

Taller de culturas populares, semiótica y género

Dra. Marisol Cárdenas Oñate

Introducción

“La imaginación posee un sentido proyectivo, de ser un prelude a algún tipo de expresión, sea estético o de otra índole. La fantasía se puede disipar (puesto que su lógica es casi siempre autolética), pero la imaginación, sobre todo cuando es colectiva, puede ser el combustible para la acción”.

Arjun Appadurai
Allá lejos y hace tiempo, 2008

El taller pretende conjugar teoría y metodología alrededor de los ejes temáticos propuestos y tiene como objetivo la elaboración del DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DE TESIS.

El taller está concebido como un laboratorio de *sentipensamiento* donde se aborda los límites y alcances de las categorías, teorías y metodologías en torno a las culturas populares. Para ello, la semiótica visual, post-visual y los estudios de género son interdisciplinas pertinentes para la investigación antropológica contemporánea. Aborda los complejos debates que este tejido socio-estético-cultural nutre para los trabajos metodológicos de los proyectos de investigación de quienes se interesan por estos temas actuales.

Los diversos campos de la imagen popular en cualquiera de sus producciones semiótico-discursivas, materialidades, funcionamientos (ideológicos, estéticos, políticos, sociocultural), devienen en un continente de seducción para muchos sujetos culturales actualmente, así: las artes actuales encuentran en su lógica de transgresión un sinfín de estrategias a traducir desde la creatividad, los ejercicios de poder que las culturas populares subvierten en la insurgencia de las llamadas culturas subalternas que cada vez más se posicionan en el debate político ingresando a escenarios institucionales, o las múltiples metáforas de lo cotidiano en que se generan narrativas contra hegemónicas a la globalización como la fiesta popular, el mito, el relato, las memorias.

En estos textos culturales, las lógicas alternas a la razón tienen mucho camino recorrido, así la lógica *kisceral* que encuentra en la fabulación, el sueño, el relato inventando escenarios de resistencia, re-existencia, la lógica emocional que mueve amplios sectores a la cooperación comunitaria imposibles de gestionar sin el vínculo afectivo, la visceral, en tanto el cuerpo popular evidencia los tabú y silencios que el orden y la norma domesticar, entre otros. Así, la importancia de este entretejido articula como eje transversal lecturas críticas a la construcción cultural de la sociedad, sus funciones, normas, valores, sus sujetos, instituciones.

La semiótica como una transdisciplina compleja del sentido proporciona modelos operativos que nos permiten un acceso a la semiosis social a través del análisis de corpus discursivos visuales, no visuales, post-visuales. El vínculo de las semióticas con las teorías-metodologías antropológicas es histórico pues es una mancuerna que desde los inicios de esta disciplina surgió en tanto los hechos culturales evidenciaban signos, funciones, prácticas es decir lenguajes a descifrar para los

estudiosos antropológicos. En la actualidad la semiótica contemporánea asume la multidimensionalidad de lenguajes con categorías dialécticas, dialógicas, polisémicas, erísticas. Desde ahí genera un amplio campo de lecturas para los estudios culturales en tanto parte de las condiciones sociales de producción, circulación y recepción del sentido desde la operatividad de sus categorías, analíticas y prácticas.

El otro eje del tejido de este taller: la construcción sociocultural del sujeto desde el género interpelan también a categorías como raza, clase social donde lo popular también está imbricado. Miradas como la perspectiva de género, la antropología feminista post-feminista, los estudios de masculinidad, y actualmente lo *queer*, son algunos de los diversos caminos que deben la brecha que abrió el movimiento político feminista en sus inicios. Las teorías-metodologías de género son de riguroso valor científico y cada vez esta dimensión es un imprescindible eje transversal de cualquier investigación social.

En este rizoma de memoria, acción y proyección en que el sujeto moviliza identidades y prácticas que incluyen estéticas populares y otras, la antropología contemporánea desde sus múltiples herramientas de investigación provee de un amplio y diverso espacio para el conocimiento que incluye sabidurías, políticas, ideologías, métodos.

