

Álbum de familia

Una mirada desde la perspectiva de género y la diversidad

Docentes: Leandro Ibáñez

Título: Álbum de familia

Subtítulo: Una mirada analítica desde la perspectiva de género y la diversidad

Bajada: En el curso se abordará el álbum de familia desde una mirada crítica y con una perspectiva orientada al género y la diversidad.

Resumen del curso: Haciendo un recorrido histórico del álbum familiar y puntualizando en el estatuto de este tipo de colecciones, nos acercaremos a la construcción social del estereotipo de género masculino y femenino, las historias que no se cuentan en los álbumes y las nuevas formas de armar familias.

A partir de un marco teórico y metodológico, se proponen acciones de intervención en los diferentes ámbitos de la educación artística, la cultura y las artes visuales. Este curso es una oportunidad para repensar nuestros propios álbumes y crear nuevos en los diferentes formatos que hoy nos permiten las tecnologías.

Fundamentación:

Este taller propone el reconocimiento del álbum de familia como un objeto cultural y artístico significativo. A través de la metodología del curso, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades para analizar, comprender y utilizar el álbum de familia como una herramienta pedagógica en diferentes contextos.

Además, el curso se propone abordar temas sensibles y actuales como la Educación Sexual Integral, la diversidad y los roles de género en el ámbito familiar. Para ello, se ofrece un marco teórico que permite reflexionar sobre estos temas y se busca que los estudiantes puedan utilizar el álbum de familia como un medio para analizar y comprender estos conceptos.

Con una perspectiva semiológica el curso de álbum de familia propone que los asistentes comprendan la complejidad de los mensajes y significados presentes en las fotografías y los álbumes de familia, y a desarrollar habilidades críticas para interpretar y analizar obras de arte en general.

En cuanto a la metodología, el curso se organiza en ocho encuentros de dos horas cada uno, en los cuales se aborda la historia y evolución del álbum de familia, los relatos y estereotipos de género en el álbum, así como la diversidad y los nuevos modelos de familia. También se analizan diversas prácticas artísticas y se invita a los estudiantes a producir y armar su propio álbum de familia.

En definitiva, este programa de estudio busca formar a los estudiantes en la metodología del armado de un álbum de familia y proporcionarles herramientas de análisis desde el álbum de familia para trabajar temas relacionados con la educación y las artes. Asimismo, se pretende sensibilizar a los estudiantes sobre la diversidad y los roles de género en el ámbito familiar, así como fomentar su creatividad y capacidad para utilizar el álbum de familia como medio para expresar su propia historia y cultura.

Objetivos:

El curso tiene por objetivos que los/as participantes puedan:

- Sistematizar la metodología del armado de un álbum de familia para la enseñanza de diversos lenguajes artísticos combinados.
- Adquirir herramientas de análisis desde el álbum de familia para trabajar contenidos relacionados a la Educación Sexual Integral como los roles de género y el respeto por la diversidad.
- Comprender el papel de los signos y símbolos en la comunicación visual a través del análisis semiológico de las fotografías y los relatos familiares presentes en el álbum. ● Reconocer los elementos estéticos y formales en las imágenes del álbum para interpretar su significado y mensaje.
- Identificar las funciones y valores del álbum de familia como objeto cultural, a través de su estudio en diferentes contextos históricos, sociales y culturales.
- Reflexionar sobre los aspectos culturales y de género en las fotografías del álbum, analizando cómo se reflejan las relaciones de poder y las dinámicas sociales en su representación.

- Analizar el rol del álbum de familia como fuente de memoria y como herramienta para la construcción de la identidad personal y colectiva, a través de la exploración de diferentes enfoques en la producción artística.
- Desarrollar habilidades de producción artística para la creación y composición de álbumes de familia, considerando las diversas posibilidades expresivas y estéticas que ofrece el lenguaje visual.
- Integrar los conocimientos adquiridos en el curso para el diseño de propuestas pedagógicas que integren el álbum de familia como recurso didáctico para la enseñanza de diferentes disciplinas artísticas y temas transversales, como la educación sexual integral.

Duración: 4 encuentros de 2 horas cada clase.

Nivel: introductorio.

Destinatarios: comunidad en general interesada en educación y artes.

Requerimientos para cursar / Requisitos: fotografías del propio álbum familiar. En caso de no contar con ello, material de archivo de cualquier álbum de familia.

Metodología:

La metodología empleada para el curso se centra en el análisis semiótico de los álbumes de familia y su relación con la cultura, la sociedad, el género y la diversidad.

Se introduce la temática del curso, enfatizando la importancia de documentar y preservar la memoria de la familia, así como también la relevancia de analizar las relaciones familiares desde diferentes perspectivas. Se llevarán a cabo análisis de álbumes de familia a partir de los álbumes de los participantes poniendo especial atención a los elementos semióticos presentes en las fotografías (como la composición, el encuadre, la iluminación, los colores, los objetos presentes en la imagen, entre otros).

