

ANTROPOLOGÍA VISUAL:

Construcción y cuestionamiento del "Otro" mediante las representaciones visuales

*Gabriela Zamorano,
Centro de Estudios Antropológicos / El colegio de Michoacán*

FLACSO-Ecuador.

Del 13 de enero al 8 de febrero 2010. Sesiones: Lunes, Miércoles y viernes de 17 a 20 horas. (Más dos sesiones intensivas en sábado.)

Descripción del curso

El curso revisa de manera crítica los principales debates sobre las representaciones visuales dentro de la práctica antropológica. Mediante diferentes perspectivas, analizaremos ejemplos sobre las condiciones materiales y las relaciones de poder que circunscriben la producción, circulación y consumo de imágenes en los intentos por entender y representar la diferencia social y cultural, a menudo a través de la construcción visual del "Otro".

Primero, haremos una introducción y revisión general del desarrollo de la antropología visual en tanto subdisciplina. Discutiremos después la función de la imagen en la modernidad mediante el análisis del impacto de tecnologías visuales tales como la fotografía y el cine en la transformación de la experiencia humana. Revisaremos el uso de las tecnologías visuales como un elemento central que contribuye a la construcción de proyectos nacionales a través de aspectos como gobernancia estatal, violencia política, nacionalismo e ideologías raciales. Analizaremos los diferentes usos que la antropología ha hecho de las tecnologías visuales, particularmente de la fotografía, el cine y el video, como métodos que han permitido reproducir las relaciones de poder en las está inmersa la producción del conocimiento etnográfico. Estudiaremos cómo la reproducción masiva y la amplia circulación de imágenes de la otredad, a menudo hechas a partir de representaciones etnográficas, contribuyen a los imaginarios nacionalistas, populares y turísticos sobre determinadas poblaciones. Finalmente, estudiaremos de qué manera las búsquedas artísticas, activistas y de autorepresentación por parte de sujetos subalternos reproducen, cuestionan o refutan las imágenes hegemónicas de otredad.

El curso está preparado para 14 sesiones que sumarán un total de 45 horas. Las sesiones se organizarán en forma de seminario. Además de la discusión de los textos, se mostrarán fotografías y películas. Se espera que los participantes aporten a la discusión de imágenes y películas con base en las lecturas asignadas.

Mecanismos de evaluación:

- *Ensayo final (40% de la calificación final). Opción 1 (Individual, 15-20 págs).* Escribir un ensayo que analice de manera teórica uno o varios de los temas de antropología visual discutidos en clase, preferentemente en relación con el proyecto de tesis a desarrollar. *Opción 2.* Escribir una propuesta de exposición fotográfica, de cine/video, o multimedia que represente, compare o muestre de manera crítica al menos dos de los temas discutidos en clase. La propuesta debe incluir una justificación teórica, y una selección de imágenes o una lista de sinopsis de películas tal como se proponen para exhibición. La propuesta también debe incluir una lista de posibles públicos, sitios de exposición (museos, escuelas, galerías, centros comunitarios, calles) así como actividades complementarias (talleres, visitas guiadas o eventos artísticos).
- *Presentación en clase (30% de la calificación final)*
- *Participación (30% de la calificación final)*

Nota: El curso incluye lecturas y materiales audiovisuales en español, y en algunos casos, en inglés, por lo que se espera que los participantes manejen un mínimo de lectura en inglés.

Programación de las sesiones:

I. ANTROPOLOGÍAS VISUALES

1. Observación y registro visual como métodos etnográficos (Miércoles 12 de enero)

Broca, Paul. 2006. Instrucciones generales para las investigaciones antropológicas (1879). En *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*, Juan Naranjo (ed.). Barcelona: Editorial Gustavo Gilly. pp. 80-81.

Naranjo, Juan (ed.). 2006. *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*. Barcelona: Editorial Gustavo Gilly. (Sección "Observar": artículos de Boas, Malinowsky, Collier, Mead y Bateson, y Levi-Strauss, pp. 164-195.)

Paul Hockings (ed.). 1995. *Principles of Visual Anthropology*, Berlin, New York: Mouton de Gruyter. (Introducción de Margaret Mead, pp 3-10 y conclusiones de Paul Hockings, pp. 507-532.)

Lecturas recomendadas:

- Mead, Margaret. 1953. The Study of Culture at a Distance. In Mead y Metraux (eds.) *The Study of Culture at a Distance*. Chicago: University of Chicago Press.