En este contexto y en cita metafórica a Umberto Eco, se proponen siete paseos -apócrifos- por “los bosques narrativos” desde las problemáticas actuales de las culturas populares en un tránsito nómada por sus subculturas, estéticas, las relaciones de género y los campos del sentido.

Los seis paseos generan la construcción de un mapa epistémico de rutas analíticas a los proyectos de investigación. De ahí que configuran un proceso subjetivo-colectivo de vinculación con el mismo que implica un registro de este proceso mediante una cartografía teórica y personal que articule la argumentación emotiva, racional, abductiva y evidencie las pistas recorridas y los arribos para desbrozar el bosque reflexivo e inflexivo de cada temática: la pertinencia social, política, investigativa del mismo, que será construida en el proceso de reflexión teórico-metodológico de cada proyecto de investigación. El mismo será entregado y expuesto las últimas sesiones del taller.

El taller consta de una dimensión teórico-metodológica de reflexión, del estudio de acuerdo a la pertinencia de cada caso de un sistema categorial de análisis, así como la configuración de modelos semióticos pertinentes para su estudio, de ser elegida esta vía.

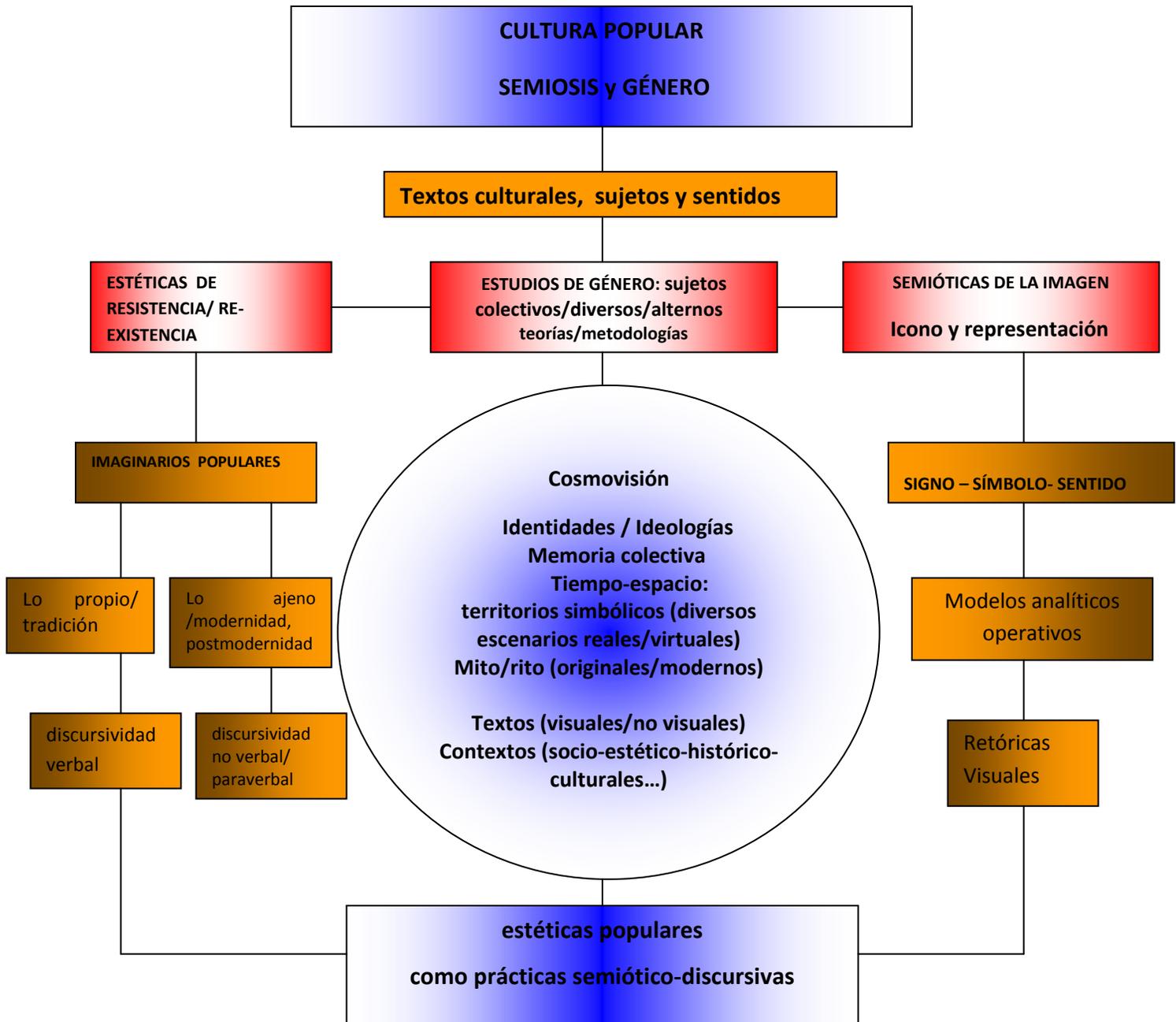
Estos pasos privilegian lecturas de teóricos(as) latinoamericanos, lo cual no excluye referencias a autores fundamentales del pensamiento moderno, la Escuela de Frankfurt, Los Anales, entre otras, más entretejidas con los problemas nodales de nuestro continente diverso y alterno visibilizando los esfuerzos que en el campo antropológico han abierto brecha estudiosos/as de estos temas.

