

DIPLOMATURA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN CINE Y FEMINISMOS

PLAN DE ESTUDIO

Coordinación académica: Dr. Lucas Martinelli y Lic. Romina Smiraglia.

Tutoría: Dra. Laura Milano

Equipo docente: Fermín Eloy Acosta, Fernanda Alarcón, Dolores Curia, Agostina Invernizzi, Lucas Martinelli, Laura Milano, Gonzalo Murúa Lozada y Romina Smiraglia.

Duración: 6 meses

Carga Horaria: 210 horas.

FUNDAMENTACIÓN

En un mundo signado por crisis y transformaciones veloces, los medios audiovisuales y los feminismos se han vuelto un nudo fundamental para considerar el campo de disputas simbólicas del presente. Las formas audiovisuales colaboran con los sentidos construidos sobre las prácticas sociales y arrastran una sedimentación cultural que liga al cine -como medio de masas- con los diversos modos en que las expresiones de género y sexuales se han dado a través de la historia. En ese sentido, el cine como dispositivo simbólico y objeto estético ha jugado un rol fundamental para la formación de generaciones en términos de lo esperable para una experiencia vital -modelos de conductas y emociones-. A la vez, el cine constituye un reservorio de figuras, voces y sonidos en el cual se proyecta un mundo, y los mundos posibles que pasan por él.

La proliferación inabarcable de producciones vuelve preciso llevar a cabo una revisión crítica que enfrente con la dimensión imaginaria y deseante que los discursos audiovisuales producen, regulan y jerarquizan sobre determinadas representaciones y figuras. El cine tiene efectos sobre la subjetividad y, más allá de su aspecto mimético, es un medio poderoso de movilización, expresión e invención de imaginarios sociales. Es por ello que, en un momento de despliegue y expansión de la visibilidad de los feminismos, el cine constituye un objeto de estudio primordial y estratégico para ahondar estas cuestiones.

Las lógicas del capitalismo y el patriarcado tornan necesario emprender una aproximación a los filmes, en relación al contexto situado de su producción y circulación, para considerar los modos en los que el cine produce las formas y esquemas desde los cuales las diferencias de género y sexuales aparecen junto con relaciones de corporalidad, racialidad y clase.

El recorrido propuesto por esta *Diplomatura de Extensión Universitaria en Cine y Feminismos* presenta los paradigmas estéticos desde los cuales se pueden apreciar las modalidades en las que el cine puede acompañar la reflexión sobre el género y la sexualidad, para considerar tanto la institución de las formas canónicas como los desvíos y las figuras de resistencia. Para ello, se propone una mirada interdisciplinar que permita abordar los dispositivos audiovisuales desde la teoría fílmica, la historiografía, la crítica y la recepción, con la consideración de las tramas que las vinculan.

OBJETIVOS

- Apreciar los fundamentos de la teoría fílmica feminista y su utilización como herramienta de operación en la producción de miradas y escuchas.
- Generar un espacio con una perspectiva de género destinado a la elaboración e intercambio de discursos críticos, analíticos, audiovisuales, orales y escritos sobre el cine.
- Distinguir los enfoques, marcos y miradas que operan en relación con el género y la sexualidad en el cine.
- Reconocer un recorrido por la historia del cine en relación con las mujeres, los feminismos y las disidencias sexuales con sus principales desarrollos, hitos y problemas.
- Introducir un panorama sobre las diversas aproximaciones propuestas desde el campo de la crítica y los estudios de recepción sobre el cine.
- Indagar en torno a las formas en que el deseo y el goce emergen en las producciones audiovisuales, sus posibilidades y alcances.

DESTINATARIXS

La Diplomatura está abierta al público en general y se presenta como una formación complementaria pertinente para estudiantes provenientes de distintas disciplinas, como así también trabajadorxs del sector audiovisual, cineastas, técnicxs, gestorxs culturales, críticxs y comunicadorxs. Todas aquellas personas que busquen adquirir conocimientos para la producción, análisis y crítica de las imágenes en relación a los contextos de producción, las emergencias socio-culturales y las resonancias en las audiencias del cruce teórico entre el cine y los feminismos.

