angela Davis; María Lugones, referente del grupo de modernidad/ colonialidad. La tesis que sustenta este curso es que el guión de los fundamentalismos culturales, geopoéticos se escriben en los cuerpos racializados de las mujeres y disidencias. En este curso pondremos en diálogo este paradigma con otras escrituras que también plantean una reflexión sobre la importancia de una estética situada y liberadora desde el Sur.

Visibilizando las contribuciones del Caribe tomamos la profunda reflexión sobre raza y colonialidad de Frantz Fanon, Aimé Césaire y Édouard Glissant.

De las feministas de color norteamericanas, revisamos las teorías de Audre Lorde, Angela Davis, y las chicanas como Gloria Anzaldúa y Cherríe Moraga.

Incorporamos también la importante producción teórica de los feminismos islámicos de Salma Mahmood. De la crítica feminista latinoamericana tomamos las teorías desarrolladas por Rita Segato y María Lugones, y de autoras que escribieron sobre

femicidio, feminismos indígenas latinoamericanos y los movimientos feministas urbanos de los últimos diez años.

La mayor contribución del curso es exponer a los estudiantes a una amplia red de discusiones teóricas y activismos culturales de un pensamiento situado sobre la colonialidad del poder/saber/género. En base a esto, los estudiantes revisarán teorías críticas sobre la estética decolonial y como se aplica a las siguientes artistas: Ana Mendieta, Zanele Muholi, Regina José Galindo, Shirin Nishat, Emily Jacir y Sigalit Landau, entre otras.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este curso es discutir la idea de una estética descolonial situada y una poética erótica de la relación, el modo en que las huellas de la colonialidad del poder se inscriben en los cuerpos marcados por la interseccionalidad de género, raza y clase social, abordando las huellas en tanto “cicatrices coloniales”. Algunos conceptos centrales que discutiremos en la clase son: la colonialidad del género, cicatriz colonial, estética feminista descolonial, performatividad, América Latina, epistemologías del Sur, poética erótica de la relación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La clase es un abordaje de la estética desde una perspectiva descolonial y feminista. Nuestros objetivos son que lxs estudiantes puedan:

- 1) Comprender el valor de las prácticas artísticas feministas en las sociedades coloniales y poscoloniales focalizando en los activismos como experiencias de sanación y re(ex)istencias de los movimientos sociales de mujeres y feminismos del Sur.
- 2) Desarrollar herramientas teóricas y metodológicas para entender desde una perspectiva crítica la colonialidad como una cicatriz colonial inscrita en los cuerpos racializados.
- 3) Entender el concepto de performances y corpografías (o cartografías corporales).
- 4) Adquirir lenguaje y fundamentos teóricos para la discusión de la estética descolonial y “etnografías feministas posheroicas” (Bidaseca, 2017)
- 5) Conocer la obra de artistas de América Latina y del Oriente Medio desde una perspectiva feminista transnacional.

CONTENIDOS

CLASE 1: Presentación del seminario

(17/6)