De modo que los principales **ejes de trabajo** se centran en:

- 1.1. Debates antropológicos en torno a las culturas populares, sus prácticas estéticas cotidianas y artísticas, políticas, ideológicas, de género.

- 1.2. Hacia una metodología antropológica operativa para los proyectos:
- 1.3. El objeto de estudio como texto complejo semiótico discursivo. Rutas analíticas.
- 1.4. Los/las sujetos de estudio y las condiciones socioculturales y estéticas: producción, circulación, recepción/ intervención: materialidades semiótico-discursivas y funcionamientos culturales.
- 1.5. Etnografías: la construcción discursiva- textual, intertextual, metatextual de lo popular.

Mapa conceptual:

Paseo por los bosques narrativos del proyecto de investigación

Bosque narrativo 1

“el sueño de la razón produce monstruos”

Lo popular como insurgencia socio-estética-cultural. Epistemologías y sabidurías.

Eje transversal: debate en torno a la popular desde miradas antropológicas diversas.

1.1. Horizontes problemáticos de la investigación social de las culturas populares: epistemologías vs. sabidurías.

1.2. La disciplinarietà, interdisciplinarietà, transdisciplinarietà y complejidad en la construcción de los lugares de enunciación de lo popular.

1.3. ¿Qué es lo popular? Condiciones socioculturales y económicas de producción y recepción del universo de estudio. Lo popular en el devenir histórico y actual.

1.4. Lo popular y el género: dos rutas insurgentes de sentidos (de)coloniales.

1.5. Ética, estética y eróticas populares: hacia una política de la seducción como representación, complejidad e insurgencia de sentidos.

1.6. Estéticas de la resistencia/ re-existencia en las experiencias creativas de lo cotidiano-festivo, urbano /paraurbano y otros.

Lecturas teórico-metodológicas:

Escobar, Ticio. (2004) El arte fuera de sí. Museo del Barro. Paraguay,

García Canclini, Néstor.(1999) Que es el arte: una pregunta etnocéntrica. Sociología de las transformaciones del proceso artístico. Arte de élites, arte para las masas y arte popular pp. 17-79

Haidar, Julieta. (2007) Cómo elaborar un proyecto de investigación. Folleto.

