

Orientación: **Ciencias Sociales**

Taller Optativo: **Juventudes en el cine contemporáneo: temas, espacios y modos de representación**

Nivel: **6º año**

Duración del curso: **cuatrimestral -2do cuatrimestre-**

Carga horaria: **3 hs cátedra semanales**

Profesor a cargo: **Marcelo Scotti**

I. FUNDAMENTACIÓN

Desde los orígenes de la cultura cinematográfica, las y los jóvenes han sido sujetos de atención, interés y representación. Como protagonistas de historias cotidianas o de grandes relatos épicos, las juventudes formaron parte del aliento narrativo del cine y fueron parte de la mirada especial que el gran arte popular de nuestro tiempo ha dedicado al mundo. Esa etapa distinta de la existencia humana, difusamente situada entre la infancia y la adultez, aloja de forma singular la posibilidad de relatar cambios, rebeldías, aventuras, amores, conflictos, deseos y problemas en una cierta insatisfacción cultural característica de un tiempo subjetivo de transformaciones, interrogantes e inquietudes personales y colectivas frente al mundo construido por los mayores.

Sujetos de cambios y de búsquedas, las y los jóvenes y adolescentes han sido representados por el cine de las últimas décadas de maneras cada vez más amplias, diversas, problemáticas y sensibles, y la atención que las diferentes películas le prestan a las juventudes puede leerse, también, como un síntoma social del interés particular que esa edad presenta para la cultura contemporánea. Procuramos en esta propuesta indagar, ver, dar a ver y reflexionar sobre algunas de las formas en las que el cine de las últimas décadas ha narrado a adolescentes y jóvenes, en diferentes espacios geográficos y sociales, ante desafíos, ambientes y problemas distintos y en los diversos géneros o modos característicos de la narrativa cinematográfica.

Más allá de nuestro tema de atención, entendemos que el análisis del cine, de las películas en particular, requiere una cierta disposición reflexiva sobre la cultura audiovisual que en general está ausente de la formación escolar. Nos interesa entonces proponer una articulación entre contenidos -los filmes seleccionados para la propuesta, y formas -tanto en el abordaje de dichos filmes como en el de la propia mirada y las herramientas analíticas para comprenderlos-.

En el mismo sentido, un aporte significativo que podría ofrecer este taller tiene que ver con la puesta en interrogación y reflexión sobre la propia mirada a partir de hacer conscientes determinados recursos de la narrativa cinematográfica y ciertos modos corrientes de la circulación y recepción de películas en nuestra cultura. Por otra parte, el tiempo de aceleradas transformaciones tecnológicas que vivimos pone permanentemente en cuestión el estatuto de las imágenes, también las del cine, al punto de que en la actualidad resulta más válida que nunca la pregunta sobre el lugar / las funciones de las imágenes, no sólo del cine, en nuestra sociedad. Doblemente válida incluso, si pensamos en la variabilidad de los soportes y en la multiplicidad de las pantallas y los formatos, medios y formas de ver cine en el presente. A partir de estas inquietudes, pensamos en un programa que se propone poner el foco de observación en los modos de representación cinematográfica de las juventudes y, a la vez, contribuir a la formación de una cierta capacidad

analítica y reflexiva sobre los relatos del cine y sobre la circulación de imágenes audiovisuales en la cultura actual, sus formas, usos y sentidos en nuestra sociedad.

II. OBJETIVOS

Generales

Cultivar un terreno de articulación entre los relatos del cine y la formación escolar.

Promover una aproximación diversa a la experiencia de la adolescencia y la juventud en las sociedades contemporáneas.

Generar un espacio de formación y reflexión sobre las problemáticas vinculadas con la cultura audiovisual.

Específicos

Registrar la amplitud y diversidad de las experiencias de jóvenes y adolescentes en el mundo actual. Indagar en las relaciones entre filmes y contextos de producción y circulación.

Estimular capacidades de análisis, diferenciación y comparación entre los distintos tipos de relatos del cine.

Contribuir a la escritura analítica en relación con los materiales propuestos.

Incentivar una actitud analítica, reflexiva y fundamentada como receptores de la cultura cinematográfica.

Orientar a los estudiantes hacia una relación crítica con las imágenes y la cultura audiovisual.

III. CONTENIDOS

Módulo introductorio (dos clases): Una aproximación a la experiencia cinematográfica. Exposición y análisis de fragmentos fílmicos: imágenes, recursos, lenguaje, mirada. Proyección de un cortometraje y análisis colectivo en el aula.

Módulo I (cuatro clases): Mundos y modos para las adolescencias y las juventudes ¿Cómo representa el cine la diversidad de sus experiencias? Diferencias geográficas, sociales, de género. Distinciones formales. Análisis comparativo de las estrategias narrativas y de los modos de presentación y representación.

Módulo II (cuatro clases): Relaciones, conflictos y vínculos intergeneracionales. Adolescencias, juventudes y familias: afectos, mandatos, tensiones y disputas.

¿Autoridades en cuestión? Los cambios en las relaciones entre adultos y jóvenes en diferentes contextos.

Módulo III (tres clases): el *Coming of age*¹ como subgénero cinematográfico. Variantes de contextos, estéticas, géneros y sentidos. Modos diferentes de representación, supuestos y correlatos culturales.

