

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular Taller electivo de profundización Cine ensayo y feminismo		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Film essay and feminism		
3. Código: CYTVI92		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Carrera de Cine y TV		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Electivo		
8. Semestre: Primer Semestre		
9. Año: 2023		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 3
12. Requisitos: No tiene		

13. Propósito general del curso:

A partir de algunos conceptos fundamentales del feminismo que nos inviten a reflexionar sobre nuestros vínculos afectivos, nuestro territorio y nuestra historia, el curso se sumergirá en el cine ensayo como forma de crear y pensar.

Las relaciones que podemos tender entre la teoría feminista y el cine ensayo como género libre e híbrido, nos abren posibilidades productivas para reflexionar y realizar obras que aborden desde una mirada sumamente subjetiva, zonas históricas, políticas y personales.

Con un espíritu reflexivo y sensorial, los archivos y documentos, los colores y sonidos serán tratados como materialidades que nos permitan indagar y sentir nuestro mundo o llegar a inventar otros nuevos.

Los estudiantes aprenderán a innovar en sus metodologías, abordando temáticas desde una posición feminista e interdisciplinaria y explorando la complejidad de las relaciones humanas y no humanas, materiales e inmateriales a través de la creación de obras audiovisuales.

Un espacio de aprendizaje horizontal, donde prima el intercambio de experiencias y puntos de vista, con un ánimo de experimentar con nuevas formas y narrativas.

14.- Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

I- Reconocer ideas y conceptos de las principales teorías del feminismo para plantear un punto de vista propio.

II- Desarrollar las principales herramientas narrativas, éticas y estéticas del cine ensayo e identificar elementos a incorporar en sus trabajos presentes o futuros.

III- Reflexionar en profundidad sobre la relación entre problemáticas personales, históricas y políticas a través de la creación audiovisual.

IV- Crear un relato audiovisual que plantee una pregunta, reflexión o problemática atingente.

V- Valorar la experiencia de diálogo con sus pares y con los invitados como una metodología de co-creación.

15.- Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes				
<i>Nombre de la Unidad</i>			<i>Contenidos</i>	Indicadores de Aprendizaje
FEMINISMOS Y CINE ENSAYO			<p>Introducción al cine-ensayo desde ideas clave del feminismo.</p> <p>Historia, ética, narrativas y materialidades propias del género.</p>	<p>Reconoce las características principales que definen al cine ensayo.</p> <p>Comprende el espíritu reflexivo, sensorial y exploratorio del género.</p> <p>Maneja conceptos y nociones básicas del feminismo para repensar las áreas de reflexión</p>
GEOGRAFÍAS AFECTIVAS			<p>Territorios propios, espacios doméstico, y tierras lejanas. Paisajes como constructores de temporalidades y modos de vincularnos.</p>	<p>Comprende las nociones y teorías que reflexionan en torno al territorio como un lugar de encuentros, controversias y ensoñaciones.</p> <p>Desarrolla habilidades para producir una narración que logre subjetivar el paisaje.</p> <p>Identifica elementos y estrategias creativas en obras que tratan lo territorial.</p>

<p>ATENCIÓN Y EMPATÍA: FORMAS DE RESISTENCIA</p>		<p>La noción de cuidado y empatía como posición política.</p> <p>Vínculos familiares y amorosos: redes que complejizan, densifican y tensionan nuestro entorno.</p> <p>Relaciones no humanas. Animales, objetos, espectros y tecnologías: de acompañantes a actantes.</p>	<p>Reflexiona en torno a los conceptos clave del feminismo que tratan sobre cuidado y empatía con el otro.</p> <p>Analiza ideas, historias, preguntas y problemas acerca de los tipos de relaciones humanas y no humanas que construimos.</p> <p>Desarrolla habilidades para producir una narración que se pregunte y ponga en tensión las emociones y afectos que circulan en nuestro entorno.</p>
<p>REVISIONAR EL PASADO. ESPECULAR EL FUTURO</p>		<p>Arqueología de la imagen: buscar huellas para volver a contar historias.</p> <p>Prototipos y ficciones del futuro.</p>	<p>Reconoce los conceptos de especulación y ciencia ficción en el pensamiento feminista.</p> <p>Genera un pensamiento crítico respecto a eventos o procesos históricos.</p> <p>Desarrolla estrategias creativas para el tratamiento del archivo.</p> <p>Imagina y produce futuros posibles, probables o ficcionados con una mirada crítica.</p>

<p>DESARROLLO DE PROYECTO</p>		<p>Criterios, ideas, propuestas, reflexiones y lecturas alrededor de las temáticas y preguntas escogidas.</p> <p>Recolección de materiales.</p> <p>Reescritura y montaje. Ensayo y error como proceso de creación.</p>	<p>Propone un punto de vista propio y una pregunta atingente.</p> <p>Demuestra habilidad para tejer diferentes materialidades, texturas, archivos y sonidos.</p> <p>Reconoce y aplica procedimientos audiovisuales capaces de crear una atmósfera visual y sonora particular.</p>
--------------------------------------	--	--	---

16.- Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

El curso comprende clases teóricas, la revisión de obras del género, y el acompañamiento y profundización del trabajo personal que lleve a cabo cada alumno.

