

Nuevos imaginarios posibles, para repensarnos desde el arte y la ESI

Docentes: Abril Bortniuk y Ana Florencia Gimeno

Fundamentación

El curso “Nuevos imaginarios posibles: repensarnos desde el arte y la ESI” pretende hacer un aporte sustancial a la transversalidad de la educación sexual integral, tal como lo propone la Ley 26.150 y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en educación artística. En este sentido, es necesario revisar los modos de abordaje, para que no se confunda o reduzca a la necesidad de “expresar emociones” o “valorar las producciones de manera igualitaria”. Mucho es el recorrido desde la sanción de los lineamientos curriculares de ESI y estamos en condiciones de profundizar y actualizar la mirada, nutriendonos de marcos teóricos que son apoyatura sustancial a lo que propone dicho paradigma, como la perspectiva de género, la revisión del sistema binario y la mirada interseccional.

Desde este curso proponemos actualizar y profundizar el marco teórico de la ESI, con un amplio espectro de investigaciones y prácticas que se vienen desarrollando desde las pedagogías feministas, pedagogías queer y recorridos activistas vinculados a la reivindicación de las raíces marrones y afros de nuestro continente que ponen en tensión y nos ayudan a identificar estereotipos, violencias, silencios y ausencias que es necesario visibilizar desde los distintos campos y áreas de conocimiento. Nuestro desafío más grande en pos de dicha transversalidad, es construir una propuesta superadora, de lo hecho hasta ahora, indagando qué aportes tiene la ESI para hacerle a la educación artística y viceversa. Consideramos que para abordar dicha tarea, debemos pararnos desde un elemento fundamental en toda práctica artística y educativa, como lo es la imaginación y cómo aprendimos a imaginar, siendo esta última pregunta la hipótesis desde la cual se gesta el curso. pretendemos hacer un aporte distintivo en la posibilidad de revisar qué recursos ponemos en juego en el aula, y que tipo de prácticas artísticas y pedagógicas llevamos adelante en los distintos ámbitos que nos desenvolvemos. El arte como campo de conocimiento, ha sido reconocido como tal desde el año 2010, corriendonos de la idea de “genio moderno” y centrándonos en su especificidad de aprendizaje, como son la apropiación y comprensión de la metáfora, la construcción de diversas poéticas y estéticas, que invita al pensamiento crítico y engloba todo el universo simbólico de cada contexto.

Entonces, es la imaginación el motor desde el cual se aprende el lenguaje artístico, y a la vez, la forma en que leemos y representamos la sociedad. Desde nuestra propuesta sostenemos, que la imaginación, como campo de indagación constante, también se encuentra sesgada y condicionada, por los modelos hegemónicos de belleza, universales, binarios, heteronormados, sexistas, desde lo cual está constituida la sociedad, y atraviesa el arte y la cultura.

Desde esta perspectiva, promovemos indagar en nuestras subjetividades y la manera en que nuestra imaginación ha sido desarrollada, con qué representaciones visuales desde los medios de comunicación y la escuela, los relatos que nos han leído: cuentos, novelas, la música que escuchamos, las obras de teatro, las bellas artes en general; para preguntarnos quiénes faltan en dichas representaciones, y qué capacidad de identificación podemos construir a partir de lo que conocemos. Val flores (2016), nos invita a pensar que conocemos desde la ignorancia, ya que todo aprendizaje, es

una forma de conocer, que deja por fuera, otras formas de conocimiento. Es allí donde nos interesa profundizar en el arte. ¿Cuáles fueron las representaciones que no conocimos, que no tuvieron existencia? ¿cuales son las voces silenciadas? ¿qué imaginarios nos perdimos de construir, por formar parte de lo que la sociedad construye como “anormal” y deja por fuera de nuestra posibilidad de ser y sentir?.

Las nuevas formas de pensar la sexualidad, la identidad de género, la expresión de género, y el recorrido de las relaciones de poder que se gestan de manera histórica entre lo masculino, y todo lo que está por fuera de este parámetro androcéntrico; son nuestro marco teórico, para analizar la imaginación y abrir el juego a crear nuevos imaginarios. Porque como dice Chimamando Adichiz, en “El peligro de la historia 3 única”, solo ampliando y diversificando las historias, podremos vernos todos/as representados/as, en una sociedad que da opciones y nos permite tramitar de mejor manera nuestro autoestima, nuestra mirada del cuerpo propio y ajeno, el deseo, etc. Como expresa Morgade (2017) aún persisten en las aulas múltiples expectativas diferenciadas y roles de género que limitan nuestras subjetividades y que conforman un currículum oculto que es necesario transformar. Entendemos que la propuesta de este curso es un aporte a la formación docente que permitirá actualizar y profundizar saberes, en pos de poder revisar prácticas de enseñanza y promover transformaciones en las instituciones que habitamos, de manera creativa, situada y sostenida.

