

Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores

GUIA DOCENTE

Re-presentaciones de género: el vídeo como herramienta subversiva 2023-24

Especialidad: **Todas**

Curso **2023/2024**

→ 1. Datos de identificación → 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación → 3. Conocimientos recomendados → 4. Competencias de la asignatura → 5. Resultados de aprendizaje → 6. Contenidos → 7. Volumen de trabajo/ Metodología → 8. Recursos → 9. Evaluación → 10. Bibliografía

→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores		
Departamento	Medios audiovisuales		
Mail del departamento	audiovisuals@easdvalencia.com		
Asignatura	Re-presentaciones de género: el vídeo como herramienta subversiva		
Web	https://representacionesdegenero.wordpress.com/		
Horario			
Lugar impartición	Velluters	Horas semanales	5
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	4º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	FB. Formación Optativa	Tipo de asignatura	40% presencial 60% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Rosa Sáez Salvador
Correo electrónico	rsaez@easdvalencia.com
Horario tutorías	jueves 10.00h – 12.00h
Lugar de tutorías	Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

La necesidad de incorporar una perspectiva feminista en nuestras enseñanzas es un reto al que debemos enfrentarnos los/las docentes y nuestros/as futuros/as diseñadores/as para acabar y/o minimizar las desigualdades de género.

Somos parte de un engranaje capaz de desestabilizar el discurso dominante para re-pensar, re-presentar y re-estructurar un nuevo discurso que fomente el respeto, la tolerancia y la igualdad.

Diseñar con otra mirada es posible, pero demanda una profunda reflexión y revisión de los mecanismos de poder que crean roles y estereotipos sexistas que perpetúan las desigualdades y la opresión de las mujeres y otros colectivos vulnerables. Así pues, el objetivo general de la asignatura es comprender y manejar la teoría feminista para diseñar proyectos audiovisuales con perspectiva de género.

El conocimiento y la comprensión de cómo se crean y se representan las subjetividades de género nos dará el poder para subvertirlas y/o erradicarlas a través de una práctica activa y creativa que nos visibilice y nos ayude a empoderarnos.

Dado el carácter multidisciplinar con el que se plantea esta asignatura optativa resulta interesante para cualquier especialidad de diseño.

La contribución de la asignatura al perfil profesional es ofrecer herramientas a los/las futuros/as diseñadores/as para:

- identificar qué factores intervienen en la construcción de la identidad femenina en un mundo no igualitario,
- reflexionar sobre las representaciones de género en las prácticas visuales, textuales y artísticas,
- aplicar una perspectiva feminista en su práctica profesional y en sus proyectos de diseño,
- detectar y eliminar el sexismo mediante buenas prácticas.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

El alumnado cursó en primero la asignatura de Fotografía y medios audiovisuales donde adquirió los conocimientos básicos sobre cámaras fotográficas y de vídeo, así como de los entornos e interfaces más comunes para la edición de vídeo, conocimientos previos recomendados para cursar esta asignatura optativa.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de **Re-presentaciones de género: el vídeo como herramienta subversiva**.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT14	Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

COMPETENCIAS GENERALES

CG3	Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG14	Valorar la dimensión del Diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales
CG20	Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE12	Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos
CE15	Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
RA1. Aplica una metodología proyectual lógica y reflexiva partiendo de la identificación de un problema para crear propuestas audiovisuales críticas, creativas y no sexistas.	CT14, CG20, CE15
RA2. Hace uso de los conceptos teóricos aprendidos y de la terminología adecuada, de forma rigurosa y eficaz para elaborar la fase de investigación de su proyecto audiovisual.	CT2
RA3. Vincula la fase de investigación con el proceso creativo, elige y justifica las soluciones formales y las técnicas más adecuada a los condicionantes de su proyecto para generar ideas, conceptos e imágenes con perspectiva feminista.	CG3, CE12
RA4. Utiliza eficazmente conceptos o ideas apropiadas y coherentes dependiendo de las diferentes situaciones comunicacionales	CT8

RA5. El alumno/atiene en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de los trabajos, actividades o proyectos: utiliza un lenguaje inclusivo, no utiliza imágenes sexistas, considera la diversidad, etc.

CG14

→ 6. Contenidos

Unidad 1. Conceptos básicos de la teoría feminista.