2. Cine etnográfico (Viernes 14 de enero)

De Brigard, Emilie. 1995. The History of Ethnographic Film. En: *Principles of Visual Anthropology*, Paul Hockings (ed.), Berlin, New York: Mouton de Gruyter, pp. 13-44.

Asch, Timothy and Patsy Asch. 1995. Film in Ethnographic Research. En: *Principles of Visual Anthropology*, Paul Hockings (ed.), Berlin, New York: Mouton de Gruyter, pp. 335-362.

Henley, Paul. 2001. "Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica." *Desacatos. Revista de Antropología Social*. No. 8, Invierno. pp. 17-36.

Película: *Nanook el Esquimal*. 1922. 79 min. Robert Flaherty. EEUU.

3. Repensar la antropología visual (Sábado 15 enero, 10-14 horas).

Rouch, Jean. 2003. The Camera and Man. En: *Cine-Ethnography*. Minneapolis-Londres: Minnesota Press, pp. 29-46.

MacDougall, David. 1998. *Transcultural Cinema*. Princeton: Princeton University Press. (Introducción, capítulos 2, 4 y 13).

Ruby, Jay. 2007. Los últimos 20 años de antropología visual. Una revisión crítica. *Revista Chilena de Antropología Visual*, Núm 9. pp. 13-36.

Murphy, Howard y Marcus Banks. 1997. *Rethinking Visual Anthropology*. New Haven: Yale University Press. (Introducción y cap. 14).

Película: *Les Maîtres Fous*. 1955, 28 min. Dir. Jean Rouch. Francia.

Película: *Boran Herdsmen*. 1974, 19 min. Dir. David MacDougall y James Blue R  al. EEUU.

4. Autoridad y mirada etnográfica (Lunes 17 de enero)

Fabian, Johannes. 1983. *Time and the Other. How Anthropology Makes Its Other*. New York: Columbia University Press. (Capítulo 4). Pp. 105-141

Poole, Deborah. 2005. "An Excess of Description: Ethnography, Race and Visual Technologies." *Annual Review of Anthropology*, Vol. 34.

Mbembe, Achille. 2001. *On the Postcolony*. Berkeley: University of California Press. (Cap. 4, pp 142-172).

Williams, Raymond. 1980. *Marxismo y Literatura*. Trad. Pablo di Masso. Barcelona: Ed. Península. (Secciones 1, 6 y 9). [COLMICH 801.95 WIL-m]

Lecturas recomendadas

- Asad, Talal (ed.). 1973. *Anthropology and the Colonial Encounter*. New York: Humanity Books. (Introducción, pp. 9-20).

- Said, Edward. 1990. *Orientalismo*. Madrid: Ediciones Libertarias. (Capítulos seleccionados).

- Pratt, Mary Louise. 2002. *Ojos Imperiales. Literatura de viajes y Transculturación*. Buenos Aires: Prometeo Imperial. (Introducción y Cap. 7).

II. PODER Y TECNOLOGÍAS VISUALES

5. Tecnologías visuales y la experiencia moderna (Miércoles 19 de enero)

Barthes, Roland. 1982. *La cámara L  cida: Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.

Benjamin, Walter. 1989. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos Interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus.

Bourdieu, Pierre. 1979. *La fotografía: un arte intermedio*. México: Nueva Imagen, (Introducción y parte I).

Crary, Jonathan. 1990. *Techniques of the Observer: on Vision and Modernity in the Nineteenth Century*. Cambridge, MA:MIT. (Capítulo 1). Pp. 1-24.

Película. *Film Ist*. 1998. (Selección de Cortos Experimentales). Dir. Gustav Deutsch. Distr. Index DVD Edition.

6. Estado, violencia y visión (Viernes 21 enero)

Bertillon, Alphonse. 2006. La fotografía judicial (1890). En: *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*, Juan Naranjo (ed.). Barcelona: Editorial Gustavo Gilly, pp. 102-111.

Foucault, Michel. 1989. *Vigilar y castigar: Nacimiento de la Prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. (Introducción, Capítulo 5).

Sekula, Allan. 1986. "The Body and the Archive." *October* 39, Winter.

Linfield, Susie. 2010. *The Cruel Radiance: Photography and Political Violence*. Chicago: Chicago University Press (Prefacio y parte I –caps. 1-2).

Película: *S21 - The Khmer Rouge Killing Machine*. 2004, 101 min. Dir. Rithy Panh. Camboya/Francia.

