

ARTE, DISEÑO, GÉNERO y DIVERSIDAD

SEMINARIO DE ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN
DE ARTE Y DISEÑO
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Prof. DCV María Patricia Vilaltella
TITULAR

Prof. DCV Mariano D'Angelo
ADJUNTO

Prof. DCV Emanuel Guerrero
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Julieta Micaela (JE) Fernández
ADSCRIPTX

Carrera en que se inscribe:
Licenciatura en Diseño en Comunicación Visual
Profesorado en Diseño en Comunicación Visual

PROGRAMA DE ESTUDIOS

MODALIDAD DEL SEMINARIO OPTATIVO

Cuatrimestral

SISTEMA DE PROMOCIÓN

Directa

CARGA HORARIA SEMANAL

Cuatro (4) horas de cursada semanales obligatorias.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El seminario contempla diferentes instancias de trabajo que se desarrollan en forma articulada donde se trabajan los núcleos conceptuales propuestos en las unidades del programa, ya que constituyen la base necesaria para abordar procesos de conocimiento, desarrollo y reflexión que realizan lxs estudiantes. La lectura, el análisis y la comprensión de la bibliografía tienen por objeto la construcción del marco teórico referencial. Además se profundizan los conceptos y el desarrollo de actividades de estudio y discusión. Estos espacios constituyen momentos para el debate, el intercambio y la profundización de los contenidos abordados.

En todas las unidades habrá análisis de casos y producción de mensajes.

Se contempla la posibilidad de charlas/mesas/paneles/talleres con la participación de invitadxs.

MODO DE EVALUACIÓN

Instancias de evaluación:

- Evaluaciones centradas en los núcleos conceptuales desarrollados durante la cursada.
- Trabajo final integrador, de carácter grupal.

Las condiciones para la aprobación:

- 80% de asistencia a las clases.
- Cumplimentar la totalidad de los trabajos prácticos y aprobar el 100%.

DATO DE CONTACTO

Correo electrónico: artediseniogenerydiversidad@gmail.com

Instagram: <https://www.instagram.com/adgd.fda/>

Facebook: <https://www.facebook.com/Artediseniogenerydiversidad>

FUNDAMENTACIÓN

En los últimos tiempos, en nuestro país, una cantidad de necesidades sociales se convierten en derechos: Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Reproducción Asistida, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de Cupo Trans, Ley Micaela y la reciente Ley de Autopercepción no binaria en DNI y fuertes resistencias militantes como la ola feminista y los activismos LGBTIQ+, crecen en virtud de revertir un hecho innegable, los crecientes crímenes de odio y la violencia simbólica ejercida para imponer el modelo patriarcal hegemónico y alcanzar derechos y oportunidades que han sido negados históricamente.

¿Cómo se adaptan a estos cambios el arte y el diseño?

Este espacio académico nace con ese sentido, analizar, dialogar, cuestionar, deconstruir antiguos conceptos y trabajar e intervenir en la concepción de nuevos fundamentos a partir de los cuales producir obras y piezas de arte y diseño comprometidos con la realidad. Nada de lo que ha sido creado en las disciplinas artísticas y proyectuales es neutral en cuanto al género, esta materia propone reflexionar acerca de *las proyecciones de género como impacto en los procesos de arte y diseño*. Cuando hablamos de violencia simbólica, de producción y reproducción de estereotipos es importante entender que el arte y los diseños son clave en la construcción de patrones socioculturales.

Desde hace décadas los estudios de género han comenzado a discutir los modos de construcción del conocimiento en distintas disciplinas. Sin embargo, esta perspectiva ha estado escasamente presente en la enseñanza, en las prácticas, en los relatos históricos y en los discursos de legitimación de las artes y los diseños en nuestro país. La integración de la perspectiva de género en este campo disciplinar permite establecer las herramientas teóricas adecuadas para entender de manera crítica, por un lado, la conformación sociocultural de los estereotipos de género y por otro, las jerarquías históricas entre la masculinidad hegemónica y las mujeres y diversidades, que han posicionado de manera desventajosa a todo lo femenino y diverso.