Desmontando ideas erróneas.

- Definición y análisis de conceptos clave del marco teórico feminista.
- Construcción y representación de las subjetividades de género en las sociedades patriarcales.

Unidad 2. Discurso y Genealogía feminista.

Feminismo: olas, vindicaciones, agenda y mujeres más representativas.

- Historia del movimiento feminista y toma de conciencia de su lucha contra las violencias machistas y las desigualdades de género.
- Del Feminismo Ilustrado a la Cuarta Ola.
- Teóricas feministas. Referentes del movimiento feminista desde sus inicios a la actualidad.
- El Feminismo español.

Unidad 3. Representación, cuerpo y espacio.

La *performance* y su vinculación con el activismo feminista.

- La representación de las mujeres en el arte.
- Revisión y reconocimiento de los mecanismos de exclusión que han determinado la relación de las mujeres con las prácticas artísticas.
- La década de los 60-70 y el arte de acción.
- Artistas de referencia.
- Empleo de la *performance* como práctica artística para denunciar las violencias machistas el 25N.

Unidad 4. Vídeo y género.

El vídeo como herramienta subversiva

- Diseño de proyectos audiovisuales con perspectiva feminista.

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	RA1, RA2	25
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo en grupos supervisadas por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/ conciertos/ representaciones/audiciones, búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumnado.	RA3	15
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	RA5	12
<i>Exposición de trabajos</i>	Sesiones de visionado y análisis de los proyectos realizados durante la asignatura	RA1	5
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	RA4	3
SUBTOTAL			60

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	RA1, RA2, RA3, RA4	70
<i>Estudio práctico</i>	Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	RA1, RA2, RA3, RA4	10

<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	RA1, RA2, RA3, RA4	10
		SUBTOTAL	90
		TOTAL	150

→ 8. Recursos

Se precisa un aula que, además de estar debidamente equipada para las clases teóricas, también disponga de:

- lector de dvd,
- cañón de proyección y pantalla,
- conexión a internet,
- ordenadores con programas de edición de video capaces de mover formatos HD,
- cámaras de video o de fotos que graben vídeo,
- equipo portátil de iluminación y complementos para la grabación de vídeo.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Evaluación inicial: Se realizará los primeros días de clase, de forma oral, con el propósito de verificar el nivel de preparación del grupo de estudiantes para enfrentarse a los resultados de aprendizaje pretendidos.	RA2, RA5
Evaluación final: Se realizará una evaluación continua en la que se evaluarán los resultados obtenidos en el proceso a partir de los resultados de aprendizaje y de las competencias generales, transversales y específicas seleccionadas. Los resultados obtenidos por el/la alumno/a se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal: 0-4'9: Suspenso / 5-6'9: Aprobado / 7'0-8'9: Notable / 9-10: Excelente Sin Calificación (SC) se aplicará a aquellos/as alumnos/as que no hayan asistido nunca a clase o que habiendo asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5

Los instrumentos de evaluación serán:

1. Examen teórico sobre todos los contenidos impartidos en el aula.
2. Proyecto audiovisual individual coherente con los contenidos de la asignatura.
3. Proyecto performativo grupal coherente con los contenidos de la asignatura.
4. Exposiciones y defensas de proyectos. Todos los proyectos se expondrán en clase para una reflexión común con el resto del alumnado.

Se deberá obtener un mínimo de 5 en cada proyecto y en el examen para poder hacer media.

Para evaluar el proyecto audiovisual se utilizará una rúbrica que será puesta a disposición del alumnado al comienzo de cada proyecto y en la que se especificarán los criterios de calificación y su ponderación y donde se reflejará la consecución o no de los resultados de aprendizaje.

**RA1, RA2, RA3, RA4,
RA5**

En los proyectos se valorará:

- Dominio de los conceptos trabajados
- Adecuación técnica, artística y conceptual a los conceptos impartidos en clase
- Asistencia a las sesiones de tutoría del proyecto
- Adecuación a las pautas establecidas para el desarrollo de la memoria del proyecto
- Creatividad y originalidad de los proyectos
- Rigor científico en el uso de las fuentes
- Calidad técnica y formal del acabado
- Expresión escrita y exposición oral del resultado del proyecto.
- Autonomía, actitud y compromiso en el trabajo
- Respeto a los/las compañeros y docentes

En el proyecto performativo grupal la evaluación será, no obstante, individual, y se realizará un seguimiento estricto en las aportaciones de cada componente del grupo. Por tanto, es posible que cada miembro del grupo obtenga calificaciones diferentes.