Lecturas recomendadas

- Sontag, Susan. 2003. *Ante el dolor de los demás*. Madrid: Alfaguara.

- Koselleck, Reinhart. "War Memorials: Identity Formations of the Survivors" en: *The practice of conceptual history: timing history, spacing concepts / Reinhart Koselleck*. Stanford: Stanford University Press, 2002.

7. Imaginería e imaginarios nacionales (Lunes 24 enero)

Grandin, Greg. 2004. Can the Subaltern be seen? Photography and the Affects of Nationalism. *Hispanic American Historical Review* 84:I. pp. 83-111.

Mraz, John. 2009. *Looking for Mexico. Modern Visual Culture and National Identity*. Durham: Duke University Press. (Capítulo 2, pp. 59-107).

Rivera Cusicanqui, Silvia. 2004. El Mito de la Pertenencia de Bolivia al 'Mundo Occidental'. Requiem para un Nacionalismo. *Temas Sociales, Revista de Sociología*–UMSA, No 24. La Paz.

Película: *¡Que Viva México!* 1930-1932, 90 Min. Dir. Sergei Eisenstein. Rusia/EEUU/México.

Película recomendada: *Las montañas no cambian*. 1962, 21 min. Dir. Jorge Ruiz. Bolivia.

Lecturas recomendadas

- Poole, Deborah. 2005. Diferencias Ambiguas: memorias visuales y la diversidad de lenguajes en la Oaxaca Posrevolucionaria. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Año XLVII, Núm. 195. pp. 125-162.

- Tenorio Trillo, Mauricio. 2007. Artilugio de la nación moderna: México en las exposiciones universales, 1880-1930. En *Historiografía general y del Perú: autores y obras del pensamiento histórico*, Víctor Raúl Nomberto Bazán y Filomeno Zubieta Núñez, (eds). Lima: Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria. p. 135-144.

- Anderson, Benedict. 1993. *Comunidades imaginarias: Reflexiones sobre el surgimiento y difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica. (Introducción, Caps. 3 y 6).

- Lutz, Catherine y Jane L. Collins. 1993. *Reading National Geographic*. Chicago: University of Chicago Press. (Cap. 8).

8. Raza, género y visión (Miércoles 26 enero)

Carreño, Gastón. 2002. Fotografías de cuerpos indígenas y la mirada erótica: reflexiones preliminares sobre algunos casos del confín austral. *Revista Chilena de Antropología Visual*. Num. 2, July. 133-135.

Pérez Monfort, Ricardo, 2000, "Notas sobre el Estereotipo de la Tehuana", *Acervos. Boletín de los Archivos y Bibliotecas de Oaxaca*, Vol. 4, México.

Raiford, Leigh. 2003. "The Consumption of Lynching Images" en Coco Fusco y Brian Wallis (eds.) *Only Skin Deep. Changing Visions of the American Self*. International Center of Photography, New York / Harry N. Abrahms, Inc., Publishers.

Stam, Robert. 1997. *Tropical Multiculturalism: A Comparative History of Race in Brazilian Cinema and Culture*. Durham, NC: Duke University Press. (Introducción y conclusiones).

Películas recomendadas:

Strange Fruit. 2002. 56 min. Dir. Joe Katz. EEUU.

Lecturas recomendadas

Rony, FT. 1996. *The Third Eye. Race, Cinema and Ethnographic Spectacle*. Durham: Duke University Press. (Introducción, Caps. 2 y 4).

Binford, Leigh. 1996. "Graciela Iturbide: Normalizing Juchitan." *History of Photography* 20 (autumn): 244-249.

9. Turismo fantástico e imágenes populares (Viernes 28 enero)

Hall, Stuart. 1981. "Notas sobre la desconstrucción de 'lo popular'", en Ralph Samuel (ed.). *Historia popular y teoría socialista*, Crítica, Barcelona.

Himpele, Jeff. 2007. *Circuits of Culture: Media, Politics, and Indigenous Identity in the Andes*. Minneapolis: University of Minnesota Press. (capítulo 5). Pp. 137-163.

Strassler, Karen. 2010. *Refracted Visions: Popular Photography and National Modernity in Java*. Durham: Duke University Press.

Película: *Apocalypto*. 2006, 2.19hrs. Dir. Mel Gibson. EEUU.

Video: *Cholo Juanito Parte I*. 2005, 10 min. Dir. Cholo Juanito y Richard Douglas. Perú.

Película: *La India María. El miedo no anda en burro*. 1976, 90 min. Dir. Fernando Cortés. México.