MODALIDAD DE CURSADA

La modalidad de cursada será virtual a través del campus de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; combinando instancias sincrónicas y asincrónicas como actividades en foros y clases virtuales. Cada módulo se propone como una instancia curricular que articula aspectos teóricos y prácticos, apuntando a la integración de los contenidos abordados.

Asimismo, se realizarán dos eventos virtuales abiertos a la comunidad donde se invitarán a realizadorxs, críticxs y/o investigadorxs especializadxs. Estas actividades se transmitirán a través del canal de Youtube de Filo UBA.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN

Para aprobar la *Diplomatura de Extensión Universitaria en Cine y Feminismos* se requiere la participación en las actividades propuestas en cada módulo y se evaluará la elaboración de un Trabajo Final Integrador (TIF).

ESTRUCTURA CURRICULAR

La Diplomatura tiene una duración total de seis meses y consta de cinco módulos (cada uno de 30 horas) y un taller sobre el trabajo integrador final (60 horas).

MÓDULO 1 - TEORÍAS FÍLMICAS FEMINISTAS

Equipo docente: Lic. Romina Smiraglia y Dr. Lucas Martinelli

Presentación

El cine es un objeto de estudio primordial para el feminismo, no sólo porque el acercamiento a estas representaciones nos permite analizar los diferentes procesos ideológicos que están juego en ellas, sino también porque, en ese acercamiento, se abre la posibilidad de actuar sobre las mismas a través de -por ejemplo- una *des-estética* feminista (de Lauretis, 1985) o *contra-cine* (Johnston, 1973). Desde los inicios de esta relación a principios de la década del setenta, el feminismo se ha preguntado -en forma general- lo siguiente: ¿cuál es la relación entre las imágenes en el cine y el contexto de su producción? (Kaplan, 2000). Sin embargo, esta pregunta puede asumir múltiples abordajes y es por ese motivo que el conocimiento producido dentro de este campo de estudio ha sufrido importantes debates en torno a su metodología, sus objetivos e intereses.

En este módulo introductorio a la Diplomatura nos centraremos en las teorías fílmicas feministas como un acercamiento a los diversos modos de apreciar el cine y su vínculo con el género y la sexualidad. Construiremos un terreno común sobre la mirada compartida, nos preguntaremos sobre las indagaciones históricas de los feminismos y el cine y revisaremos algunas obras que nos permitirán tener un panorama general de algunas transformaciones históricas.

MÓDULO 2 - PRODUCCIONES INDUSTRIALES DE LOS GÉNEROS Y LAS SEXUALIDADES

Equipo docente: Mg. Gonzalo Murúa Losada

Presentación

En el informe de 2018 de la Gerencia de Fiscalización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, de las 238 películas argentinas que se estrenaron sólo 41 fueron dirigidas por mujeres. Este escaso 17% da cuenta de una batalla que recién ha comenzado, ¿cuáles son nuestras herramientas ante este escenario? El saber es poder, es por eso que elegimos este recorte, un espacio donde ampliaremos nuestra mirada, haciendo *zoom in* sobre diferentes producciones que han modificado paradigmas en el quehacer del cine.

Es indispensable analizar a las mujeres en el cine argentino, revisaremos cuáles han sido sus roles históricos, utilizando como prismáticos diferentes autorxs que nos permitan deconstruir cada film y directora. Así como se escribe el proyecto de una película, pondremos acento en por qué (motivación) se eligen algunos temas sobre otros, pensando en cómo los feminismos influyen en la construcción de dichos textos. En segundo lugar, qué (guión) se cuenta y cómo (propuesta estética), identificando elementos técnicos y narrativos, descubriendo los nuevos modos de ver que introducen las mujeres en el cine. A partir de este recorrido, pensar juntxs en qué estrategias comunes se trazaron y trazan para

subsistir en un medio machista. De esta manera, este módulo nos introduce cuestiones teóricas pero incluye una dimensión interactiva, convirtiéndose en un espacio de nudos y redes, conectándonos entre todxs para esta contienda que hemos emprendido.