Películas seleccionadas

(Eventualmente se podrán incorporar otros títulos sugeridos por el docente o en consulta con las y los estudiantes)

Atlántida (Inés Barrionuevo, Argentina, 2014, 89') (Módulos I y III)

Coma (Bertrand Bonello, Francia, 2022, 81') (Módulo III) *Corre Lola corre* (Tom Tytler, Alemania, 1998, 81') (Módulo I)

Descubriendo el amor (Lukas Moodysson, Suecia, 1998, 89') (Módulos I y II)

Dos disparos (Martín Rejtman, Argentina, 2014, 104') (Módulos I, II y III)

El estudiante (Santiago Mitre, Argentina, 2011, 110') (Módulo I)

El mito de la adolescencia (David Robert Mitchell, Estados Unidos, 2010, 96') (Módulos I y III)

El mundo (Jia Zhang ke, China, 2004, 143') (Módulo I)

El odio (Mathieu Kassovitz, Francia, 1992, 98') (Módulo I)

Elephant (Gus Van Sant, Estados Unidos, 2003, 81') (Módulo II) *Gran Torino* (Clint Eastwood, Estados Unidos, 2008, 116') (Módulo II) *Karla* (Christina Tournatzés, Alemania, 2025, 105') (Módulos I, II y III) *La ciénaga* (Lucrecia Martel, Argentina, 2000, 103') (Módulo II)

La chica más feliz del mundo (Radu Jude, Rumania, 2009, 99') (Módulos I y II)

Lady Bird (Greta Gerwig, Estados Unidos, 2017, 94') (Módulo III)

La parte de los ángeles (Ken Loach, Inglaterra, 2012, 101') (Módulo I)

La promesa (Jean Pierre y Luc Dardenne, Bélgica, 1996, 90') (Módulos II y III)

La virgen de la tosquera (Laura Casabé, Argentina, 2026, 93')

Las mujeres verdaderas tienen curvas (Patricia Cardoso, Estados Unidos, 2002, 90') (Módulos II y III)

Los educadores (Hans Weingartner, Alemania, 2004, 127') (Módulo II)

Mustang (Deniz Gamze Ergüven, Turquía, 2015, 97') (Módulo I)

Offside (Jafar Panahi, Irán, 2006, 93') (Módulos I y II)

Pequeña Miss Sunshine (Valerie Faris y Jonathan Dayton, Estados Unidos, 2006, 101') (Módulo II)

Pizza, birra, faso (Israel Adrán Caetano y Bruno Stagnaro, Argentina, 1998, 92') (Módulo I)

¹ Expresión inglesa intraducible que sirve a la definición de relatos -no sólo del cine- en los que se narra el paso a la edad adulta, a la mayoría de edad o más en general una experiencia de maduración subjetiva, crecimiento o aprendizaje de un personaje adolescente o joven.

Recursos humanos (Laurent Cantet, Francia, 1999, 100') (Módulos I y III)
Romería (Carla Simón, España, 2025, 114') (Módulos II y III)
Soltando los puños (Kira Kovalenko, Rusia, 2021, 97') (Módulos I, II y III) *Temporada de patos* (Fernando Eimbcke, México, 2004, 90') (Módulo I) *The Truman show* (Peter Weir, Estados Unidos, 1998, 103') (Módulos I y III).
Una chica regresa sola a casa de noche (Ana Lily Amirpour, Irán, 2014, 101') (Módulos I y II)
Una semana solos (Celina Murga, Argentina, 2008, 110')
Virgenes suicidas (Sofia Coppola, Estados Unidos, 2002, 97') (Módulo II)
Visages, villages (Agnes Varda, Francia, 2018, 94') (Módulo II)
Your name (Makoto Shinkai, Japón, 2016, 106') (Módulo I)

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Atendiendo a que los objetivos de este taller no se relacionan solamente con la incorporación de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, sino también con la articulación y puesta en práctica de capacidades y conceptos ya adquiridos y, fundamentalmente, con el desarrollo de una mirada personal sobre la producción audiovisual, es que las estrategias metodológicas utilizadas apuntan a fomentar una disposición analítica y a desarrollar el trabajo interpretativo sobre los materiales seleccionados.

En función de lo antedicho, como primera instancia las prácticas en el aula están orientadas a interrogar la propia posición antes las imágenes en general y ante la cultura visual en particular. Por ello, se propondrá una dinámica activa, en la que la participación individual o grupal -de acuerdo con cada una de las actividades- será parte imprescindible del desarrollo de las clases. Entendemos que una propuesta de este tipo supone no impartir conocimientos cerrados y previamente establecidos, sino convocar y acompañar a las y los estudiantes en la propia elaboración de sentidos a partir de los materiales, ideas y conceptos que ponemos en circulación en el aula y en conexión con los adquiridos en el marco de su formación escolar, especialmente ideas, conceptos y conocimientos propios del campo de las ciencias sociales y más en general de las humanidades.

Más puntualmente, a partir de la exposición dialogada guiada por el docente, se estimulará la participación de las y los cursantes en el comentario, el análisis, el intercambio y la interrogación frente a las obras cuyo estudio proponemos. De la experiencia previa en distintos espacios de la labor docente traemos la certeza de las cualidades particulares del trabajo frente a las imágenes fijas o en movimiento: democratización de la palabra, circulación amplia y diversa de la imaginación, estímulo al intercambio grupal a partir de materiales que se presentan en principio más accesibles que los textuales, sin estar necesariamente opuestos a ellos. En esa complementariedad, intentaremos apoyar la articulación entre la experiencia analítica y reflexiva de la propia mirada y los materiales que ponemos en consideración a lo largo del taller. En relación con el cine, entendemos que resulta imprescindible contribuir a hacer cada vez más consciente la percepción subjetiva de las y los adolescentes frente al cine en general y a las películas oportunamente proyectadas. Poner en juego las distintas percepciones y sentidos de los jóvenes ante una obra fílmica y desde allí trabajar los distintos enfoques analíticos y formales de la obra cinematográfica. Es decir, comprendemos que los jóvenes en su rol de espectadores con diversas experiencias previas no constituyen un todo homogéneo; estamos ante una heterogeneidad de actores que se definen en la propia práctica constituyendo diversos grupos de pertenencia. Así como los estudiantes llegan al taller con conocimientos que pretendemos pongan en juego, es también necesario que incorporen otros, vinculados al lenguaje cinematográfico, a los modos culturales de representación y a las formas analíticas del medio audiovisual.

