

1. Título / Denominación.

Cine y series: placer visual para la ESI

2. Objetivos.

- Que los cursantes puedan adquirir herramientas teóricas actualizadas para analizar textos fílmicos desde una perspectiva de género.
- Que los cursantes puedan entrar en contacto con producciones audiovisuales que les sirvan como herramientas para sus prácticas docentes.
- Que los cursantes puedan reflexionar críticamente sobre los dispositivos de construcción de sentidos de los consumos culturales contemporáneos.
- Que el material audiovisual permita a los cursantes desarrollar reflexiones complejas en torno a la práctica docente y la Educación Sexual Integral.

3. Fundamentación / Justificación.

“Cine y series: placer visual para la ESI” es una propuesta que da herramientas para la formación en ESI a través de materiales audiovisuales. Se propone como un espacio de reflexión sobre el modo en que nuestros consumos audiovisuales construyen y crean sentidos en materia de género, sexualidades y afectividades. En este sentido, el curso pretende ser una propuesta transversal que, partiendo de marcos teóricos vinculados al arte y al análisis cultural, potencie y complejice a los materiales artísticos superando una visión “didactizante” de las películas. Además, el curso es innovador ya que el corpus de series y películas se elige considerando al docente como su primer espectador proponiéndole un espacio de disfrute individual, grupal o familiar a partir de materiales que puedan ser de su interés en primera instancia, con la posibilidad de volverse un material pedagógico a posteriori. En este sentido, se valoran los intereses y afectos del docente como cualidad relevante y estimulante para la dinámica escolar.

El curso además está inscripto en una de las líneas prioritarias definidas para la formación continua de docentes: la educación sexual integral. Para este abordaje se revisarán los lineamientos y perspectivas generales de la Ley 26.150 y se hará hincapié en dos de los lineamientos principales de la misma: la perspectiva de género y la valoración de la afectividad. Cuando nos referimos a la perspectiva de género debemos pensar en la desnaturalización de las categorías que moldean y operan sobre la desigualdad social. Entender dónde y cómo se perpetúan y se reproducen estas formas estereotipadas que moldean y generan operatividad sobre las prácticas sociales. En este sentido es

fundamental observar y conocer las concepciones rígidas sobre lo que se considera exclusivamente masculino o femenino y las múltiples formas sociales en que esas prácticas reverberan en el entramado de una sociedad. La valoración de la afectividad incorpora la dimensión del afecto en las relaciones que se producen en la escuela. De igual manera, propone pensar la afectividad no desde una mirada ingenua, despojada de tensiones y conflictos, sino como parte constitutiva de los procesos de aprendizaje y del modo-de-estar en el marco escolar. Finalmente, en relación a las propuestas de enseñanza planteadas por líneas prioritarias trabajaremos principalmente con el “diseño de propuestas, proyectos y/o actividades transversales a todas las áreas y/o disciplinas escolares orientadas a la Educación Sexual Integral” ya que entendemos que las películas y las series son objetos de estudio que tienen la potencia de poner en común diferentes grupos etarios, generacionales y de interés. La intersección entre teorías audiovisuales, estudios de cultura visual y teorías de género produce un terreno fértil para el surgimiento de lecturas y discusiones complejas vinculadas a la Educación Sexual Integral.

A su vez, los lineamientos curriculares de la ESI se conjugan con los ejes de análisis y contextualización de los diseños curriculares de educación artística. Por lo tanto, lo que se propone es un trabajo de intenso análisis de películas para el abordaje de elementos de la ESI que pueden ser pertinentes en la Escuela Secundaria. Si bien se trabajarán con conceptos propios de lo audiovisual y de los estudios visuales, se procurará un lenguaje accesible para que el curso pueda ser aprovechado por docentes de todas las materias. La propuesta apunta más bien a la posibilidad de la proyección de audiovisuales como una actividad en sí misma dentro de los marcos escolares y como elemento disparador de reflexiones propias y ajenas a lo artístico así como propias y ajenas a la ESI.