Las sesiones consisten en una clase lectiva, un análisis conjunto de fragmentos de películas y la revisión y discusión de los avances de trabajo. Se propone un ambiente de confianza, cercano y reflexivo para abordar las temáticas que los estudiantes deseen desarrollar. Un espíritu pedagógico que tiene como intención descubrir en conjunto y con apoyo los procesos creativos de cada uno de los participantes.

- I- Entrega y reflexión de conocimientos teóricos
- II- Visionado y discusión sobre filmes que proponen diversas formas de aproximarse al género.
- III- Lectura de textos (fuera de clases).
- IV- Reflexión y visionado de avances de trabajo.

17. Evaluación

Tipo de evaluación

Modalidad

Descripción de la evaluación	Cantidad	Porcentaje	Contenidos considerados
------------------------------	----------	------------	-------------------------

Resultado de aprendizaje al que contribuye	Indicadores de logros de aprendizajes
--	---------------------------------------

En paralelo y encontrando puntos de contacto con los contenidos reflexionados en clase, cada alumno realizará un cortometraje a lo largo del taller. Los avances del proceso son visionados y comentados frente al curso, con el objetivo de advertir motivaciones, exploraciones o preguntas de los realizadores. Estas instancias se comprenden como una posibilidad de aprender del proceso propio como del de los otros.

1-Ruta de viaje y visionado de materiales recolectados

2-Visionado primer armado

3- Pieza final

Cantidad: 3

Porcentaje: 33,3% cada evaluación

Resultado de aprendizaje al que contribuye:

- Conocimientos y habilidades para determinar una pregunta y un punto de vista personal.
- Construcción de estructuras de montaje desde los materiales recolectados.
- Habilidades para combinar y tejer diferentes materialidades y herramientas.

Indicadores de logros de aprendizajes:

- Capacidad para proponer preguntas que tengan una relación emocional y política con los intereses de cada estudiante.

18. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 50%

Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

19. Bibliografía Obligatoria

- *De Montaigne, Michel. Ensayos Escogidos. 2018.*
- *Negrón María, El arte del error. 2016.*
- *Haraway, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres La reinención de la naturaleza. 1991.*
- *Didi-Huberman, Georges. Arde la imagen. 2012*
- *María Puig de la Bellacasa, Matters of care. Speculative Ethics in more than Human Worlds, 2017.*

20. Bibliografía Complementaria

- Bruno Latour. *On Actor-Network Theory: A Few Clarifications*. (1996).
- Betty Fierdan. *The feminine Mystique*. (1963).
- Carolyn Merchant. *The death of nature: women, ecology and the scientific revolution*. (1989). -
- Catherine Russell. *Experimental ethnography, the work of film in the age of video*. (1999).
- Donna Haraway. *The Companion Species Manifesto: Dogs, people, and significant otherness*. (2003).
- Iris Van der Tuin. *New feminist materialisms*. *Women's Studies International Forum* (2011). -
- Johanna Caplliure. *Escrito sobre la piel. La memoria tatuada en la obra autobiográfica de Naomi Kawase*. *Daimon*. (2016)
- Laura Mulve. *Placer visual y cine narrativo* (1975).
- Nora Catelli. *En la era de la intimidad*. (2006)
- Georges Didi Huberman. *Cuando las imágenes tocan lo real*. (2008).
- David E James . *To free the cinema : Jonas Mekas & the New York underground*.(1992)
- Marguerite Duras. *Écrire*. Paris: Gallimard. (1993).
- Antonio Weinrichter. *Un concepto fugitivo. Notas sobre el film- ensayo*. (2007).
- Donna Haraway. *Seguir con el problema, Generar parentesco en el Chtuluceno*. (2019).
- Rebecca Solnit. *Wanderlust*. (2000).
- Maria Negroni. *Archive Dickinson*. (2013).
- Virginia Woolf. *Un cuarto propio*. (1929).

21. Filmografías.

Les glaneurs et al glaneuse (Agnes Varda)

Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (Marcelo Gomes)

Sans Soleil (Chris Marker)

Sueños de Hielo (Ignacio Agüero)

Tierra Sola (Tiziana Panizza)

Rio Turbio (Tatiana Mazú)

News from home (Chantal Akerman)

No home movie (Chantal Akerman)

El hombre cuando es hombre (Valeria Sarmiento)

No sex last night (Sophie Calle, Greg Shephard)

El silencio es un cuerpo que cae (Agustina Comedi)

La Vida Dormida (Natalia Labaké)

Visión Nocturna (Carolina Moscoso)

Esquirlas (Natalia Garayalde)

Katatsumori (Naomi Kawase)

Nitsutsumarete (Naomi kawase)

Las Lindas (Melisa Liebenthal)

No intenso agora (Joao Moreira Salles)

Prison Images (Harun Farocki)

Meshes of the afternoon (Maya Deren)

Flores (Jorge Jácome)