(2006)Debate CEU-Rectoría.Torbellino pasional de los argumentos UNAM, México.

Mier, Raymundo.(2008) Inflexiones de la experiencia estética, Puebla.

Quijano, Aníbal.(2005) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en: *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y Ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Lander (compilador), Editorial de ciencias Sociales, La Habana, pp. 216 – 271

Sánchez Vásquez, Adolfo.(fecha) “De la estética de la recepción a la estética de la participación”.

Marchán, Simón (comp.) Real/virtual en la estética y la teoría de las artes. “Escenarios de lo real” (105-175)

Walsh, Catherine (ed.)(2005).*Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones Latinoamericanas*. Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya Yala, Quito.

Bosque narrativo 2

Políticas del “gesto” alterno. Sujetos en representación dialógica, polifónica, polisémica

Eje transversal: **Los sujetos y el yo: “otros”, diversos, alternos. Creaciones en subjetividad colectiva.**

- 2.1. Sujeto investigador/ sujetos investigados (subjetividades).
- 2.2. Antropología feminista en la investigación social. El debate en torno a la metodología feminista. Estudios de casos de estética popular femenina.
- 2.3. Mijail Bajtín: Polifonía y dialogismo, voces y cuerpos alternos en la investigación de lo popular.
- 2.4. El cronotopo visual y post-visual y las semióticas actuales de carnavalización.
- 2.5. Inducción/deducción/abducción en la producción del conocimiento científico antropológico.

Lecturas:

Bajtín, Mijail. (2002) *La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*, Alianza editorial, Madrid.

Bartra, Eli.(coord.) (2002)*Debates en torno a una metodología feminista*. PUEG- UNAM, UAM, México.

_____. *Mujeres en el arte popular. De promesas, traiciones, monstruos y celebridades*. FONCA, 1996.

Braidotti, Rossi. (2000) *Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea*. Paidós, México.

Deepwell Katy (ed.) (1998) *Nueva crítica feminista del arte. Estrategias críticas*. Cátedra, Madrid. (El culto a lo individual: Fran Cottell 160-173); (P)age 49: en torno al sujeto de la historia: Mary Kelly 256-265).

Dorra, Raúl. (2008) *La casa y el caracol*, UAP, Puebla.

Ducrot, Oswald. (1999) *El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación*. Paidós, Buenos Aires.

Torop, Peter (2000) *Intersemiosis y traducción intersemiótica*. Haidar, Julieta (coord.) Análisis del discurso y semiótica de la cultura. Perspectivas analíticas para el tercer milenio, México, ENAH.

Bosque narrativo 3:

“Textos y tejidos: tejer cruzando fronteras”

Eje transversal: **la construcción del dato semiótico discursivo en la urdimbre de retóricas de lo popular**

- 3.1. La semiosis social: entre la información y la construcción del dato antropológico.
- 3.2. Configuración de la semiosfera de investigación. Iuri Lotman: la semiótica de la cultura y la perspectiva de género.
- 3.3. Signo, símbolo y sentido cultural
- 3.4. Memoria y olvido en los sujetos individuales y colectivos.
- 3.5. Modelo semiótico del encaje discursivo: lo hueco y lo lleno en las culturas populares
- 3.6. La semiosfera popular, sus límites, fronteras y coalescencias.

Lecturas:

Augé, Marc (1998) *Las formas del olvido*. Barcelona, Gedisa.

Barnett, Pennina(1998) "Reflexiones a posteriori sobre la organización de 'La puntada subversiva'(143-160) Katy Deepwell(ed.) *Nueva crítica feminista de arte*. Madrid, Cátedra.

Jefferis, Janes. Tejidos(1998) Katy Deepwell(ed.) *Nueva crítica feminista de arte*. Cátedra, Madrid

Lotman,I.(1996) Acerca de la semiosfera. En *Semiosfera I*, Cátedra, Madrid.