Por último, la selección de películas y series se basa en criterios de relevancia y actualidad así como en la ambición de proponer miradas nuevas sobre la cultura popular estableciendo ciertas preguntas hacia objetos contemporáneos fácilmente accesibles para la mayoría y que pueden insertarse de manera significativa en la comunidad educativa. Se trata de proponer piezas que sean placenteras para que la comunidad educativa pueda disfrutar con el cine al tiempo que incorporar elementos de la ESI.

4. Tipo de CUEX (art. 2 del presente Reglamento) y Modalidad de dictado (art. 3 del presente Reglamento).

Actualización profesional

5. Estructura curricular. (descripción general de las asignaturas/módulos y la carga horaria de cada una)

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Cine y series: placer visual para la ESI								
DESARROLLO DE LAS CLASES			HORAS CÁTEDRA DEL CURSANTE					
UNIDAD: 1 - Presentación			HORAS DISCRIMINADAS			TOTAL		
N° de clase	Contenido / Tema	Descripción/desarrollo de las Actividades del cursante	Presenciales físicas	Presenciales sincrónicas	A Distancia (asincrónicas)	Presenciales (físicas + sincrónicas)	A Distancia	
1	Presentación del curso - Lineamientos ESI + Lineamientos educación artística	Lectura de clase introductoria			3			3
TOTAL HORAS DE LA UNIDAD/EJE					3			3
UNIDAD 2 - Género y sexualidad			HORAS DISCRIMINADAS			TOTAL		
N° de clase	Contenido / Tema	Descripción/desarrollo de las Actividades del cursante	Presenciales físicas	Presenciales sincrónicas	A Distancia (asincrónicas)	Presenciales (físicas + sincrónicas)	A Distancia	
2	Roles de género y masculinidades en el audiovisual	Visionado del audiovisual + Lectura de clase + Ejercicio de análisis audiovisual			6			6
3	Alternativas de masculinidad	Visionado del audiovisual + Lectura de clase + Ejercicio de propuesta de clase para el aula			6			6
4	Feminidades	Visionado del audiovisual + Lectura de clase + Ejercicio de recuperación de imágenes de la cultura			6			6
5	Teoría Queer	Visionado del audiovisual + Lectura de clase + Ejercicio de crítica sobre prácticas docentes			6			6

TOTAL HORAS DE LA UNIDAD/EJE			0	0	24	0	24
UNIDAD 3 Relaciones afectivas: emociones, afectividad y expresión en los vínculos humanos			HORAS DISCRIMINADAS			TOTAL	
N° de clase	Contenido / Tema	Descripción/desarrollo de las Actividades del cursante	Presencias físicas	Presenciales sincrónicas	A Distancia (asincrónicas)	Presenciales (físicas + sincrónicas)	A Distancia
6	Pubertad, adolescencia y Juventud como hecho subjetivo y cultural	Visionado del audiovisual + Lectura de clase + Ejercicio de análisis de actividades áulicas realizadas			6		6
7	Entrega de trabajos atrasados + tiempo de lectura	Recapitulación			6		6
8	Reflexión en torno a la mirada de los otros y patrones hegemónicos de belleza	Visionado del audiovisual + Lectura de clase + Ejercicio de análisis visual			6		6
9	Amistad	Visionado del audiovisual + Lectura de clase + Ejercicio de propuesta de práctica docente			6		6
10	Clase de recapitulación de todas los audiovisuales y temas: Placer visual y lo material de la imagen + Entrega de consigna de trabajo final	Entrega de consignas de trabajo final			6		6
TOTAL HORAS DE LA UNIDAD/EJE			0	0	30	0	30
	Evaluación final *				3		3
TOTAL HORAS CÁTEDRA DEL CURSO							60
TOTAL HORAS RELOJ DEL CURSO **			0	0	0	0	40

6. Contenidos de cada módulo o asignatura, incorporando bibliografía por cada módulo y un apartado de bibliografía general sobre el tema de la CUEx.