MÓDULO 3 - DESVÍOS Y MUTACIONES: CUERPOS FÍLMICOS DE EXCESOS

Equipo docente: Mg. Fernanda Alarcón

Presentación

La estructura del melodrama es un componente fundamental en la conformación del lenguaje narrativo audiovisual. Inicialmente se fundamenta en lo dual, en lo antitético; en definitiva, en el conflicto intenso, en el exceso. El eje del género parece ser la división del universo en dos: el bien y el mal; lo femenino y lo masculino; lo público y lo privado. La teoría fílmica feminista repiensa estos esquemas de opuestos, con la vitalidad del cine moderno y el postestructuralismo como tensiones, experimentaciones que carcomen desde los márgenes la narrativa clásica de conflicto central. Los géneros como constructos modelados por la contingencia cultural e histórica, variables y susceptibles de reconstrucción, impulsan una perspectiva de análisis cinematográfico que no solo se centre en las operaciones iconográficas y narrativas de las películas que emplazan a las mujeres y diversidades en posiciones subordinadas, sino que resaltan la discusión del contexto de recepción de los films, los problemas de la identificación mutable y de diversos deseos de narración específicos del cine. Así, la deriva del melodrama, se abre hacia una serie de discusiones en torno a los problemas de hibridación genérica, los lugares que cumplen en la cultura visual las reescrituras y metamorfosis monstruosas y queer como diferentes criterios de validación estética con que la producción, la crítica y la teoría abordan sus obras.

MÓDULO 4 - PORNOGRAFÍA, CUERPOS Y GOCES

Equipo docente: Dra. Laura Milano

Presentación

Históricamente orientada a un público masculino cis-heterosexual, el género pornográfico ha ponderado determinadas formas de narrar lo sexual acordes a un imaginario heteronormativo dominante y en una lógica *hardcore*: penetraciones, eyaculaciones y felaciones en primer plano. Este relato no sólo actúa como representación más hegemónica del sexo, sino que opera como una pedagogía sexual. Al mismo tiempo, la pornografía focaliza su interés en la producción de excitación sexual dejando a un margen cualquier pretensión estética o narrativa que pueda acercarlo al cine narrativo. Así podemos rastrearlo en diferentes momentos de la historia del porno: desde sus inicios con las *stag films* de principios del siglo XX, las películas de la Edad de Oro en los años `70, las producciones pensadas para el consumo hogareño de los `80 y `90, hasta el porno en internet.

Desde hace varias décadas atrás, el porno es cuestionado desde los feminismos convirtiéndose en un territorio de disputa simbólica, de creación artística y de activismo sexual. Los debates feministas sobre el porno de los años 80 en el contexto estadounidense han cristalizado posiciones anti-porno y pro-sexo o anti-censura; cuyas reverberaciones o

ecos encontramos hoy en contextos bien distintos. Por otro lado, es interesante analizar el fenómeno del porno para mujeres y el porno feminista cuyo objetivo es disputar un lugar dentro de la industria del entretenimiento para adultos, gobernado por varones. En paralelo a ello, los activismos transfeministas, queer y disidentes contemporáneos ven en la pornografía un espacio para dar visibilidad a sus placeres y corporalidades no normativas. Un caso paradigmático es el posporno que se presenta como una respuesta crítica al discurso pornográfico comercial y la mirada heteronormativa de la sexualidad que en él subyace, abonando así a la creación y circulación de nuevas formas de representar las corporalidades, los deseos y las prácticas sexuales.