¿Cómo descolonizar el imaginario estético occidental eurocéntrico en nuestras prácticas propias y en las universidades? ¿Cuáles son las posibilidades de la estética para establecer una crítica feminista descolonial? Existen muy pocas publicaciones que se ocupen de la relación entre estética y descolonialidad. Y muy poco trabajo en relación a una posible comparación entre las experiencias de colonialismo entre América Latina y Oriente Medio. En esta nueva estética descolonial que irrumpe en el post 11-9 y la “islamofobia de género” (Sibai, 2019: 248), la artista iraní Shirin Neshat imprime en sus imágenes la lucha contra el prejuicio orientalista que representa a la “Mujer” del Tercer Mundo” (Mohanty, 2008) bajo la “retórica salvacionista” (Bidaseca, 2010). La misión del feminismo hegemónico consiste así, en salvar a las “mujeres color café de sus varones” (Spivak, 1988) al ubicarlas como seres sin agencia, pasivas, atrasadas, ocultas tras el velo, y dominadas bajo el mandato de las sagradas escrituras coránicas. “Ese es el motivo por el cual la artista incluye armas en estas fotografías.” (Bidaseca, 2018) Jugando con esta doble significación: por un lado, en “Speechless” (1996) muestra el rostro de la mujer descubierta que lleva incrustado el cañón recortado de un arma apuntando al espectador, que se confunde con un pendiente. O en su otro trabajo “No disparen al artista”, metáfora de la persecución que viven las poetas bajo un régimen cuyo autoritarismo se profundizó ante la amenaza de Occidente. Consideramos que nuestra propuesta establece una perspectiva innovadora tanto desde el cuerpo teórico que analiza la relación entre estética y descolonialidad, y la selección de artistas que trabajan con esta perspectiva. El propósito de esta clase introductoria es revisar éstas y otras preguntas. En nuestra propuesta analizamos la labor estética de artistas de América Latina y Oriente Medio desde una perspectiva comparativa.

Bibliografía obligatoria

- Bidaseca, Karina (2018) “La revolución será feminista o no será. La piel del artefeminista descolonial”. Buenos Aires: Prometeo. Cap. 1. “Con la piel erizada” y Cap. 6. Mujeres de Alá. Arte en el exilio. Shirin Neshat
- Lélia Gonzalez (1988). “A categoria político-cultural de Amefricanidade.” *Tempo Brasileiro* (Rio de Janeiro) 92/93 (January–June).
- Spivak, Gayatri. (1988) Puede el subalterno hablar? *Orbis Tertius* 6 (6).

Bibliografía optativa

Fanon, Frantz (1952) Piel negra, máscaras blancas. Madrid: AKAL. Introducción.

CLASE 2: Estéticas Feministas Descoloniales de América Latina y Caribe y Oriente Medio

Profesora: Karina Bidaseca

(18/6)

Síntesis conceptual de la clase:

En esta clase se discuten una serie de conceptos centrales del seminario:

- a) El género y su relación con la colonialidad del poder.
- b) El arte y el feminismo: conceptos fundamentales de la discusión estética.
- c) Entender conceptos claves en la producción de las artistas consideradas: Performance, fotografía, film, artes visuales, y museos a cielo abierto.
- d) Acercarse a los conceptos de artivismo y corpoestéticas.
- e) Lograr una visualización de algunas de las artistas que discutiremos en el curso.

BIBLIOGRAFIA

Karina Bidaseca y Marta Sierra (2022) “Introducción”. En Bidaseca, K. y Sierra, M. “El amor como una poética de la relación. Discusiones feministas y artivismos culturales” (ed. CLACSO y El Mismo Mar). En prensa.

Sierra, Marta y Karina Bidaseca (2020) “Introducción”. En Bidaseca, K. y Sierra, M. Trazos Comunes: Estéticas Feministas Descoloniales de América Latina y Oriente Medio. En prensa.

Optativa

Griselda Pollock. Differencing the Canon. Female Desire and Writing Art Histories. London and NYC: Verso, 1992.

CLASE 3: Poética (erótica) de la Relación y feminismo multiespecie en la obra de Ana Mendieta

(24/6)

En esta clase nos interesa abordar los cuerpos erotizados como territorios de emancipación

femenina abrazando, con el concepto de “poética erótica de la Relación” (Bidaseca, 2019), inspirado en Audre Lorde y su texto “Usos de lo erótico. Lo erótico como poder” y Édouard Glissant “Poética de la relación”, reconociendo que el pensamiento archipiélar -caribeño y antillano-es vital para un feminismo de coalición anti-especista, anti-racista y anti-colonialista/capitalista. La firma de Ana Mendieta irrumpe en este llamado. Tropic-Ana, así, firmaba informalmente su correspondencia con familiares y amigos.