Bibliografía general

- Flores, V. (2016). Afectos, pedagogías, infancias y heteronormatividad. Reflexiones sobre el daño (pp. 13-30).
- Ngozi Adichie, Chimamanda (2018) “El Peligro de la historia Única”, Mondadori.
- Morgade, G. (2017). Contra el androcentrismo curricular y por una educación sexuada justa. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS).

Objetivos

- Adquirir herramientas para la implementación en el aula, de modos de abordaje creativos de la educación sexual integral, a través de la educación artística.
- Repensar nuestras prácticas de enseñanza en la educación artística en vistas a enriquecer el abordaje desde el marco teórico que nos propone la Educación Sexual Integral.
- Cuestionar las representaciones sociales que se manifiestan a través del arte para indagar qué identidades son visibles y cuales son silenciadas.
- Incorporar perspectiva de género e interseccional a nuestra mirada de los procesos culturales y de las artes en general.
- Desarrollar estrategias desde el arte para construir nuevos imaginarios libres de violencia y discriminación que aporten a la implementación de la ley de educación sexual integral.

Programa

Unidad I

Perspectiva de género. Procesos de socialización de género. Categoría de género. Heteronorma. Sistema sexo-género. Amor romántico. Representaciones de género a través del arte. La imaginación como lugar de disputa

Unidad I I

Interseccionalidad.

Unidad I I I

Amor romántico: Heteronorma y discursos sobre el deseo. Análisis de obra: ¿qué universos simbólicos aportaron a nuestra manera de entender el mundo? ¿Qué representaciones ponemos en juego en nuestras producciones artísticas?.

Unidad IV

Nuevos imaginarios posibles desde el arte. ¿Cómo puede acompañar la ESI este proceso? La Educación sexual integral como herramienta transformadora. Intercambio de producciones elaboradas durante el curso. Arte transformador: estéticas propositivas, estéticas disruptivas, uso del humor y la ironía.

Bibliografía por unidad

Unidad I:

Clase 1:

- Maffia, D. "Introducción". En Sexualidades Migrantes, Ed. Feminaria, Bs As, 2003.

Clase 2:

- Wayar, Marlene (2018) "El arte de resistir" En Travesti/ una teoría lo suficientemente buena. Ed. Muchas Nueces, Ciudad autónoma de Buenos Aires.
- Mattio, E. (2012) ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? En Sexualidad, desigualdades y derechos. Ed. Ciencia, derecho y sociedad. Córdoba, Argentina.
- Viñuela Suárez, Laura. (2003) «La construcción de las identidades de género en la música popular». Dossiers feministas, [en línea], n.º 7.

Clase 3:

- Flores, V. (2016). Afectos, pedagogías, infancias y heteronormatividad. Reflexiones sobre el daño (pp. 13-30).
- Saiz Martínez, M. (2012) "Amor romántico, amor patriarcal y violencia machista. Una aproximación crítica al pensamiento amoroso hegemónico de occidente." Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid. pp. 5-10 y pp. 25-28.

Unidad I I

Clase 5:

- Ebacher, Colleen; "No me veo en su discurso: el confesionario colonial y la construcción de la sexualidad femenina"; en Feminismo Plural: la locura, la enfermedad, el cuerpo en las escritoras hispanoamericanas, Editora Gladys Iñarregui, Fundación Cultural Iberoamericana, USA, 2000.
- Lorde, Audre (1980). "Edad, raza, clase y sexo: Las mujeres redefinen la diferencia" En Audre Lorde, La hermana, la extranjera, Artículos y conferencias. Traducción María Corneiro, revisión de Alba V Lasheras y Miren Elordui Cadez, Ed. Horas y Horas, Madrid, 2003, pp. 121-135

Bibliografía Complementaria:

- Segato, Rita (2010) Género y colonialidad: en busca de un vocabulario estratégico descolonial en Quijano, Aníbal y Julio Mejía Navarrete (eds.): La Cuestión Descolonial. Lima: Universidad Ricardo Palma

- Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder.