**RA1, RA2, RA3, RA4,
RA5**

En los trabajos en grupo se tendrá en cuenta además de lo anteriormente citado:

- Capacidad de coordinación de los miembros del grupo
- Cumplimiento individual del rol que el alumnado haya adoptado en el trabajo interdisciplinar
- Contribución individual al trabajo desarrollado

Los plazos de entrega de los trabajos o las fechas de realización de los exámenes se pondrán en conocimiento del alumnado el primer día de clase, por lo cual se sabrán con suficiente antelación como para ser de obligado cumplimiento. Podrán ser, no obstante, modificadas ligeramente siempre que el desarrollo de la planificación temporal se vea afectado por alguna circunstancia justificada.

El/la profesor/a determinará previamente **la forma de entrega**, que será on-line y siempre el día de antes de la exposición en clase. Si el trabajo se entrega más tarde de la fecha acordada, no se recogerá y la calificación final de este será de No Apto. La recuperación del mismo se realizará en la convocatoria extraordinaria, en la que no habrá exposición oral del proyecto, por tanto, el porcentaje destinado a este apartado tendrá una calificación de 0.

Del mismo modo, si los trabajos y/o examen presentados en fecha y forma no se aprueban, el/la alumno/a dispondrá de la convocatoria extraordinaria para recuperarlos. En el caso del proyecto performativo en grupo, el alumno/a deberá recuperarlo según indicaciones del/la profesor/a.

En caso de plagio o entrega de trabajos no realizados por ellos/ellas la calificación será de 0. Si se observa que el trabajo realizado por el alumnado no es concluyente o suficiente para su evaluación, el profesor/a realizará las pruebas específicas que considere oportunas para su evaluación y tendrán que ser superadas para aprobar la asignatura.

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN

Resultados de Aprendizaje evaluados

Las faltas de asistencia iguales o superiores al 20% del total de horas de actividad de trabajo presencial supondrá la pérdida de la evaluación continua y obligará al alumno/a a realizar y superar un **examen teórico** de todos los contenidos vistos en la asignatura.

Este examen tendrá lugar al final del semestre y la entrega, el día antes y de forma on-line, de la totalidad de los proyectos a realizar a lo largo del semestre, será requisito imprescindible para poder hacer el examen. El proyecto performativo en grupo, para poder ser evaluado, será sustituido por un trabajo performativo que el/la alumno/a podrá realizar de manera individual.

Trabajos prácticos. Suponen el 40% de la calificación total.

Prueba teórica. Supone el 60% de la calificación total.

Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Los/las alumnos/as que asisten a clase de forma regular (el 80% de las sesiones) y que no hayan presentado o superado alguno de los trabajos propuestos en la asignatura o el examen, deberán hacerlo en la convocatoria extraordinaria. Los criterios para su evaluación serán los mismos que para la convocatoria ordinaria. No obstante, si el proyecto no superado es el proyecto performativo en grupo será sustituido por un trabajo performativo que el/la alumno/a pueda realizar de manera individual.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Para el alumnado que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia durante el curso ordinario, y que no hayan superado el examen teórico de la convocatoria ordinaria, se les volverá a evaluar en la convocatoria extraordinaria siguiendo los mismos criterios. Es decir, además de la presentación y superación de todos los trabajos, deberán realizar y superar un examen teórico obteniendo un mínimo de 5 tanto en cada uno de los trabajos como en el examen, y con un porcentaje en la nota final del 60% destinado al examen y un 40% destinado a los proyectos. Nuevamente, la entrega de los proyectos será el día de antes, vía on-line y será requisito imprescindible para poder realizar el examen teórico. El proyecto performativo en grupo, para poder ser evaluado, será sustituido por un trabajo performativo que el/la alumno/a pueda realizar de manera individual.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5

→ 10. Bibliografía

Libros

Aliaga, Juan Vicente y Mayayo, Patricia (eds.). (2012). *Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010*. Madrid: MUSAC/This Side Up.

Amara, Fadela (2004). *Ni putas ni sumisas*. Madrid: Cátedra.