Video: Selección de videoclips musicales.

Película recomendada: *Cannibal Tours*. 1988, 70 min. Dir. Dennis O'Rourke. Australia/EEUU.

Lecturas recomendadas

- Rowe, William y Vivian Schelling. 1991. *Memory and Modernity: Popular Culture in Latin America*. London-New York, Verso. (Introducción y selección de capítulos).

- Augé, Marc. 1998. *El Viaje Imposible. El turismo y sus imágenes*. Barcelona: Gedisa. Barcelona. (Selección de capítulos).

III. CUESTIONAR / SUBVERTIR LAS VISIONES DEL OTRO

10. Puesta en escena, performance, y medios experimentales (Sábado 29 enero, 9 a 14 horas)

Brodsky, Marcelo y Julio Pantoja (eds). 2009. *Body Politics. Políticas del cuerpo en la fotografía latinoamericana*. Buenos Aires: La Marca Editora. (pp. 21-53)

Goldstein, Daniel M. 2004. *The Spectacular City: Violence and Performance in Urban Bolivia*. Durham and London: Duke University Press. (Capítulo 5).

Peirano, María Paz. 2008. Reflexiones en torno a la obra de Mekas y el cine de ensayo como etnografía experimental. *Revista Chilena de Antropología Visual*, num. 12.

Marks, Laura. 2000. *The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses*. Durham and London: Duke University Press. (Introducción, pp. 1-23).

Schechner, Richard. 2002. *Performance studies: an introduction*. London: Routledge. (Introducción).

Película: *Los Rollos Perdidos de Pancho Villa*. 2003. Dir. Gregorio Rocha. Prod. Archiviva. México.
Película: *Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti*. 1985. Dir. Maya Deren. EEUU.

Películas recomendadas:

Ruins: A Fake Documentary. 1999, 78 min. Dir. Jesse Lerner. México-EEUU.

Lecturas recomendadas

- Nichols, Bill. 1991. *Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary*, Bloomington: Indiana University Press.

- Houdard, Sophie, Denis Vidal y Emmanuel Grimaud. 2006. Artifices et effets spéciaux. Les troubles de la représentation. *Terrain*, num. 46.

- Colleyn, Jean-Paul. 2005. Fiction et fictions en anthropologie. *L'Homme, Revue française d'anthropologie* (Vérités de la fiction) 175-176, pp. 147-164.

- Schaeffer, Jean-Marie. 2005. Quelles vérités pour quelles fictions? *L'Homme, Revue française d'anthropologie* (Vérités de la fiction) 175-176, pp. 19-36.

- Cánepa Koch, Gisela, ed. 2001. *Identidades representadas: performance, experiencia y memoria en los andes*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. (Introducción y selección de artículos).

Película: *Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti*. 1985. Dir. Maya Deren. EEUU.

Películas recomendadas:

Ruins: A Fake Documentary. 1999, 78 min. Dir. Jesse Lerner. México-EEUU.

Video: *Undiscovered Amerindians*. 1992. Performance de Coco Fusco y Guillermo Gomez Peña. EEUU.

11. Colaboración y militancia: el cine revolucionario latinoamericano (Miércoles 2 febrero)

Burton, Julianne (ed.) 1986. *Cinema and social change in Latin America*. Austin: University of Texas Press. (Introducción, capítulos 1 y 3). Pp. Ix-xvi; 1-10; 25-34.

García Espinosa, Julio. 1971. Por un cine imperfecto. *Cine Cubano*. La Habana, no. 66-67.

Cruz Carvajal, Isleni. 2003. Martha Rodríguez y Jorge Silva. En: *Cine Documental en América Latina*, Paulo Antonio Paranaguá (ed). Madrid: Signo e Imagen. Pp. 206-213.

Sanjinés, Jorge y Grupo Ukamau. 1979. *Teoría y Práctica de un Cine junto al Pueblo*. México: Siglo XXI.

Películas recomendadas:

Raymundo. 2002, 127 min. Dir. Ernesto Ardito y Virna Molina. Argentina.

La Nación Clandestina. 1985. Dir. Jorge Sanjinés - Ukamau. Bolivia.

12. En busca de la autorepresentación (fotografía y archivos visuales)

Peterson N. 2003. The changing photographic contract: aborigines and image ethics. En Pinney, Christopher y N. Peterson, eds. 2003. *Photography's Other Histories*. Duke University Press: Durham and London, pp. 119-44.