MÓDULO 5 - CRÍTICA Y RECEPCIÓN

Equipo docente: Lic. Dolores Curia

Presentación

¿Cómo dialogan la producción de las pioneras argentinas de la escritura sobre cine y los géneros periodísticos tradicionales con los formatos pequeños y nuevos soportes de la comunicación de las que se valen algunas voces contemporáneas de la crítica cultural? Con esa pregunta como rumbo, en este módulo nos proponemos analizar universos comunes y tensiones entre distintos posicionamientos estéticos y estilos de la crítica feminista local. Proponemos un recorrido posible por algunas plumas feministas argentinas que se dedicaron, y dedican, a ver, comentar, analizar y difundir cine en Argentina. Algunas de ellas, especialistas en crítica cinematográfica. Otras, con trayectorias más fácilmente encuadrables dentro de la crónica y el ensayo. Se intentará desgranar -a través de la lectura minuciosa, fragmentos audiovisuales y otros apoyos- las herramientas discursivas que les han permitido a las autoras alcanzar abordajes críticos, creativos y comprometidos. Un itinerario en el que se contrastarán rasgos estilísticos, recursos temáticos y estrategias discursivas, y también se advertirán continuidades, al servicio de un trazo con pulso feminista.

MÓDULO 6 - TALLER TRABAJO INTEGRADOR FINAL (TIF)

Docentes a cargo: Mg. Agostina Invernizzi y Mg. Fermín Eloy Acosta.

Presentación

Este taller se encuentra destinado a la realización del Trabajo Integrador Final (TIF) el cual tiene como objetivo principal la integración de los contenidos elaborados a lo largo de la cursada. Para ello se brindarán ejes de análisis, junto con una serie de textos y materiales audiovisuales que funcionarán a modo de guías y/o puntos de partida para que cada asistente desarrolle su trabajo de acuerdo a sus propios intereses, motivaciones personales, formación y trayectos. Lxs docentes a cargo acompañarán los procesos de creación de lxs asistentes y facilitarán los materiales específicos de acuerdo a las temáticas escogidas.

EQUIPO DOCENTE

Fermín Eloy Acosta. Egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (UBA) y maestrando en Estudios literarios latinoamericanos (UNTREF). Docente en la materia *Narrativas audiovisuales* en FADU (UBA) y en *Historia del Arte Contemporáneo en América Latina* (UNA), director de contenidos audiovisuales en la Cátedra Libre Prácticas Artísticas Políticas sexuales y docente del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades (FSOC-UBA). Publicó la novela *Bajo lluvia, relámpago o trueno* (ed. Entropía, 2019) ganadora del Concurso de Novela – Bienal de Arte Joven (CC Recoleta). En cine co-dirigió la película *Implantación* (2015) que se estrenó en el 18º BAFICI y formó parte del IV Festival Transcinema en Lima, Perú (2016). Como co-guionista trabajó junto a Andi Nachon en *Cuando Fuimos Valientes* (documental en proceso) dirigido por Laura Durán. En 2021 formó parte del equipo curatorial de la exposición *Inventar a la intemperie. Desobediencias sexuales e imaginación política en el arte contemporáneo* (Parque de la Memoria - Sala PAyS).

Fernanda Alarcón. Licenciada en Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se desempeña como profesora de "Análisis, crítica y estudios sobre cine" desde 2011. También dicta clases de "Historia de las artes audiovisuales" y el seminario "Miradas mutantes" en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). En 2016 defendió su tesis de maestría sobre el cine de Lucrecia Martel. Actualmente está escribiendo su tesis doctoral sobre ficciones históricas y paisajes coloniales en el cine contemporáneo. Sus actividades de investigación, escritura y docencia entrelazan los estudios visuales y los estudios de género. En paralelo a su formación académica, colabora en películas, obras de teatro y danza. En 2018 ganó el premio Trinidad Guevara como revelación femenina por la dirección de su primera obra de teatro, una versión de *La mandrágora* de Nicolás Maquiavelo.