A lo largo del curso, se fomenta la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la familia, compartiendo historias sobre las familias y sobre cómo la diversidad de género, etnia, religión, orientación sexual, entre otros factores, hacen a la construcción de la identidad familiar. Este insumo será la base para la producción y análisis de narrativas para comprender las diferencias entre los roles de género en diferentes culturas y épocas, así

como también discutir cómo estos roles influyen en la construcción de la identidad colectiva.

Finalmente, se cierra el curso con un proyecto final en el que los asistentes crean su propio álbum de familia, utilizando las herramientas y enfoques aprendidos a lo largo del curso. Este proyecto final podría incluir fotografías, narrativas y reflexiones sobre la identidad y la diversidad en la familia.

Evaluación: Los y las estudiantes deberán desarrollar la producción de un álbum de familia en alguno de los dispositivos -analógico o digital- vistos en el curso para la acreditación del mismo.

Programación por encuentros:

Encuentro 1: La fotografía de registro, la fotografía antropológica, lo que narran las fotografías. El uso del archivo fotográfico como campo de investigación y producción artística.

Bibliografía:

- La fotobiografía (Sanz).
- Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos (Silva).
- Representaciones desde la imagen y materialidad de las fotografías de yaganes de Martín Gusinde: del archivo fotográfico al “álbum familiar” (Carvalho Ramirez).

Encuentro 2: Recorrido histórico del álbum de familia: del álbum de vistas al relato familiar. Diferentes formatos, analógicos y digitales, del álbum familiar. Los relatos del álbum: lo que cada familia muestra y lo que oculta. Modelos de representación de las infancias, el matrimonio, la familia. Ritos y mitos.

Bibliografía:

- La fotografía como fuente para el análisis de los procesos migratorios. Metodología, conceptualización y crítica en la historia de la emigración vasca a Uruguay (Siglos XIX-XX).
- La imagen de la familia en la pintura y la fotografía (Camarero Gómez)
- La fotobiografía (Sanz).
- Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos (Silva).

- La fotobiografía (Sanz).
- Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos (Silva).
- Einnova Arte: el álbum de familia (Cerrada Ortega).

Encuentro 3: La mujer y la fotografía. Estereotipos de género en el álbum familiar. Nuevos modelos de familia. Diversidad y el archivo trans de la memoria. Abordaje de la familia desde el ensayo fotográfico.

Bibliografía:

- Annemarie Heinrich: en busca del gesto fuerte femenino (Stilman).
- Género y memoria. El álbum familiar como huella autobiográfica (Arrebola-Parras).
- El álbum de Sara. Fotografía, género y familia en sectores trabajadores (Gallo).
- Sexo y género en La fotobiografía (Sanz)
- Retratos de familia: estereotipo y extimidad (Suescún Monroy).
- Ésta se fue, ésta se murió, ésta ya no está más. El Archivo de la Memoria Trans en Argentina (Antoniucci).
- Archivo de la Memoria Trans: cruces entre estética, memoria y género (Sauri).
- Sitio web del Archivo de la Memoria Trans.

Encuentro 4: Posibles abordajes y propuestas para trabajar el álbum en educación artística, cultura y artes visuales. El álbum de familia en el Arte Contemporáneo.

Bibliografía:

- Libro álbum, convocando a la diversidad (Suárez; Revello).
- Los libros álbum como dispositivo de enseñanza poderosa para la formación inicial de los estudiantes de grado en investigación científica (Monteverde; Agulló; De Angelis; Kurlat).
- Usos del álbum de familia en el arte contemporáneo: autobiografía, ficción y domesticidad (Bravo López).
- Arqueología de la ausencia de Lucila Quieto: un viaje hacia la imagen imposible (Alonso Riveiro).
- El montaje de la ausencia: las fotos reconstruidas de Lucila Quieto (Fortuny).
- Fotos de familia. Sobre la obra de Lorna Otero (Publicación del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico).

- El juego como registro rabioso de Victoria Díaz Azcoaga en Revista F:22 (Sauze).
- Álbum de familia y prácticas artísticas. Relecturas sobre la autobiografía, intimidad y archivo (Vicente)

Bibliografía optativa:

- Barthes, R. (2006). *La cámara lúcida: nota sobre la fotografía* (1a. ed., 1a. reimp.). Buenos Aires: Paidós.
- Gómez, P. (2018). *Los Modlin: una historia increíble rescatada de la basura*. Fracaso Books.
- Hirsch, M. (2009). La novela familiar en la época de la fotografía. In *Las palabras y las fotos: literatura y fotografía: Words and photographs: literature and photography* (pp. 20-43). Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación.
- Hirsch, M. (2021). *Marcos familiares: fotografía, narrativa y posmemoria*. Prometeo Libros.
- Lemagny, J. C. (2008). La sombra y el tiempo: la fotografía como arte.
- Schaeffer, J. M. (2004). La fotografía entre visión e imagen. In *La confusión de los géneros en fotografía* (pp. 16-21).
- Schaeffer, J. M., & Jiménez, D. (1990). *La imagen precaria: del dispositivo fotográfico*. Madrid: Cátedra.