Bibliografía obligatoria

Lorde, Audre. “Usos de lo erótico: lo erótico como poder”. En *Sister Outsider. Essays and Speeches* Ten Speed Press, 1984.

Bidaseca, Karina (2021) Ana Mendieta. Pájaro del océano. Buenos Aires. Ed. El Mismo Mar.

Bibliografía optativa

bell hooks (1994) *Teaching to transgress. Education as the Practice of Freedom*, Routledge. Capítulo Eros.

Bidaseca, Karina y Lustman, Matías. "*Édouard Glissant. Poética de la Relación*". En *Poscolonialismo/ Decolonialidad: Conceptos Clave desde América Latina* Coordinador: Mario Rufer. Buenos Aires: Ed. SIGLO XXI EDITORES – CLACSO. Colección: Miradas Latinoamericanas. Aceptado para ser publicado en 2022.

VIDEO: UN MUNDO EN RELACIÓN. EDOUARD GLISSANT

CLASE 4: La piel y la cicatriz colonial: el desgarramiento Sigalit Landau y Emily Jacir. 25/6

La clase abordará la piel y el desgarramiento de la “cicatriz colonial” a partir de la obra de dos artistas de un lado y otro del muro: la palestina en la diáspora Emily Jacir, quien con su técnica de pantallas divididas e imágenes dobles nos permite inferir la escisión de esa herida colonial aún latente. La obra de la artista israelí Sigalit Landau cuya obra *Hula Barbed* (2016), expresa en el desgarramiento de su piel por el roce del alambre de púas una metáfora de esa cicatriz, en estos tiempos de confinamientos mundiales y de “aparteidización del mundo” (Bidaseca, 2018). El video *Barbed Hula* de Landau (2000). DVD PAL. 2’ representa una agresiva performance que la artista Sigalit Landau grabó en la costa de Tel Aviv. La cinta muestra a una mujer desnuda haciendo girar un aro o hula hoop de alambre de púas mientras éste impacta y desgarrá levemente su cuerpo durante dos minutos a cámara lenta. La conversión del uso del divertido juego del hula hoop a un acto de danza remite en teoría a

ciertas performances del accionismo vienen de los años setenta o a experiencias artísticas de Marina Abramović o Ana Mendieta, cercanas al body art o a posturas del arte feminista. “Un ritual autodestructivo para proyectar las sensaciones de sus propias experiencias personales en una acción física. El hecho de que este vídeo se exhiba en un loop continuo permite construir el significado de esta acción como una imagen sin solución ni final. El cuerpo realmente automutilado y expuesto a una laceración continua demuestra un “comprometido acto de unir lazos entre vida y arte –en palabras de Katrin Steffen en el catálogo de La Collection Nouveaux Médias, Pompidou 2006- como un medio de comunicación directa acerca de las relaciones entre la identidad individual y colectiva, así como entre la experiencia personal y la situación sociopolítica de su país”, realizando así que la identidad y la historia son partes inseparables del cuerpo humano”, al decir de Kristian Leahy. Ver: <http://ca2m.org/es/item/308-barbed-hula>

Bibliografía obligatoria

Saadi Ahmad y Lila Abu-Lughod Nakba, Palestina, 1948 y los reclamos de la memoria. CLACSO: 2018. Cap. La violación de Qula, una aldea palestina destruida. Susan Szymovis.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180518032650/Nakba_Palestina.pdf

Bidaseca, Karina (2021) “La piel y la cicatriz colonial. El desgarramiento y la escisión en dos artistas feministas palestina e israelí: **Emily Jacir y Sigalit Landau**”. *Claroscuro. Revista Del Centro De Estudios Sobre Diversidad Cultural*, (20), 1–15.
<https://doi.org/10.35305/cl.vi20.10>

Bibliografía optativa

Taylor, Diana. “Hacia una definición de performance”, 2001. Disponible en: <http://hemi.nyu.edu/courserio/perfconq04/materials/text/HaciaunaDefinicionDianaTaylor.htm>