Por todo esto, se contempla la selección de películas que abordan y problematizan no sólo los mundos de los jóvenes sino también los diferentes tejidos sociales y culturales respectivos. Trabajar con filmes que componen narrativas y formulan relatos sobre problemáticas particulares -tales como conflictos familiares, amores, relaciones padres/hijos, violencia familiar, exclusión y discriminación social, sexualidades, formas de las violencias, cuestiones de géneros, desocupación- permite considerar y poner en tensión cómo los jóvenes a través de sus ideas y reflexiones se definen a sí mismos y cómo son o han sido representados en los filmes en el marco de procesos sociales más amplios.

Siguiendo estos criterios, las clases están divididas en distintos momentos que se vinculan entre sí:

- Exposición por parte del docente de los contenidos propuestos.
 - Proyección de películas o fragmentos de películas sobre ejes determinados.
 - Exposición por parte de las y los estudiantes de las percepciones y sensaciones producidas por el film.
- En el transcurso del taller se requiere incorporación gradual del lenguaje específico.
- Debate en el aula sobre los discursos e ideas plasmados en las películas bajo la coordinación del docente.

-Producción escrita de informes analíticos de las películas vistas y de una monografía final.

V. EVALUACIÓN

Atendiendo a la modalidad de taller, se prestará especial atención a la participación en el aula. A lo largo de las clases se propondrán actividades puntuales, en parejas o pequeños grupos para el análisis de ciertos materiales abordados y para la acreditación del taller se solicitará la redacción un trabajo final individual que propondrá la comparación entre dos de las películas abordadas durante las clases a elección del o la cursante. El proceso de producción del trabajo monográfico incluye consultas previas con el docente que tienen como objetivo poder guiar y apoyar el proceso productivo.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Para el docente

- Aumont Jacques, Michel Marie, *Diccionario teórico y crítico del cine*. Buenos Aires, La marca editora, 2006.
- Aumont, Jacques y Marie, Michel, *Análisis del film*. Barcelona, Paidós, 1990.
- Aumont, Jacques y otros, *Estética del cine*. Barcelona, Paidós, 1996.
- Babino, Ernesto, "La adolescencia en el cine latinoamericano". En: [La adolescencia en el cine latinoamericano](#), 2015.
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?* Madrid, Rialp, 1999.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico, una introducción*. Barcelona, Paidós, 1993.
- Cassetti, Francesco, *Teorías del cine 1945-1990*, Madrid, Cátedra, 1994.
- Didi-Huberman, Georges (2007) "Un conocimiento por el montaje", entrevista con Pedro G. Romero. Pdf.
- Farocki, Harun (2014), *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires. Caja negra editora.
- Ferro, Marc, *Historia contemporánea y cine*. Barcelona, Ariel, 1995.
- Gautjier, Guy, *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid, Cátedra, 1998.
- González Aguirre, Melisa Alejandra, "La Narrativa del *Coming-Of-Age* femenino". En; Revista Luciérnaga, Monterrey, –ISSN: 2027-1557–ISSN-L: 2027-1557 (En línea), Vol.16 Núm.32 (2024): Julio-diciembre.
- Hall, Stuart, "La hegemonía audiovisual", en Delfino, Silvia (comp.) *La mirada oblicua*, estudios culturales y democracia". Buenos Aires, La Marca ed., 1993.
- Martel, Lucrecia, *Un destino común, intervenciones públicas y conversaciones*. Buenos Aires, Caja negra editora, 2025.
- Paladino, Diana, "Qué hacemos con el cine en el aula", en Dussel, Inés, Gutiérrez, Graciela, (comp.) (2006), *Educación la mirada, políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires. Manantial.
- Rancière, Jacques; *La fábula cinematográfica*. Barcelona, Paidós, 2005.
- Russo, Eduardo, *Diccionario de cine*. Buenos Aires, Paidós, 2003.
- Serra, María Silvia, "El cine en la escuela ¿política o pedagogía de la mirada?", en Dussel, Inés, Gutiérrez, Graciela, (comp.) (2006), *Educación la mirada, políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires. Manantial.
- Sorlin Pierre, *Sociología del cine*. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985.
- Triquell, Ximena, *El tiempo suspendido, adolescentes en el cine argentino contemporáneo*. 2015. En: <http://hdl.handle.net/11336/69489>
- Xavier, Ismail, *El discurso cinematográfico*. Buenos Aires. Manantial. 2008.
- Zunzunegui, Santos, *Pensar la imagen*. Madrid, Cátedra, 1998.

Para estudiantes

- Aumont, J y otros, *Estética del cine*, Barcelona. Paidós, 1996. Selección.
- Babino, Ernesto, "La adolescencia en el cine latinoamericano". En: [La adolescencia en el cine latinoamericano](#).
- Didi-Huberman, Georges (2007) "Un conocimiento por el montaje", entrevista con Pedro G. Romero. Pdf.
- Farocki, Harun (2014), *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires. Caja negra editora. Selección.
- Ferro, Marc, *Historia contemporánea y cine*. Barcelona, Ariel, 1995.
- Finkel, Raúl, *La escena erótica, amor, sexo y otras perversiones en el cine*. La Plata, Malisia, 2021. Fragmentos seleccionados.
- González Aguirre, Melisa Alejandra, "La Narrativa del *Coming-Of-Age* femenino". En; Revista Luciérnaga, Monterrey, –ISSN: 2027-1557–ISSN-L: 2027-1557 (En línea), Vol.16 Núm.32 (2024): Julio-diciembre.

Martel, Lucrecia, *Un destino común, intervenciones públicas y conversaciones*. Buenos Aires, Caja negra, 2025.

Russo, Eduardo, *Diccionario de cine*. Buenos Aires, Paidós, 2003. Selección
Selección de críticas de películas de diarios, sitios de internet y revistas especializadas.

Siete Emmanuel, *El plano en el origen del cine*. Buenos Aires, Paidós, 2004.

Sorlin Pierre, *Sociología del cine*. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985.