Barker, Meg John & Scheele, Julia (2016). *Queer. Una historia gráfica*. Barcelona: Melusina

Beauvoir, Simone (2000). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Bernal - Triviño, Ana (2019). *No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas*. Barcelona: Espasa

Bolick Katte (2015). *Solterona. La construcción de una vida propia*. Barcelona: Malpaso Ediciones

Bourdieu, Pierre (2010). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.

Butler, Judith (2010). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós Studio 167.

Colaizzi, Giulia (2007). *La pasión del significante. Teoría de género y cultura visual*. Madrid: Biblioteca nueva.

Córdoba, David Sáez, Javier & Vidarte, Paco (ed.) (2005). *Teoría Queer. Políticas bolleras, Maricas, Trans, Mestizas*. Madrid: Egales.

De la Cueva, Carmen (2016). *Mamá, quiero ser feminista*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U.

De Miguel, Ana (2015). *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección*. Madrid: Cátedra.
_____ (2021). *Ética para Celia. Contra la doble verdad*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial

Dolera, Leticia (2018). *Morder la manzana*. Barcelona: Editorial Planeta.

Dominguez, Yolanda (2020). *Maldito estereotipo. ¡Así te manipulan los medios y las imágenes!* Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial

El Hachmi, Najat (2021). *Siempre han hablado por nosotras*. Barcelona: Destino referentes

Friego, María Florencia (2021). *(Mal) educadas*. Barcelona: Planeta

Gómez, Lula (2019). *Eres una caca*. Barcelona: Plan B

Herrera, Coral (2018). *Mujeres que ya no sufren por amor. Transformando el mito romántico*. Madrid: Catarata

Hooks, bell (2021). *Enseñar a transgredir*. Madrid: Capitán Swing

Huerta, Ricard (2016). *Transeducar. Arte, docencia y derechos LGTB*. Madrid: Egales.

Lijtmaer, Lucía. (2017). *Yo también soy una chica lista*. Barcelona: Planeta

Lorente, Miguel (2014). *Tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros*. Barcelona: Planeta

Martín, María (2019). *Ni por favor ni por favor. Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado)*. Madrid: Catarata

Martínez-Collado, Ana (2008). *Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual*. Murcia: Cendeac.

Mernissi, Fatema (2006). *El harén en Occidente*. Madrid: Booket

Moran, Caitlin (2015). *Cómo ser mujer*. Barcelona: Anagrama

O'Toole, Emer (2017). *No es lo mismo zorro que zorra*. Barcelona: Seda Editorial.

Palenciano, Pamela & Larreynaga, Iván (2017). *Si es amor, no duele*. Barcelona: Blackbirds

Rebels, Towanda (2018). *# Hola Guerrera. Alegatos feministas para la revolución*. Barcelona:

Aguilar

Salazar, Rocío (2016). *Mentiras para ser una mujer de verdad. Manual para principiantes*. Barcelona: Egedsa.

Serra, Clara (2018). *Leones y zorras. Estrategias políticas feministas*. Madrid: Catarata.

Valcárcel, Amelia (2009). *Feminismo en el mundo global*. Madrid: Cátedra.

Varela, Nuria (2013). *Feminismo para principiantes*. Barcelona: Ediciones B

Vivas, Sonia (2019). *Vivas nos queremos. Manual de autodefensa feminista*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial

Zecchi, Barbara (2014). *La pantalla sexuada*. Madrid: Cátedra.

Vídeos

Rtveplay Metrópolis (5/7/2022). *Genealogías feministas* [Video]. <https://www.rtve.es/play/videos/metropolis/metropolis-genealogias-feministas/1705768/>

Podcast en Ivoox.

Radiojaputa, Mujeres con las botas puestas,, Una habitación propia, Juntas y Revueltas, Feminismos desde el armario, Disfruta del amor, 23.23, Sangre Fucsia, Estirando el chicle, Lo normal, Mujeres en serie, Las desobedientes, ¿Puedo hablar!

Webs

<http://e-mujeres.net/>

<http://www.mujaresenred.net/>

<http://www.m-arteyculturavisual.com/>

<http://www.mav.org.es/>

<http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/archive>

<http://www.e-revistas.uji.es/index.php/asparkia/issue/archive>