PROPÓSITOS

- Hacer visible los cambios sociales acontecidos.
- Crear un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas
- Promover el pensamiento crítico
- Fomentar el proceso fluido de análisis y producción
- Producir contenidos teóricos y proyectuales incorporando la visión de género a los procesos de arte y diseño

OBJETIVOS

- Generar compromiso social a partir de los cambios sociales
- Intercambiar ideas, dialogar, reconociendo a la otredad
- Desarrollar una actitud crítica
- Analizar y producir, como parte de un proceso fluido
- Contribuir a la producción teórica y proyectual incorporando la visión de género a los procesos de arte y diseño

CONTENIDOS

UNIDAD 1

Contenidos disciplinares de diseño

Del signo iconográfico al tipográfico. Historia y evolución del lenguaje escrito. Morfología: estructura y ornamento. Clasificación, familias, variables. Usos.

Contenidos sobre perspectiva de género y diversidad

Géneros, sexualidades y experiencias. Lenguaje inclusivo y narrativas con perspectiva de género. Los géneros y su construcción: la diferencia entre género, orientación sexual, identidad y experiencias de género. Roles del sistema binario de sexo y género. La heteronormatividad y cissexismo. Diseño y reproducción de estereotipos de género. La normativa heterosexual como violencia en las producciones artísticas. Estudios sobre lo Neutro, lo Queer|Cuir y lo Trans.

Bibliografía disciplinar

FLESLER, G. (2015) *Diseño y nuevas tecnologías: Una mirada desde los estudios de género al diseño, selección y categorización de tipografías en las plataformas digitales*. En Actas del Congreso Virtual: Las Nuevas tecnologías. Su influencia en la Formación y producción disciplinar, FAUNT, Tucumán.

FLESLER, G. (2020) *Fundir el género: clasificación tipográfica y heteronormatividad*. Institución de Arte Americano e Investigaciones Estéticas.

GARONE GRAVIER, Marina (comp.) (2019). *Signos, letras y tipografías de América Latina. Aproximaciones interdisciplinarias a la escritura y el diseño de textos*. México: Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional Autónoma de México.

MORLEY, M. (2016). *Gender Imbalance in Typography. Fonts that subvert stereotypes*.

En: <https://eyeondesign.aiga.org/the-women-readdressing-the-gender-imbalance-in-typography/>

UNIDAD 2

Contenidos disciplinares de diseño

La imagen como representación segmentada de la realidad, encuadre. Estilos de representación: del realismo a la síntesis. Iconografía y género. La imagen como lenguaje en la conformación de discursos.

Tensiones conceptuales vinculadas al *Naming*. Nombre, identidad, imagen.

Contenidos sobre perspectiva de género y diversidad

Derechos y perspectiva de género. La ESI, Derechos vinculados a la sexualidad.

Principio de igualdad y no discriminación.

Experiencias en las artes y el diseño en el marco de la ESI.

Bibliografía disciplinar

ARFUCH, L. (2002). *Problemáticas de la identidad*. En L. Arfuch (comp.) *Identidades, sujetos y subjetividades*. Buenos Aires: Prometeo.

BERKINS, L; FERNÁNDEZ, J. (2005) *La gesta del nombre propio*. Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

COSTA, J., *Diseño, comunicación y cultura*, Madrid, Fundesco, 1994.

MAFFIA, D. (2005). *Lo que no tiene nombre*. En II Encuentro Nacional de Escritor@s Disidencia sexual e identidades sexuales y genéricas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 27 a 29 de octubre.

UNIDAD 3

Contenidos disciplinares de diseño

Articulación de tipografía e imagen en un espacio concreto. Formatos de soporte, estructura, grilla. Infograma/Infografía.

Contenidos sobre perspectiva de género y diversidad

Diseño y tecnologías con perspectiva de género. Principios del diseño universal desde la perspectiva crítica de género. Accesibilidad. Diseño hostil. Tensión entre diseño inclusivo y diverso. Gestión política y técnica del cuerpo, del sexo y de la sexualidad. Regulación de las corporalidades.

Bibliografía disciplinar

LEVRANT DE BRETTEVILLE, S. (2001) [1976]. Algunos aspectos del diseño desde la perspectiva de una diseñadora. En M. Bierut (comp.), *Fundamentos del Diseño Gráfico* (pp. 287-295), Buenos Aires: Ediciones Infinito.

UNIDAD 4

Contenidos disciplinares de diseño

Campaña. Redes sociales: nuevos modelos de sociabilidad y nuevas formas de actuación política. Selfies, filtros y algoritmos. Cosificación y censura. Análisis de casos y producción de mensajes.

Contenidos sobre perspectiva de género y diversidad

Feminismos y activismos LGBTIQ+ . Estudios Queer|Cuir.

Movimientos sociales y resistencias: construcción de discursos antipatriarcales.