Triquell, Ximena, *El tiempo suspendido, adolescentes en el cine argentino contemporáneo*. 2015. En:
<http://hdl.handle.net/11336/69489>

Orientación: **Ciencias Sociales**

Taller Optativo: **¿Lo viejo funciona? Taller de análisis y reflexión sobre la actualidad**

Nivel: **6º año**

Duración del curso: **cuatrimestral -2do cuatrimestre-**

Carga horaria: **3 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Becerra Draghi, Pablo León y Flocco, Gino**

I. FUNDAMENTACIÓN

A lo largo de las últimas décadas, la sociedad ha estado atravesada por transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que se aceleran al mismo tiempo que se vuelven más difíciles de nombrar. El contexto internacional recibió un cimbronazo con la caída del muro de Berlín y el fin del mundo bipolar, pero, al contrario de lo que opinaban autores como Fukuyama, no nos encontramos con el fin de la historia: ni las disputas ideológicas se detuvieron, ni la sociedad encontró valores inmutables, ni se vivió una época de progreso constante. Más bien, parecen haber prevalecido los cambios, a veces rápidos, a veces contradictorios, a veces profundos, pero principalmente constantes. Situación que, apoyada por los avances tecnológicos y por la variación en la forma de vinculación social, no alcanza a ser abordada ni comprendida por las diferentes generaciones. Esta dificultad, encontrada en una constante "no certeza", ha buscado ser entendida por autores como Bauman al hablar de la modernidad líquida. Se ha vuelto un lugar común decir que pareciera ser más cercano el fin del mundo que un cambio de sistema político: una sensación de inmovilidad que, sin embargo, cubre un escenario donde modelos del siglo XX siguen operando, mutando o regresando con otros nombres.

Frente a tal escenario, este taller propone una clave de lectura: pensar el presente como una tensión entre los grandes modelos del siglo XX —Estado de bienestar, capitalismo periférico, experiencias socialistas, desarrollismos, neoliberalismo— y sus "recauchutados" del siglo XXI —neodesarrollismos, posneoliberalismos, nuevas derechas, autoritarismos religiosos, plataformas y financiarización—, donde mucho de lo que aparece como nuevo es en realidad lo viejo con otro nombre o con otras tecnologías. Recuperamos para eso la tradición latinoamericana de los estudios sobre dependencia y subdesarrollo como herramienta teórica para leer la actualidad desde una posición situada, y proponemos una mirada centrada en el sur global: Asia, África y Latinoamérica como espacios desde donde se producen experiencias, conflictos y respuestas que la agenda mediática dominante suele relegar.

El dispositivo central del taller son dos entrevistas que los/as estudiantes, organizados/as en grupos, realizarán a referentes propuestos por el equipo docente: académicos/as de la UNLP, militantes, periodistas que trabajan sobre regiones del sur global. La entrevista funciona como exigencia de preparación, como instancia de escucha y como insumo de análisis: obliga a leer antes, a formular preguntas, a sostener un diálogo y a producir interpretación después. La experiencia del año pasado mostró que el trabajo con entrevistas compromete especialmente a los/as estudiantes; este programa decide darle un lugar formal y estructurante.

Como miembros del Liceo "Víctor Mercante", entendemos que somos parte del crecimiento y preparación para la etapa adulta de las nuevas generaciones. En ese sentido, nuestro rol es el de acompañarlos/as brindando las herramientas necesarias para que formen sus propias ideas, creencias, valores y objetivos de cara a su futuro: no sólo universitario y laboral, sino también para su vida en general como ciudadanos/as de esta sociedad cambiante. Entendemos que las herramientas metodológicas propuestas, junto con la participación activa y desde sus propios conocimientos e intereses, permitirán comenzar a plantear qué de lo viejo funciona, y cuánto podemos pensar de nuestro presente y futuro. En ese sentido, buscamos también un espacio para debatir ideas y opiniones sobre temas que nos atraviesan en lo cotidiano, como también sobre cuestiones que no nos llegan por nuestros canales informativos diarios, pero pueden ser relevantes para nuestro futuro. El trabajo con la oralidad —argumentar, escuchar, defender posiciones— acompaña esta búsqueda a lo largo del taller.

II. OBJETIVOS

Generar un espacio de diálogo donde circulen ideas y se respeten todas las voces.

Comprender las grandes transformaciones del siglo XX y reconocer continuidades, rupturas y reformulaciones en el siglo XXI.

Apropiarse de herramientas teóricas básicas de la tradición de dependencia y subdesarrollo para leer la actualidad desde una posición situada.

Conocer experiencias, conflictos y debates contemporáneos de regiones del sur global (Asia, África, Latinoamérica).

Producir, realizar y analizar entrevistas a referentes como herramienta de investigación y de aprendizaje colaborativo.

Desarrollar competencias orales: argumentar, escuchar, formular preguntas, defender posiciones.

Favorecer la capacidad de contextualizar hechos del presente articulándolos con distintas dimensiones de la realidad social.

III. CONTENIDOS

Eje 1 — Pensar la actualidad: herramientas teóricas, viejos modelos y "recauchutados"

Del fin de la Segunda Guerra Mundial a la caída de la URSS: sociedad de masas, mundo bipolar, sixties, transformación neoliberal de los 90'. Modernidad líquida y nuevas formas de vinculación social.

Teoría de la dependencia y subdesarrollo. La discusión sobre centro y periferia y su vigencia hoy.

Modelos del siglo XX: Estado de bienestar, capitalismo periférico, experiencias socialistas, desarrollismos, dictaduras y neoliberalismo. ¿En qué les fue bien? ¿En qué les fue mal? ¿Qué dejaron como saldo?

Recauchutados del siglo XXI: neodesarrollismos, posneoliberalismos, socialismo del siglo XXI, "buen vivir", "nuevas derechas", populismos, autoritarismos religiosos, plataformas y financiarización. Lo viejo que vuelve con otros nombres.

Eje 2 — Miradas desde el sur global

¿Qué es el sur global? Construcción del concepto, alcances y límites.

Asia y "oriente": ascenso de China, conflictos en Medio Oriente, genocidio en Palestina, reconfiguraciones regionales.

África: descolonización inacabada, conflictos contemporáneos, la "revolución de las boinas" y los nuevos alineamientos internacionales.