Palma, Marisol. 2005. Un caso fotográfico a la luz de los viajes de Martín Gusinde a Tierra del Fuego. *Revista Chilena de Antropología Visual*, Núm. 6. pp. 102-114.

Pinney, Christopher. 2006. Anotaciones desde la superficie de la imagen. Fotografía, poscolonialismo, y modernidad vernácula (2003). En *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*, Juan Naranjo (ed.). Barcelona: Editorial Gustavo Gilly. pp. 281-302.

Reyero, Alejandra y Mariana Giordano. 2008. "La imagen del otro a través del otro. Una experiencia etnográfica con comunidades indígenas chaqueñas y las fotografías de sus antepasados". *Antropología, Historia y Fuentes Orales* No. 40. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Película recomendada: *Photo Wallahs*. 1991, 60 min. Dir. David y Judith MacDougall. India-EEUU.

Lecturas recomendadas:

Poignant, Roslyn y Axel Poignant. 1996. *Encounter at Nagalarramba*. Canberra : National Library of Australia.

Pinney, Christopher. 1997. *Camera Indica: the Social Life of Indian Photographs*. Chicago: University of Chicago Press. (Introducción y selección de capítulos).

Faris, James. 2003. *Navajo and Photography: A Critical History of the Representation of an American People*. Salt Lake City: University of Utah Press. (Selección de capítulos).

13. En busca de la autorepresentación (medios audiovisuales indígenas y comunitarios) (Viernes 4 febrero).

Ginsburg, Faye. Lila Abu-Lughod y Brian Larkin. 2002. "Introducción". En *Media Worlds: Anthropology on New Terrain*, edited by Faye Ginsburg, Lila Abu-Lughod y Brian Larkin. Berkeley: University of California Press.

Wilson, Pamela y Michelle Stewart. 2008. *Global Indigenous Media: Cultures, Poetics, and Politics*. Durham: Duke University Press. (Introducción).

Wortham, Erica. 2005. Más Allá de la Hibridad: Los medios televisivos y la producción de identidades indígenas en Oaxaca, México. *Liminar Year 3*, Vol. III, (2): 34-47.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 2003. "¿Puede hablar el subalterno?"(trad.), Revista Colombiana de Antropología, vol. 39, enero-dic., p.297-304.

Roseberry, William. 2002. "Hegemonía y lenguaje contencioso", en Gilbert Joseph y Daniel Nugent (comps.), *Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno*. México: Era.

Video: Día 2. 2004, 23 min. Dir.: Dante Cerano (P'urepecha). México.

Video: Venciendo el Miedo. 2005, 50 min. Resp. María Morales (Aymara). Producido por: Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual. Bolivia.

Corazón del tiempo. 2009. Dir. Alberto Cortés. México.

Smoke Signals. 1998, 89 min. Dir. Chris Eyre. Canada-US.

Lecturas recomendadas

Turner, Terence. 2002. Representation, Politics and Cultural Imagination in Indigenous Video. En *Media Worlds: Anthropology on New Terrain*, Faye Ginsburg, Lila Abu-Lughod y Brian Larkin (eds). Berkeley: University of California Press.

- Rodríguez, Clemencia. 2001. *Fissures in the Mediascape. An International Study of Citizens' Media*. Cresskill, NJ: Hampton Press.

Películas sugeridas:

Marangmotxingo Mirang/From the Ikpeng Children to the World. 2002, 35 min. Dir: Kumaré Txicão (Ikpeng), Karané Txicão (Ikpeng). Prod. Video Nas Aldeias. Brasil.

14. Economías visuales: tráfico y consumo de imágenes (Lunes 7 febrero).

Sekula, Allan. 2002. Between the net and the deep blue sea (rethinking the traffic in photographs). *October* (102 Autumn), pp. 3-34.

Myers, Fred. 2001. *The Empire of Things: regimes of value and material culture*. Santa Fe, N.M. : School of American Research Press. (Cap. 6).

Ranciere, Jaques. *El Espectador Emancipado*. Ellago Ediciones. (Selección de capítulos).

Ruby, Jay. 2000. The Viewer Viewed. The Reception of Ethnographic Films. En: *Picturing culture: explorations of film and anthropology*. Chicago: University of Chicago Press. pp. 181-194.

Lectura recomendada

Poole, Deborah. 2000. *Visión, Raza y Modernidad: una Economía Visual del Mundo Andino de Imágenes*. Lima : Sur Casa de Estudios del Socialismo. (Cap. 3).