Clase 6:

- Correbo, María Noel (2019) "Los cuerpos que no de la historia del arte o cuando aprendemos sólo el relato cisheteronormado" Disponible en Revista del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Visto en línea 10/07/2022. <https://doi.org/10.24215/25250914e022>
- Scharagrodsky, Pablo, and M, SOUTHWELL.(2007) "El cuerpo en la escuela" Programa de capacitación Multimedial.

Clase 7:

- Giunta, Andrea. Feminismo y arte Latinoamericano. Historia de artistas que emanciparon el cuerpo. Siglo XXI Editores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019. (Selección)
- Longoni, A; Diéguez, L. compiladoras (2021) "Existimos y resistimos: disidencias sexuales y desobediencias de género. Ser o no ser: esa no debería ser la cuestión" En Incitaciones transfeministas. Ed. documenta/escénicas, Córdoba, Argentina.
- Santos, B. (2020) Teatro de las oprimidas: estéticas feministas para poéticas políticas. Ed. Del Signo, Buenos Aires, Argentina. (selección)

Evaluación

La evaluación será de carácter procesual. En la unidad I se contemplará la realización de dos actividades en el entorno virtual de manera individual y una actividad grupal presencial como cierre integrador. Como cierre de la unidad 2, se realizará un trabajo individual a modo de evaluación final donde se solicitará que elaboren una secuencia didáctica que incorpore los contenidos de la ESI trabajados a lo largo del curso de manera transversal, desde el lenguaje artístico en que se desarrolla cada persona cursante. Se deberá hacer entrega de dicha planificación mediante la plataforma virtual, y luego poner en acción la coordinación de una micro clase presencial, que dé cuenta de la planificación elaborada, para ser vivenciada y analizada por sus compañeros/as, utilizando la evaluación colectiva. Se tendrá en cuenta la lectura del material teórico, a través de la participación activa y reflexiva en la clase. Se pretende que haya espacio al intercambio y de escucha atenta a las opiniones de los/as demás.

Para acreditar el curso deberán tener el 75% de la asistencia en las unidades curriculares; y la entrega virtual y presencial trabajos anteriormente mencionados.

Docentes: Rosa Abril Bortniuk y Ana Florencia Gimeno

Rosa Abril Bortniuk es actriz y profesora de artes en teatro, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, año 2015. Especialista en enseñanza superior de la Educación Sexual Integral, egresada del ISFD Joaquín V. Gonzalez, año 2020. Actualmente se desempeña como docente de Educación Artística y Proyecto de Producción en Teatro, en nivel primario y secundario en escuelas de gestión pública en el distrito de Berazategui. Trabaja como docente de ESI en la Escuela Popular de Música de Avellaneda y dicta la materia Corporeidad y Motricidad en el Instituto Superior de Formación Docente n°104, en Quilmes.

Desde el 2016 desarrolla talleres de ESI, en espacios culturales, Institutos de formación docente y congresos.

Como artista, actualmente se forma como dramaturga con Mariano Tenconi Blanco e Ignacio Bartolone. Impulso en el año 2019 la compañía “Nos temen artistas” desde la cual se desprenden intervenciones artísticas y cuenta con el estreno de la obra “Culpa, destejendo la madeja” en la cual participó como actriz, dramaturga y productora.

Florencia Gimeno es docente de artes visuales en distintas escuelas publicas del conurbano bonaerense y en proyectos vinculados al arte comunitario desde una perspectiva feminista.

Tras titularse como profesora de artes visuales en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes, continuó su formación en la filosofía de la educación por el arte y en educación sexual integral.

Formó parte de diversos proyectos en organizaciones sociales donde cumplió tareas de formación vinculadas al eje de géneros. Se especializó en Educación sexual Integral, cursando el Postítulo del ISFD Joaquín V. González. Actualmente continúa su formación, cursando, el Diploma de Posgrado en Géneros, Feminismos y Derechos Humanos y desarrolla actividades de capacitación docente, talleres y seminarios de arte y ESI. En cuanto a su desempeño artístico, conformó junto a otra colega, la colectiva artística Grabado Andante, indagando formas de producción artística colaborativa y gestando nuevos modos de circulaciones de la obra que lleguen al espacio público. La cual fue reconocida en 2019 y 2021 con la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes.

Forma parte de la campaña Gráfica Vivas nos Queremos, y desarrolla el proyecto comunitario Gráficas Conurbanas, en vistas a contribuir a la producción de obra que combata las violencias y la desigualdad de género, desde el oficio de la xilografía.