Latinoamérica: integración, ciclos políticos, movimientos sociales, dependencia hoy.

Dispositivo de entrevistas (atraviesa todo el eje): dos entrevistas grupales a referentes del sur global propuestos por el equipo docente, con tres momentos de trabajo —preparación, realización, análisis—.

Eje 3 — Análisis de la actualidad y preparación del trabajo final

Lectura crítica de artículos periodísticos en clave "¿lo viejo funciona?": identificación de modelos, marcos teóricos y supuestos que operan detrás de la actualidad.

Cruce con las herramientas del Eje 1 (dependencia, subdesarrollo, modelos del siglo XX y sus "recauchutados") y con los casos del Eje 2 (sur global).

Reconocimiento de continuidades, rupturas y reformulaciones entre el pasado reciente y el presente a partir del análisis de fuentes contemporáneas.

Taller de preparación del trabajo final: discusión grupal de temas, formulación de hipótesis, organización argumentativa y ajuste progresivo de la monografía en clase, con devolución entre pares y del equipo docente.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo que proponemos para este taller es que sea un espacio marcado por la práctica, por el hacer, por el debate como forma central de las actividades y de abordar los contenidos y temas planteados. Partimos de la concepción de que cada estudiante no es una "tabula rasa" (Locke, 1689) que haya que llenar de contenidos, sino que trae una historia de vida, saberes y conocimientos que serán tenidos en cuenta y puestos en relación con los planteados en el taller, generando un ambiente creativo de reflexión y acción (Freire, 2005). El saber se construye entre todas las partes involucradas, sin verdades absolutas ni saberes por encima de otros: todas las voces son y serán respetadas y puestas en tensión entre todo el grupo, para así elevar el nivel de discusión y de la clase en general. Partimos en

ese sentido de la educación popular (Freire, 2005) como forma de llevar adelante las clases, donde los/as estudiantes formen parte activa, se sientan partícipes y donde su voz sea escuchada.

Sobre esta base, el taller se organiza alrededor de cuatro líneas metodológicas:

La oralidad como práctica semanal. Cada clase incluye instancias formales de discusión oral: rondas de apertura, exposiciones breves individuales o por parejas sobre el material leído, debates pautados sobre los temas del eje y devoluciones orales entre pares. La intención es que defender una idea, formular una pregunta y escuchar al otro/a sean habilidades trabajadas con sistematicidad, y no solo evaluadas al final.

Las entrevistas como columna del taller. El dispositivo se organiza en tres momentos por cada entrevista. Preparación: lectura del material teórico y periodístico vinculado a la región y al/a la entrevistado/a; construcción colectiva de hipótesis de trabajo; elaboración grupal de la guía de preguntas; ensayo de la entrevista en clase. Realización: cada grupo realiza la entrevista al referente asignado, en encuentro presencial o virtual, con registro de audio o video. Análisis: desgrabación, identificación de núcleos centrales, contraste con la bibliografía, puesta en común en plenario y producción de un informe escrito y de una exposición oral grupal.

Análisis de artículos periodísticos y preparación del trabajo final. En el tramo final del cuatrimestre, el taller pasa a funcionar también como espacio de lectura crítica de artículos periodísticos en clave "¿lo viejo funciona?" y como instancia de preparación grupal del trabajo final, con discusión, ajuste y devolución progresiva en clase.

Recursos y prácticas complementarias. Trabajo con fuentes periodísticas propuestas por los/as estudiantes y por el equipo docente, materiales audiovisuales (videos, podcasts, documentales) como insumo de análisis, y análisis de entrevistas ya existentes a referentes del sur global como modelo para preparar las propias.

V. EVALUACIÓN (*Criterios y formas de evaluación y propuesta para los/as alumnos/as que no logren aprobar el Taller por resultar libres o desaprobados*)

La evaluación es de proceso y se aparta de la lógica del examen tradicional, en línea con la modalidad taller. Se sostiene sobre tres componentes articulados:

Participación oral en las clases. Compromiso en debates, en exposiciones breves y en devoluciones entre pares a lo largo del cuatrimestre.

Trabajo con las entrevistas. Calidad de la preparación, la realización y el análisis de las dos entrevistas grupales; producción del informe escrito y de la exposición oral grupal de cada una.

Trabajo final integrador. Monografía grupal sobre uno de los ejes o temas trabajados, de entre 4 y 8 páginas (Arial 12, A4, interlineado 1,5), con carátula, introducción, desarrollo (que debe ocupar aproximadamente dos tercios del trabajo) y reflexión final. Las entrevistas realizadas a lo largo del taller, así como las discusiones, lecturas y materiales trabajados en clase, **podrán y deberán ser tenidas en cuenta como insumo de la monografía.**

Defensa oral obligatoria. La monografía se defiende oralmente en una instancia grupal frente al equipo docente y al resto del taller. Esta defensa oral es obligatoria y no puede ser reemplazada por una entrega escrita ampliada (de haber situaciones excepcionales, serán contempladas por el equipo docente y se pensarán estrategias situadas de evaluación). Es el cierre formativo del taller y el momento donde se ponen a prueba las herramientas de oralidad trabajadas durante todo el cuatrimestre.

Criterios. Entrega en tiempo y forma; coherencia y argumentación del texto; uso de la bibliografía del taller y de bibliografía propuesta por los/as estudiantes; aprovechamiento de las discusiones, lecturas y entrevistas realizadas durante el cuatrimestre; calidad argumentativa de la defensa oral; capacidad de responder a preguntas y observaciones durante la defensa.

Estudiantes libres o desaprobados. Deberán presentar una monografía individual escrita en la mesa de examen, analizando un artículo periodístico utilizando las herramientas y la terminología propuestas por el taller, además de defenderla oralmente en una instancia previa a la mesa de examen.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Materiales audiovisuales (fragmentos de videos, documentales, podcasts).

Fuentes periodísticas propuestas por los/as estudiantes y por el equipo docente.

Entrevistas ya existentes a referentes del sur global, usadas como modelo para preparar las propias.