CLASE 5: Arte y estética queer situada en Sudáfrica (Zanele Muholi)

(1/7)

Sombyama Ngonyama (“Salve (oscura) Leona!”) de la artista Zanele Muholi destaca las luchas de las mujeres, de la comunidad negra y LGBTQI+ en Sudáfrica. Su propia estética ahonda sobre los fundamentalismos de género, ideología de la opresión sexual y crímenes homolesbotransfóbicos que en el Sur se ha encriptado en el poder. Las fotografías son declaraciones políticas que ponen en evidencia la urgencia de “reescribir una historia de los negros queer y trans de Sudáfrica para que el mundo sepa sobre nuestra resistencia y

existencia, víctima de la mayor cantidad de delitos de odio dentro y fuera de Sudáfrica”. (Artishok Abril 27, 2018). Esta clase abordará cómo toma su cuerpo como lienzo de denuncia y descolonización, subvirtiendo los signos de las representaciones sobre África y la nación arco-iris post apartheid.

Bibliografía obligatoria

Bidaseca, Karina (2020) “Salve (oscura) Leona”. En Bidaseca, Karina (2020) Por una poética erótica de la Relación. Ed. El mismo Mar. Pp. 80 a 93.

Bibliografía optativa

Artishok Abril 27, 2018. “Zanele Muholi rescata la historia de negros queer y trans de Sudáfrica”. Disponible en:

<http://artishockrevista.com/2018/04/27/zanele-muholi-negros-queer-trans-sudafrica/>

Domínguez, Javier (2017), Zanele Mohuli la celebración de la melanina. En: Wiriko, artes y culturas africanas. Disponible en:

<https://www.wiriko.org/artes-visuales/zanele-muholi-somnyama-ngonyama/>

hooks, bell (2010) “Selling hot pussy: representations of black female sexuality in the cultural marketplace”. Black Looks. Race and Representation. Routledge. Maunac, Sandra,

<https://www.sandramaunac.com/proyectos/fragmentos-de-una-nueva-historia-zanele-muholi/>

Kika Fumero.MAV,. (2018) BIOGRAFÍAS ROJAS II. ENTREVISTA A ZANELE MUHOLI, UNA ACTIVISTA VISUAL Arte y cultura

visual. <http://www.m-arteyculturavisual.com/2014/01/15/zanele-muholi-una-activista-visual-biografias-rojas-ii/>

Cierre y evaluación general.

Síntesis de la clase: Cierre del seminario e intercambio de evaluación de la propuesta de formación.

METODOLOGÍA

- Videos de las clases
- Foros de discusión
- Participación de estudiantes en dos clases asincrónicas
- Consultas con las profesoras por medio de videochats
- Lectura y discusión de los materiales seleccionados para cada unidad.
- Presentación de trabajos finales.

EVALUACIÓN

La propuesta de evaluación consistirá en:

- 1) La participación activa en el 80% de los foros de debate y en las actividades especiales previstas durante la cursada, y la asistencia a dos clases sincrónicas en las que los estudiantes podrán hacer preguntas y comentarios sobre los materiales.

2) La elaboración de un trabajo monográfico final con alguna de las siguientes modalidades:

a) Resumen analítico de un material bibliográfico trabajado en el seminario. b) Análisis en forma de ensayo de alguno de los foros de debate del curso. En este caso, el estudiante deberá sintetizar y problematizar los intercambios de dicho foro, a partir de las preguntas trabajadas en éste y la bibliografía seleccionada para esa unidad. c) Elaboración de un breve escrito (una reseña bibliográfica, presentación de un concepto o categoría tratada en el seminario, entre otros) que dé cuenta de un problema o tema abordados en el curso.

maestriaarteysoc@arte.unicen.edu.ar - www.arte.unicen.edu.ar