Unidad 1 - Presentación:

Lineamientos, normativas y abordajes de la Educación Sexual Integral en la escuela secundaria:

Ley de Educación Sexual Integral: lineamientos principales y perspectivas: Ley Nacional 26.150.

Ley de Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ley 2110/2006.

Lineamientos de la Ley ESI en Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes al Ciclo Básico y al Ciclo Orientado de la Nueva Escuela Secundaria (NES).

Abordajes de la educación artística para el trabajo con ESI.

Bibliografía:

Bargalló, María Lía [et.al.], Mirta, Marina (coord.) (2012) Educación sexual integral para la educación secundaria II : contenidos y propuestas para el aula, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.

Cimmino, Karina, Annie Mulcahy y María Virginia Vergara (Comp.) (2008), Lineamientos curriculares para la educación sexual integral, Ministerio de Educación Argentino. Ley 26.150, 2006

Ortiz, María Constanza (coord.) (2019) Educación Sexual Integral: una propuesta para revisar mandatos socioculturales; 1a edición para el profesor, CABA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación e Innovación

Saucedo, Silvia. (coord.) (2023) Educación Sexual Integral: pensar las adolescencias, los cambios y los cuerpos - 1a edición para el profesor - CABA: Ministerio de Educación.

Unidad 2 - Género y sexualidad:

Herramientas de análisis audiovisual para el abordaje de cine y series.

Construcción e historización de la perspectiva de género: de la diferencia a la performatividad misma del sistema sexo-género: feminidad y masculinidad / lo queer.

Bibliografía:

Halberstam, Jack (2008 [1998]) "Introducción" en Masculinidad femenina, Madrid: Ed. Eagles

Mulvey, Laura (1975) "Placer visual y cine narrativo" en Screen 16, 3 (otoño)

De Beauvoir, Simone (2016 [1949]) El segundo sexo, Buenos Aires: Debolsillo

Preciado, Paul (2010) Pornotopia. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría, Barcelona: Anagrama

Femenías, María Luisa (2007) El género del multiculturalismo, Buenos Aires: UNQ

Butler, J. (2018 [1990]) El género en disputa, Buenos Aires: Paidós

Pollock, Griselda (2013 [1988]) Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte, Ciudad de Buenos Aires: Fiordo.

Corpus de audiovisuales:

Mad Men (Matthew Weiner)

Ted Lasso (Brendan Hunt)
Cosas de mujer (Carlos Schlieper)
Hedwig & the angry inch (John Cameron)

Unidad 3 - Relaciones afectivas: emociones, afectividad y expresión en los vínculos humanos:

La hipérbole como constructora de subjetividad adolescente. Dispositivos técnicos y construcción de la intimidad para la mirada de los otros. El afecto en la imagen: texturas y ambientes en el encuentro de los cuerpos.

Bibliografía:

Ahmed, Sara (2015) "Verguenza ante los otros" en La política cultural de las emociones, México DF: Universidad Autónoma de México
Berger, John ([1972] 2017) "Capítulo 3" en Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili
Arfuch, Leonor (2005) "Cronotopías de la intimidad" en Pensar este tiempo: espacios, afectos, pertenencias, Madrid: Paidós
Doane, M. A. (1982) "Film and the masquerade: theorizing the female spectator" en Screen 23, 74 -87
Sibilia, Paula (2008) La intimidad como espectáculo, Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires
Williams, Linda (1991) "Film bodies: gender, genre and excess" Film Quarterly Vol. 44, N° 4, verano.
de Lauretis, Teresa (1992 [1984]) Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine, Madrid: Cátedra

Corpus de audiovisuales:

PEN15 (Maya Erskine, Anna Konkle, Sam Zvibleman)
Ingrid goes west (Matt Spicer)
Druk (Thomas Vinterberg)
Lecturas de referencia:

7. Carga horaria total (120 horas reloj).

El Curso tiene una duración total de 60 HC equivalentes a 40 HR. La cantidad de HC presenciales es de 0 y de HC a distancia es de 60. Esto significa que el presente proyecto está estructurado con un 0% de horas cátedra presenciales y un 100% de horas cátedra a distancia.