Materiales producidos por los/as propios/as estudiantes: registros, desgrabaciones, informes.

Encuentros presenciales o virtuales con los/as referentes entrevistados/as.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Del/de la estudiante

Eje 1 — Pensar la actualidad: viejos modelos y recauchutados Hobsbawm, E. (1995). Historia del siglo XX. Crítica. (Selección de capítulos finales). Furtado, C. (1964). Desarrollo y subdesarrollo. EUDEBA. (Cap. 1: "El subdesarrollo como concepto"). Gunder Frank, André (2006[1966]) "El desarrollo del subdesarrollo". En El nuevo rostro del capitalismo. Monthly Review. Selecciones en castellano, n°4, pp.144-147. Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1969). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI. (Introducción). Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Akal. (Cap. 1). Svampa, M. (2017). Del cambio de época al fin de ciclo. Edhasa. (Selección). Finchelstein, F. (2020). Del fascismo al populismo en la historia. Taurus. (Selección). Lenin, V. I. (2008) Imperialismo. Fase superior del capitalismo. Cap. 6: "El reparto del mundo entre grandes potencias" y Cap. 7: "El Imperialismo como etapa particular del capitalismo". Buenos Aires: Ediciones Libertador. Selección de artículos de Le Monde Diplomatique (Cono Sur), Anfibia, Nueva Sociedad.

Eje 2 — Miradas desde el sur global Quijano, A. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". En La colonialidad del saber. CLACSO. (Selección). Said, E. (1978). Orientalismo. (Introducción). Fanon, Frantz (1973). Por la revolución africana. Apartado 2: Argelia se enfrenta a los torturadores franceses (Selección Pp.69-71) y Apartado 15: La guerra de Argelia y la liberación de los hombres (Pp. 166-172). Pappé, I. Selección de artículos y entrevistas sobre Palestina. Mbembe, A. Selección breve sobre África contemporánea. Svampa, M. y Slipak, A. (2015). "China en América Latina". Nueva Sociedad. Informes y artículos recientes de CEPAL, CLACSO, CELAG, Nodal, Le Monde Diplomatique.

Eje 3 — Análisis de artículos periodísticos en clave "¿lo viejo funciona?" Selección curada de artículos de Anfibia, El Cohete a la Luna, Cenital, Le Monde Diplomatique (Cono Sur), Futurock, Revista Crisis, Gelatina y Nueva Sociedad. Noticias propuestas por los/as estudiantes y curaduría colectiva en clase. Los artículos se leen en cruce con la bibliografía teórica del Eje 1 y con los casos del Eje 2.

Documentales y podcasts "El dilema de las redes sociales" (Netflix, 2020). "La doctrina del shock" (Naomi Klein, 2009). "Argentina, 1985" (Mitre, 2022). Podcasts: Futurock, Cenital, Radio Ambulante (NPR), El Hilo, Anfibia.

Bibliografía docente y de consulta

Teoría y crítica contemporánea Bauman, Z. (2000). Globalización: las consecuencias humanas. FCE. Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Traficantes de Sueños. Streeck, W. (2016). ¿Cómo terminará el capitalismo? Traficantes de Sueños. Han, B.-C. (2021). No-cosas: quiebres en el mundo de hoy. Taurus. Sassen, S. (2006). Sociología de la globalización. Katz. Morozov, E. (2015). La locura del solucionismo tecnológico. Clave Intelectual. Mignolo, W. (2003). Historias locales/diseños globales. Akal.

Dependencia y subdesarrollo Prebisch, R. (1949). El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. CEPAL. Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1969). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI. Furtado, C. (1964). Desarrollo y subdesarrollo. EUDEBA. Marini, R. M. (1973). Dialéctica de la dependencia. Era. Dos Santos, T. (2002). La teoría de la dependencia: balance y perspectivas. Plaza & Janés.

Sur global, colonialidad, regiones Fanon, F. (1961). Los condenados de la tierra. FCE. Said, E. (1978). Orientalismo. Quijano, A. (2000). "Colonialidad del poder". CLACSO. Mbembe, A. (2016). Crítica de la razón negra. Futuro Anterior. Pappé, I. (2006). La limpieza étnica de Palestina. Crítica. Klare, M. (2008). Planeta sediento, recursos menguantes. Tendencias.

América Latina y Argentina Svampa, M. (2017). Del cambio de época al fin de ciclo. Edhasa. Svampa, M. y Viale, E. (2014). Maldesarrollo. Katz. Basualdo, E. M. (2006). Estudios de historia económica argentina. Siglo XXI. Sader, E. (2008). Posneoliberalismo en América Latina. CLACSO. Finchelstein, F. (2020). Del fascismo al populismo en la historia. Taurus. Aronskind, R. (2007). Riesgo país. Capital Intelectual.

Pedagogía y didáctica Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía. Siglo XXI.

Publicaciones de consulta permanente Le Monde Diplomatique (Cono Sur), Nueva Sociedad, Anfibia, CELAG, CLACSO, Nodal, El Cohete a la Luna, Cenital, Foreign Affairs Latinoamérica.

Orientación: **Ciencias Sociales**

Taller Optativo: **Manifestar para que suceda. Cuando el arte y la política se encuentran en la movilización**

Nivel: **6º año**

Duración del curso: **cuatrimestral -2do cuatrimestre-**

Carga horaria: **3 hs cátedra semanales**

Profesor a cargo: **Magdalena Inés Pérz Balbi**

I. FUNDAMENTACIÓN

Este taller propone conocer, revisar y analizar prácticas de activismo y movilización política en las que los lenguajes artísticos hayan sido un factor fundamental. Desde una mirada situada en Latinoamérica, que nos proveerá de un marco empírico y epistemológico, haremos hincapié en casos, momentos y prácticas propias de Argentina y también de nuestra ciudad, como puntapié para las investigaciones de los estudiantes.