Miano, Marinela (2008) *Hombres, mujeres y muxes en el Istmo de Tehuantepec*. México, CONACULTA –INAH (etnografía).

Ruiz Moreno, Luisa.(2008) *Encajes discursivos*. SES-Puebla.

Sánchez Parga, José (1995) *Textos textiles en la tradición cultural andina*. IADAP, Quito.

Bosque narrativo 4

Paseos por bibliotecas y trabajo de campo: pistas etnográficas

Eje transversal: **desbrozando el tema de investigación. Fase exploratoria para la emergencia del proyecto.**

4.1. La construcción antropológica de lo popular, la semiótica y el género: acercamientos al trabajo de campo: discusiones en torno a la información y la construcción del dato antropológico.

4.2 La producción del conocimiento etnográfico. Inducción/deducción/abducción

4.3. La etnografía aplicada a lo popular: narrativas, textualidades, discursos.

4.4. Horizontes de la investigación a través de los diversos "sitios" bibliográficos, virtuales, hemerográficos, monográficos, etc.

Lecturas:

Clifford, James. (1999) *Prácticas espaciales: el trabajo de campo, el viaje y la disciplina de la antropología en Itinerarios Transculturales*, Barcelona, Gedisa.

Clifford, James. (1995) Sobre la recolección de arte y cultura en *Dilemas de la Cultura*. Barcelona Gedisa.

Hammersley, M y Paul Atkinson (1994) *Etnografía. Métodos de investigación*, Barcelona, Paidós.

Rocha, Eveline (2008) *Para Bolivia y el Mundo. La danza boliviana como indicador y generador de identidad y etnicidad en los contextos online y offline*, La Paz, CEPA.

Morin, Edgar. (1999) *El método. El conocimiento del conocimiento*. Madrid, Cátedra.

Bosque narrativo 5:

Cultura popular, imagen e imaginario

Eje transversal: **confección de rutas analíticas. Tras los íconos, índices y símbolos en la representación estética popular**

5.1. Imagen, semiosis antropológica y representación

5.2. El imaginario en la representación popular

5.3. La imagen popular en la actualidad. Escenarios actuales, personajes y escenas.

5.4. Icono, índice y símbolo: semiosis sociocultural.

5.5. Hacia la lectura analítica de narrativas populares diversas.

Lecturas :

Aumont, Jaques. (1994) *La imagen*. Barcelona, Paidós.

Barbosa, Alma. (2010) *La muerte en el imaginario del México profundo*. México, Juan Pablos editor- UAEM.

Barthes, Roland. (1994) *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós.

Berenstein, Helena y Gerardo Ramírez Vidal (comp.) *El cuerpo, el sonido, la imagen*. UNAM, México.

Castoriadis Cornelius (1989) *La institución imaginaria de la sociedad*. Vol 2. El imaginario social y la institución. Barcelona. Tusquets editores.

Durand, Gilbert. (2006) "las estructuras antropológicas del imaginario". México, Fondo de cultura económica.

Peirce, Charles S.(1987) *Obra lógico semiótica*. Madrid, Taurus (introducción).

Mitchell, W.J.T.(2009) *Teoría de la imagen*. Akal/Estudios visuales. Madrid.

Zunzenegui, Santos (1998) *Pensar la imagen*. Bilbao, Universidad del País Vasco/Cátedra.

Bosque narrativo 6:

Retóricas visuales de lo popular

Eje transversal: **el giro semiótico- antropológico contemporáneo en los textos de las culturas populares.**

De acuerdo a los intereses de los alumnos se elegirán los modelos semióticos más pertinentes para el análisis de sus corpus visuales y/o post-visuales. La construcción del modelo operativo semiótico lo configuran los datos etnográficos y sus sentidos antropológicos.