8. Destinatarixs (aclarando, en caso de ser necesario, los requisitos de admisión).

Los destinatarios son docentes del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado de Nueva Escuela Secundaria (NES). No se requiere de conocimientos previos específicos, aunque se espera que puedan desplegar estrategias y propuestas de actividades pedagógicas para los ciclos especificados anteriormente. Los participantes deberán contar con acceso a un dispositivo tecnológico para acceder al campus virtual y visualizar el material audiovisual.

9. Condiciones de cursada y de aprobación de la Capacitación.

La carga horaria total es de 40 horas desarrolladas en 12 semanas, con una dedicación de 3 horas semanales aproximadamente. Cada semana se sube a la plataforma un material audiovisual para ser visionado y un texto-clase que contiene un análisis de la producción y una actividad específica sobre el tema. A mediados del curso se realiza una recapitulación de todos los temas otorgando la posibilidad de que los estudiantes se pongan al día con las lecturas y los trabajos solicitados en caso de no haber podido seguir el ritmo semanal. En la clase 11 se entrega la consigna para el trabajo final que se espera sea realizado antes del cierre del curso. La última clase se realiza un cierre y la entrega de las devoluciones personalizadas. Los requisitos de regularización son las entregas de todas las actividades propuestas. Para la aprobación del curso deberán entregar y aprobar el trabajo final que consistirá en el diseño de una actividad para ser desarrollada en el contexto de trabajo de cada docente.

10. Conocimientos y/o habilidades que alcanzarán lxs estudiantes que hayan aprobado la Capacitación.

11. Certificación que otorga.

Capacitación Universitaria Extracurricular en Cine y series: placer visual para la ESI

12. Coordinación.

Lara Gorfinkiel y Milagros Villar

13. Equipo Docente y/o Tutorxs

Lara Gorfinkiel y Milagros Villar

14. CV abreviado de la Coordinación y lxs integrantes del equipo docente y/o de tutores.

Lara Gorfinkiel

Licenciada y Profesora en Artes Combinadas (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). Becaria doctoral UBA. Doctoranda en “Historia y Teoría de las Artes” (FFyL - UBA) y Especialización de Posgrado “Gestión cultural en la era de la convergencia digital” (UNTREF). Realizó la Diplomatura “Cine y feminismo” (FFyL - UBA) y el Postítulo docente “Juegos en contexto educativo” (GCBA). Es investigadora en formación en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, FFyL, UBA. Fue Subsecretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (2018-2022) y Secretaria Académica del Departamento de Artes (2022-2024) en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Docente de nivel medio y gestora cultural. E-mail: laragofinkiel@gmail.com

Milagros Villar

Licenciada en Artes con Orientación en Cine y Artes Audiovisuales por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Es docente en la Carrera de Artes Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Como investigadora sus líneas de investigación cruzan los Estudios sobre Cine y Artes Visuales con Teorías de Género y Queer a partir de las discusiones del Giro Afectivo. Actualmente trabaja en su tesis de Doctorado sobre las imágenes de Mujeres Trabajadoras en el Cine Clásico Argentino. Es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la FFyL-UBA para lo cual cuenta con una Beca Doctoral de CONICET. Participa del Seminario de Estudios de Género, Afectos y Política (SEGAP) y es parte de la coordinación de la Comisión Afectos y Política de ASAECA. Realiza trabajos de divulgación y gestión como co-directora de “Revista Encuadra”, proyecto colectivo autogestionado, donde escribe críticas y ensayos sobre cine y cultura popular.