El activismo artístico supone una relación entre las prácticas artísticas y lo político que trasciende la mera definición de “arte político”. En primer lugar, porque la caracterización de una producción estética o artística como “arte político” supone la necesidad de adjetivación de una acción ontológicamente acrítica o desideologizada. A su vez, se corre el riesgo de caer en polaridades forma-contenido, entendiendo que “lo político” responde a la inclusión (y representación) de ciertos repertorios temáticos y no a un cuestionamiento de roles, dispositivos, espacios de visibilidad y legitimidad, etc. De esta manera, la política en el arte aparece como exterioridad inducida por el artista como sujeto comprometido con lo social (Longoni & Vindel, 2010).

En segundo lugar, porque las prácticas de activismo artístico rehúyen al estatuto moderno de obra de arte, al no regirse por sus principios fundantes: autonomía, autoría y objeto (efímero o no) único o múltiple, pero con carácter de excepcionalidad respecto de los objetos cotidianos. La producción de intervenciones callejeras, performances, acciones participativas e incluso objetos que *acompañan* la movilización no se piensan como piezas artísticas de una autoría (individual o colectiva) cuya valoración sea dada por el campo artístico institucional. De esta manera, el activismo artístico (o *artivismo*) abreva en genealogías del arte (institucional y/o popular) así como en las tradiciones de los propios movimientos en los que se imbrica.

Dado que son prácticas situadas, producto (y síntoma) de una coyuntura específica, resulta coherente proponer una selección de casos desde una mirada latinoamericanista con hincapié en lo local, evitando recaer en experiencias y formatos del norte global que terminen *modelizando* modos de hacer ligados a diversos territorios. De esta manera, el análisis de casos de México, Chile y Argentina nos permitirá rastrear vasos comunicantes, figuraciones comunes y rasgos históricos diversos.

Volver la mirada sobre nuestra ciudad, como delimitación (aparentemente) reducida del marco geográfico, se fundamenta en que un trabajo de escala local -dentro de un profuso campo de investigaciones sobre activismo artístico en Argentina- nos permite profundizar en los escenarios, tramas político-afectivas y genealogías propias de la ciudad de La Plata, contribuyendo a quebrar la asimilación entre “nacional” y “porteño” y a “proporcionar explicaciones que apuran/ cuestionan/ tensan/ complejizan verdades macro y de tipo general, intentando a la vez una reconstrucción pormenorizada de los múltiples y heterogéneos contextos de la acción colectiva en un espacio específico” (Jensen, 2010, p. 1433). En este sentido, cabe aclarar que al referirnos a “La Plata”, no nos limitamos únicamente al casco urbano platense sino al partido La Plata- Berisso- Ensenada, y a la proyección de acciones que realizan los colectivos originados en esta ciudad.

Por último, en un contexto de movilización universitaria -como parte la acción colectiva contra el avasallamiento de derechos- se espera que este taller dialogue con las prácticas del conjunto de la escuela, pensando el espacio áulico en sinergia con el *afuera*.

II. OBJETIVOS

Reconocer las prácticas de activismo artístico como modos de acción política.

Analizar los formatos, lenguajes y genealogías del activismo artístico, de acuerdo a los contextos y marcos de producción.

Introducir a les estudiantes en historia de movimientos sociales y organización colectiva de distintas partes de Latinoamérica.

Reflexionar en torno a la historia local a partir de ciclos de movilización y sus huellas en el espacio público.

Introducir a les estudiantes en la investigación situada y el trabajo de archivo.

III. CONTENIDOS

Unidad I: Manifestación, movilización, marcha y movimiento. Del arte político a la imaginación política: debates sobre el cruce entre el arte y lo político. Marco teórico del taller: Nociones de activismo artístico y manifestación política.

Unidad II: Activismo artístico desde Latinoamérica: Políticas visuales de DDHH: Madres Plaza de Mayo y Siluetazo (Arg). Normalistas desaparecidos en Ayotzinapa (Mex). Movimientos antiglobalización: EZLN (Mex). 19/20 de 2001 (Arg). Estallido chileno 2019: un despertar con muchos orígenes.

La ola feminista en Argentina: del NUM a la legalización del aborto (2015-2020). Performatividad, apropiaciones y nuevas invenciones de la derecha contemporánea: pañuelos celestes, guillotinas e imágenes de inteligencia artificial.

Unidad III: Una historia del activismo artístico en/desde La Plata. Los escraches de HIJOS La Plata: muñecos, murgas y tensiones locales. Segunda desaparición de Jorge Julio López: desde los stencils a la web. Arde Closet: de los márgenes del cuadrado (y la norma) hacia el centro. Contra la educación pública: (una) historia de las movilizaciones por la universidad en/desde nuestra ciudad.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las clases asumirán una modalidad de taller, promoviendo el trabajo en grupos y el debate colectivo a partir del material de clase (bibliográfico o audiovisual). La introducción a los conceptos y temas de cada unidad supone una primera instancia de exposición teórica, no pensada como *clase magistral* sino como introducción a teorías, reconstrucciones históricas con extensa visualización de ejemplos gráficos y audiovisuales, en permanente apertura al diálogo y participación activa de les estudiantes.

Teniendo en cuenta los conocimientos previos de les alumnos a lo largo de su trayectoria escolar, se realizarán trabajos de lectura de material bibliográfico, construcción colectiva de líneas de tiempo y mapas conceptuales, análisis de imágenes relacionados con la temática de las clases y, posteriormente, una puesta en común de lo trabajado.

Dada la especificidad de mi formación en investigación, se orientará a les estudiantes en la iniciación de procesos de investigación y conformación del archivo de trabajo.

Se espera poder contar con invitadas especiales para que relaten experiencias locales, dependiendo de su disponibilidad.

V. EVALUACIÓN

Se propone una evaluación en proceso durante el transcurso de la cursada, en la que se valorarán: participación activa en clase, lectura del material propuesto, incorporación progresiva de conceptos y temas abordados en clase. Esto se complementará con la entrega de un trabajo práctico individual con calificación numérica sobre formas actuales de activismo (local, nacional o regional). El TP tendrá formato escrito o audiovisual, con el siguiente cronograma de trabajo:

Clase 1: Presentación de la consigna, sugerencia de temas y casos de análisis posibles.