6.1. Semióticas visuales, semióticas del espacio, y otras

6.2. Semiosis social peirceana y la aplicación a retóricas populares

6.3. La semiosis trídica en el arte actual. Modelo de Nicole Everaert-Desmedt (por ejemplo)

6.4. Semiótica visual del grupo Metáfora. Modelo de Jean Marie Klinkenberg y Francois Edeline

6.5. Retóricas populares metafóricas. Del museo al espacio público y el regreso a casa; o el retorno a la estética metafórica de lo cotidiano.

Lecturas:

Cárdenas Oñate, Lorena. (2010) *De la mujer a la sirena hay un mar de imaginarios. Metáforas visuales en la semiosfera alter-creativa oaxaqueña contemporánea*. Universidad Autónoma Metropolitana. Tesis doctoral, México.

Everaert-Desmedt, Nicole (2008) "¿Qué hace una obra de arte? Un modelo peirceano de la creatividad artística", *Utopía y praxis latinoamericana* (enero-marzo), Universidad del Zulia, Maracaibo.

----- (2000) "La comunicación artística: una interpretación peirciana"

<http://www.unav.es/gep/Articulos/SRotacion2.html>

Fabbri, Paolo. (2005) "De Tex fabula narratur", *Tópicos del Seminario, Semiótica de lo visual*, México, Universidad Autónoma de Puebla, México.

----- (2000) *El giro semiótico*, Icaria, Gedisa.

Klinkenberg, Jean Marie. (2006) Retórica de lo visible. Relatoría No 3. Cátedra Greimas, UAP, México.

Navarro, Desiderio.(sel.y traduc.)(2002) *Imagen 1. Teoría francesa y francófona del lenguaje visual y pictórico*. La Habana.

Nota: esta propuesta bibliográfica puede ser modificada de acuerdo a la pertinencia de lecturas que cada alumno con su propuesta temática vaya perfilando.

Presentación de trabajo final: un portafolio polifónico de investigación con:

1. Cuaderno de Campo (de escritura significativa: subjetiva-inflexiva-reflexiva)
2. El conocimiento teórico de un aparato categorial que permita generar una ruta analítica a su tema de investigación
3. Una descripción “densa” etnográfica.
4. Presentación del proyecto de investigación a partir de las propias rutas analíticas gestadas en el taller, incluyendo fichas teórico-metodológicas. Al final del documento se propone una manera de lectura analítica de la bibliografía que se consultará.

Sistema de evaluación general:

1. Entrega de trabajos de aplicación cada 15 días	20%
2. Participación en clase	20%
3. Portafolio de investigación	60%

Propuesta de ficha de lectura teórico- metodológica

1. Exponer las problemáticas/preguntas que plantea el autor(a): las principales y las secundarias.
2. Exponer los objetivos del trabajo: es decir que quiere estudiar, analizar el(la) autor(a)
3. Establecer las condiciones de producción, de circulación y de recepción de la teoría a la que pertenece
4. Destacar las categorías utilizadas: tanto las nucleares, como las secundarias.
5. Procurar sacar el modelo operativo si es posible. ¿cómo articula la ruta analítica?: aclarar las dimensiones (materialidades: poder, economía, ideologías, estéticas, etc.) y niveles analíticos. ¿es un estudio en el nivel macro, o micro o ambos? ¿incluye etnografía? y si es así, ¿cómo construye el dato etnográfico?
6. Evaluar si resuelve lo que se propone en el desarrollo del texto (a veces ocurre que no se logra resolver, o el autor abandona lo que se ha propuesto).
7. Evaluar la propuesta del autor: es pertinente enunciar las contradicciones o las tensiones que hay en el texto. ¿qué preguntas o dudas surgen con el mismo?.
8. Relacionarlo con otros autores que tocan el mismo tema (cuando esto sea posible), para establecer un diálogo, o contradicciones, oposiciones de criterio. todo con argumentos.

nota: esta ficha de lectura teórico-metodológica pretende superar el simple resumen de un texto. Procura que los alumnos sepan leer y comprender un texto de modo analítico.