Campañas digitales y gráficas. Artivismo. Ciber activismo.

Bibliografía disciplinar

BARRANCOS, D. (2017) *Feminismos y agencias de las sexualidades disidentes*. En Mujeres y Varones en la Argentina de hoy de Faur, Eleonor (comp.), siglo XXI

CANO, V. (2017) Fragmento de Confieso que uso Facebook. *Nadie viene sin un mundo: ensayos sobre la sujeción e invención de unx mismx*. Buenos Aires, Madreselva.

DURÁN, V; FLESLER, G. (2016) *Gráficas de la ausencia: imagen, representación y memoria de los desaparecidos de la última dictadura en la Argentina*. Revista KEPES. Año 13 No. 14 julio-diciembre. Disponible en:

<http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista14_8.pdf>; [Fecha de consulta: 1 de enero de 2017].

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AHMED, S. (2012) *La política cultural de las emociones*. España. Libros unam.

BARRANCOS, D. (2017) *Feminismos y agencias de las sexualidades disidentes*. En Mujeres y Varones en la Argentina de hoy de Faur, Eleonor (comp.), siglo XXI

BORDELOIS, I (2019) *La lengua amenazada*. Buenos Aires, Libros del Zorzal.

BUTLER, J. (1997). *Sujetos de sexo / género / deseo*. Disponible en:

<http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_1/investigacion_genero/u_1/but_jud.pdf>; [Fecha de consulta: 14 julio. 2016]

CAMPI, I (2002) *Diseño y género: Las aventuras de venus en el reino de la razón*. Madrid,

CANO, V. (2017) Fragmento de Confieso que uso Facebook. *Nadie viene sin un mundo: ensayos sobre la sujeción e invención de unx mismx*. Buenos Aires, Madreselva.

CONTRERAS, L CUELLO, N (2016) *Cuerpos sin patrones*. Buenos Aires, Madreselva.

GOLDMAN, N (editora) (2008) *Lenguaje y revolución*. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, Buenos Aires, Prometeo.

FLESLER, G, DURAN Anales IAA. *De visibilizaciones, esencialismos y contingencias*.

FLESLER, G. (2018). *Marcas de género en el diseño tipográfico de revistas de moda*. En: Zambrini, L. (comp.) *Moda y Sociedad: Repensando perspectivas y teorías*. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

HALBERSTAM, J. (2008). *Masculinidad femenina*. Barcelona, Egales.

HARAWAY, D (1991) A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and SocialistFeminism in the Late Twentieth Century in Simians, *Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature* (New York; Routledge, 1991) , pp.149-181.

LOOS, A. (1908) *Ornamento y delito*. Buenos Aires, Phaidon.

MORGADE, G. (2011) *Toda educación es sexual. Hacia una educación sexuada justa* (comp.). Buenos Aires, La Crujía.

MORGADE, G (2016) (coord.) *Educación Sexual Integral con perspectiva de género*. Serie: La Lupa de la ESI en el aula. Homo Sapiens ediciones.

NOCHLIN, L (2001) *¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? En: Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comps.) Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México, Universidad Iberoamericana

PRECIADO, B. (s.f). *Historia de una palabra* [online] Disponible en: <http://paroledequeer.blogspot.com.ar/p/beatriz-preciado.html> [Fecha de consulta: 1 Enero. 2017].

PRECIADO, Paul B (2009) *_Basura género Mear_cagar Masculino_Femenino_*, Parole Queer

ROSA, María Laura (2008) *La cuestión del género*. Buenos Aires, Emecé Arte

VALDIVIESO, M. (2014). *Retrato de un grupo y una dama: el papel de la mujer en la Bauhaus*. En: Calvera, A. y Mallo, M. (eds.) *Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño*. Pp. 246-255. Barcelona: UB.

Anexo normativo

Ley Nacional 13.010 | Derechos Políticos de la Mujer

Ley Nacional 26.150 | Programa Nacional de Educación Sexual Integral

Ley Provincial 14.744 | Educación Sexual Integral

Ley Nacional 26.618 | Matrimonio Igualitario

Ley Nacional 26.743 | Identidad de Género

Ley Nacional 27.499 | LEY MICAELA Capacitación Obligatoria en la temática de Género y Violencia contra las Mujeres

Ley Nacional 27.610 | Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Ley Nacional 27.636 | Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero "DIANA SACAYÁN - LOHANA BERKINS"

Decreto 476/2021 | Registro Nacional de las Personas