Clase 2: presentación de borradores: acopio de imágenes, propuesta de caso de análisis, sugerencia de bibliografía.

Clase 3 y 4: Entrega y exposición oral (o presentación audiovisual).

Para les estudiantes que no alcancen la nota mínima para aprobar o hayan quedado libres, será obligatoria la entrega del TP junto a una instancia de coloquio de defensa con la docente a cargo.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Para el dictado del taller se requerirá de cañón de proyección, equipo de sonido (para reproducción de videos o audios) y notebook o pc.

Se utilizará una plataforma on line (Google classroom) para compartir links, videos o material complementario entre encuentros. Esto no implicará un trabajo extra para les estudiantes sino la posibilidad de construir un acervo colectivo de materiales que surjan en el transcurso de cada clase y que no estuvieran contemplados como material inicial de clase.

VII. BIBLIOGRAFÍA

De les estudiantes:

AAVV (2012). *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. [selección]

Carrillo A. y Manzi, J. (2020) "Coordinadora Feminista 8M: El estallido abrió la posibilidad de un momento de imaginación política radical". En <https://tintalimon.com.ar/post/coordinadora-feminista-8m-el-estallido-abri%C3%B3-la-posibilidad-de-un-momento-de-imaginaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-radical/>

Camezzana, D., & Capasso, V. (2023). Acciones performáticas, derechas y mediatización.: El caso de Jóvenes Republicanos (Argentina). *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 13(2).

Giunta, A. M (2009) *Poscrisis: Arte argentino después del 2001*, Buenos Aires: Paidós, 2009

La Liga tensa (2022) *Cuadernos de protesta*. Disponible en <https://ligatensa.wordpress.com/2022/07/12/499/>

La Liga Tensa (2022): *Cuadernos de protesta*. Disponible en <https://ligatensa.wordpress.com/2022/07/12/499/>

Grupo autónomo a.f.r.i.k.a. / Luther Blisset – Zonja Brünzels. *Manual de la guerrilla de la comunicación*, Barcelona, Ed. Virus, 2000.

Longoni, A. (2010a). "Fotos y Siluetas: dos estrategias en la representación de los desaparecidos" en Emilio Crenzel (comp.). *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)*, 35–57. Buenos Aires: Biblos.

Longoni, A. (2010b, junio). "Tres coyunturas del activismo artístico". Voces en el Fénix, (1), 90-93. Recuperado a partir de <https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/tres-coyunturas-del-activismo-artistico/>

Pérez Balbi, Magdalena Inés (2020). *Habitar / confabular / crear. Activismo artístico en La Plata*. La Plata, Edulp. [selección]

Pérez Balbi, M. (2023) "Huellas visibles: activismo artístico en movilizaciones de la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada por J.J. López (2006-2016)". Etcétera. *Revista Del Área De Ciencias Sociales Del CIFYH*, (13). Recuperado a partir de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/etcetera/article/view/43723>

De la docente:

AAVV (2022). *Giro gráfico. Como en el muro la hiedra*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Bertolaccini, L. (2021). *Desde el corazón de la marea. Estética y política en las protestas sociales del movimiento feminista en Rosario*. UNR editora.

Correbo, M. M y Solari Paz, A. (2023) "¡Luchar contra la moral nos gusta a nosotras, nos gusta a nosotras! Microrevolucion(es) frente a la imposición moral-cisheterosexual: Algunos modos, marcas y materialidades de cómo al poder le arde el closet". Ponencia en 5tas JDFL y 1eras EAYP, Facultad de Artes (UNLP). En prensa.

Cristiá, M. (2021). *AIDA. Una historia de solidaridad artística transnacional (1979-1985)*. Imago Mundi.

David, M. (2022). *Cartographies et corporalités en action: Une archive des interventions callejeras transfeministes de la ville de La Plata* [Maestría]. Université Bordeaux Montaigne.

Esquivel, J. (2022). Singularidades de la arena feminista en La Plata: Conflictividad social en una ciudad capital y su relación con CABA. *Revista de Historia*, 23, 92-114.

Estupiñán, M.L. y Rodríguez freire, r. (2023) *Retóricas de la derecha radical*. Santiago de Chile: Ediciones mimesis.

Expósito, M. (2012). La potencia de la cooperación. Diez tesis sobre el arte politizado en la nueva onda global de movimientos. *Errata#*, 7, 16-29.

lida, C. (2022). *Dislocaciones: Prácticas de arte-política y memorias de la última dictadura entre el 2003 y el 2015* [Maestría en Comunicación y Cultura]. Universidad de Buenos Aires.

Jensen, S. (2010). Diálogos entre la Historia Local y la Historia Reciente en Argentina. Bahía Blanca durante la última dictadura militar. En *IV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso*

internacional (pp. 1426-1447). Santiago de Compostela: Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto. Recuperado de <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531187/document>

Longoni, A. y Vindel Gamonal, J. (2010) "Fuera de categoría: la política del arte en los márgenes de su historia". *El Río sin orillas* (4), Octubre 2010, p. 300-315.

Rancière, J. (2002). *La división de lo sensible: Estética y política*. Salamanca: Centro de Arte de Salamanca.

Rancière, J. (2005). *Sobre políticas estéticas*. Barcelona: Museu d'Art contemporani de Barcelona- Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Singer, M. (2021). Itinerarios de la corporalidad colectiva en la Argentina de la posdictadura. *Revista Temes Sociològics* (29) <https://doi.org/10.29344/07196458.29.2791>

Singer, M. (2022). Cuerpos, feminismos y memoria reciente. Repertorios de acción colectiva en la Argentina post-2015. *Investigaciones Feministas*, 13(1), 127-136. <https://doi.org/10.5209/infe.77891>

Valente, A. K. (2023) *Politicidad y performatividad en las prácticas gráficas*. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata. <https://doi.org/10.35537/10915/162952>