Dolores Curia. Licenciada en Artes Combinadas por la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios en la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia) y el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (Cuba). Se desempeña como editora especializada en género y diversidades en el diario argentino Página12 y es delegada de la Comisión de Géneros de ese mismo medio. También es productora periodística del festival de pensamiento Proyecto Ballena, del Ministerio de Cultura de la Nación, una iniciativa que tiene lugar dos veces al año con sede en el Centro Cultural Kirchner. Es una de las autoras del libro de crónicas e investigación sobre la lucha por el derecho al aborto legal en Argentina *No somos fábrica de bebés* (Editorial Octubre). Es docente del Seminario/Taller de Periodismo Cultural con Perspectiva de Géneros y Diversidad Sexual de la Diplomatura en Gestión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Agostina Invernizzi. Licenciada en Artes Combinadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Bolonia y la Universidad de Granada. Se desempeña como docente en la

materia Problemas del Cine y el Audiovisual en Latinoamérica (UBA-FFyL) y dicta seminarios de extensión vinculados a problemáticas de género, cine y audiovisual. Es doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Granada y becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ha recibido becas de investigación de la Comisión Europea y de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Integra diferentes proyectos de investigación radicados en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género (UBA) y el Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género (UGR). Es coeditora del libro *Bisexualidades Feministas. Contra-relatos desde una disidencia situada* (2019).

Lucas Martinelli. Doctor en Estudios de Género y Licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Docente en la materia de Análisis y Crítica del cine de la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y de la maestría en Estudios y Políticas de Género en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Dictó seminarios en UNC y FUC. Becario postdoctoral de CONICET con sede en el IIEGE (2019-22). Coordinador de la comisión de Géneros y sexualidades de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (2018-20). Escribió numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Ganador del IV Concurso de Ensayos sobre Cine Argentino de INCAA/ENERC con *Fronteras de exclusión y fronteras sexuales en el cine argentino*.

Laura Milano. Doctora en Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Especialista en Comunicación, Géneros y Sexualidades (FSOC-UBA y Defensoría del Público). Becaria postdoctoral de CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (2021-2023). Ha publicado los libros *Un dedo en el porno. R/goces entre teoría, feminismos y pornografía* (Editorial Madreselva, 2021), *USINA POSPORNO: disidencia sexual, arte y autogestión en la pospornografía* (Título, 2014) y numerosos artículos en compilaciones y revistas especializadas. Dicta el seminario “Un porno propio: cruces entre arte, activismos y pornografía” en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y es docente tutora en la Diplomatura en Educación Sexual Integral de la misma institución. Es capacitadora sobre temáticas de género en organismos públicos y privados. Dicta cursos y workshops sobre los cruces entre el arte, el activismo y las sexualidades.

Gonzalo Murúa Losada. Licenciado en cinematografía con orientación montaje y magíster en cine documental por la Fundación Universidad del Cine (FUC). Docente de la materia Discurso Audiovisual V e investigador en temas vinculados a los videojuegos y el género en la Universidad de Palermo (UP). Docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE). Escribió los libros *El pixel hace la fuerza: narrativa, cine y videojuegos* (El Aleph, 2016) y *El Webdoc, el documental político y el usuario emancipado* (en prensa, 2021). Su último largometraje documental es *Los fantasmas de Losada* (2016) y su último cortometraje *Te quiero obsceno* (2017). Se desempeñó como editor y posproductor de varios programas vinculados a la temática de género como *Caja de herramientas* (2018), *Ruinadas* (2019) y *Palabras en llamas* (2020).

Romina Smiraglia. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), egresada del Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine (CIEVyC), diplomada en Género y Movimientos Feministas (IIEGE-UBA) y doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de José C. Paz. Directora de la Diplomatura en Estudios Feministas de la Universidad Nacional del Chaco Austral y profesora en la Diplomatura en Género y Deporte (FSOC-UBA). Directora del grupo de investigación “Feminismo: derechos y praxis política emancipatoria” (PRII-FSOC-UBA). Co-directora de *Imagofagia*, Revista de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (período 2013-2020) y primera Coordinadora de la Comisión de Géneros y Sexualidades en la misma asociación (período 2016-2018). Su área de investigación abarca la teoría feminista, los estudios visuales y la teoría política, temáticas sobre las que ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Co-editora de los libros *Diez miradas sobre el cine y audiovisual* (FFyL-UBA, 2018) y *Feminismos y política. Historia, Derechos y Poder* (ConTexto, 2020).