

Asimetría y violencia en las relaciones de género. Discursos y silencios en las representaciones audiovisuales

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación 14.9 (1)*

Línea de Investigación 14. Cine y Sociedad. Reflexiones sobre el cine contemporáneo

Equipo de Investigación:

Zulema Marzorati y María Elena Stella, Universidad de Palermo (Argentina)

Instituto de Investigación en Diseño. Universidad de Palermo.

Los Resultados del Proyecto de Investigación 14.9 fueron publicados en el [Cuaderno 201] que se detalla a continuación:

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°201 (2023 / 2024)
Asimetría y violencia en las relaciones de género: Discursos y silencios en las representaciones audiovisuales. Coordinación Zulema Marzorati y María Elena Stella. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: “Resultados de Proyectos de Investigación 2023” en la edición 210 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Luciana Allegretti** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 14.9

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Notable**
Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Notable**
Diversidad de enfoques (Pluralidad, Participación) / **Notable**
Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Notable**
Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Notable**

Fundamentos y Comentarios

Em 2023, a revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 201 traz novamente relevantes debates e reflexões no desenvolvimento audiovisual, design entre outros aspectos das manifestações culturais contemporâneas. Dessa vez o foco está na intersecção entre inclusão/exclusão social e o campo do design. A inclusão e a transformação social são examinadas através de práticas como arquitetura, moda, cinema e estratégias de comunicação enfatizando a definição sociossemiótica de cultura e seu papel na formação do design. Dividida em duas seções principais - políticas inclusivas e projetos culturais e o papel do design na inclusão/exclusão social – promove uma discussão crítica a respeito da relação entre cultura, design e inclusão e exclusão.

Entre os textos da revista, é interessante refletir sobre o caso do “Carpa Abierta” (presente no artigo “Diseño y gestión cultural” de Alejandro Cappella) que apresenta inclusão social por meio da educação artística circense para crianças de bairros vulneráveis. A natureza dinâmica necessária para a concepção de projetos culturais e seus desafios fica evidente a partir das dificuldades enfrentadas quando imposto desafio como o da pandemia de COVID-19, que forçou o projeto a se adaptar usando o ambiente virtual.

A assimetria e a violência das relações de gênero nas representações audiovisuais são destacadas na segunda parte da revista. Enraizada em estruturas sociais e culturais a violência não se limita aos aspectos físicos e os artigos delineiam a importância de desafiar estas estruturas do status quo. Temas como discriminação racial no lar, relações de gênero no cinema e suas mudanças, entre outros, contribuem para o estudo interdisciplinar do audiovisual e dos aspectos sociais contemporâneos.

Nesse espectro, o artigo “Violencia y ambigüedad en El poder del perro” (Mercedes Pombo e Zulema Marzorati) analisa a desconstrução dos papéis de gênero no contexto do faroeste no filme “O Poder do Cão” dirigido por Jane Campion e baseado no romance homônimo de Thomas Savage. O filme passa por 3 épocas e aponta a evolução das ideias de gênero através do tempo enfocando amor, homossexualidade e solidão por meio de subtextos e conotações incomuns em westerns.

O meio audiovisual é uma importante ferramenta para refletir sobre as construções de gênero, dinâmicas de poder e normas sociais em contextos históricos. Neste âmbito, Lizel Tornay, em seu artigo “Una mujer soltera es un caos, un desorden de la naturaleza. Representaciones femeninas en el cine de María Luisa Bemberg” discute as tensões e lutas sociais enfrentadas pelas mulheres na Argentina pós-ditatorial durante as décadas de 1970 e 1980. O retrato de mulheres reais e dos eventos ocorridos em Buenos Aires em 1847/48 durante o segundo governo de Juan Manuel de Rosas (1835-52) é uma poderosa construção cinematográfica no filme “Camila” dirigido por María Luisa Bemberg, 1984. A representação dominante da mulher no cinema hollywoodiano e desafiada pelo filme segundo a autora que discute a história apontando as dinâmicas de poder na esfera privada além de se aprofundar nos aspectos históricos ressonando com o clima político e social contemporâneo na Argentina.

A revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 201 é uma leitura densa, porém, interessante o importante frente aos problemas que todos

enfrentamos no nosso cotidiano, convida à reflexão crítica dos meios de comunicação e de gestão cultural contemporâneos e suas transições.

A continuación se transcribe el Dictamen traducido al castellano:

En 2023, la revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°201 vuelve a traer relevantes debates y reflexiones sobre el desarrollo audiovisual, el diseño y otros aspectos de las manifestaciones culturales contemporáneas. En esta ocasión, la atención se centra en la intersección entre inclusión/exclusión social y el campo del diseño. La inclusión y la transformación social se examinan a través de prácticas como la arquitectura, la moda, el cine y las estrategias de comunicación, haciendo hincapié en la definición sociosemiótica de la cultura y su papel en la configuración del diseño. Dividida en dos secciones principales -políticas inclusivas y proyectos culturales y el papel del diseño en la inclusión/exclusión social-, promueve un debate crítico sobre la relación entre cultura, diseño e inclusión y exclusión.

Entre los textos de la revista, es interesante reflexionar sobre el caso de “Carpa Abierta” (recogido en el artículo “Diseño y gestión cultural” de Alejandro Cappella), que presenta la inclusión social a través de la educación artística circense para niños de barrios vulnerables. El carácter dinámico del diseño de proyectos culturales y sus retos queda patente en las dificultades a las que se enfrentó cuando se impuso un desafío como la pandemia COVID-19, que obligó al proyecto a adaptarse utilizando el entorno virtual.

La asimetría y la violencia de las relaciones de género en las representaciones audiovisuales se ponen de relieve en la segunda parte de la revista. Arraigada en estructuras sociales y culturales, la violencia no se limita a aspectos físicos y los artículos subrayan la importancia de cuestionar estas estructuras del statu quo. Temas como la discriminación racial en el hogar, las relaciones de género en el cine y sus cambios, entre otros, contribuyen al estudio interdisciplinar de los aspectos audiovisuales y sociales contemporáneos.

En esta línea, el artículo “Violencia y ambigüedad en El poder del perro” (Mercedes Pombo y Zulema Marzorati) analiza la deconstrucción de los roles de género en el contexto del Salvaje Oeste en la película “El poder del perro”, dirigida por Jane Campion y basada en la novela homónima de Thomas Savage. La película atraviesa tres épocas y señala la evolución de las ideas de género a lo largo del tiempo, centrándose en el amor, la homosexualidad y la soledad a través de subtextos y connotaciones poco habituales en los westerns.

El medio audiovisual es una herramienta importante para reflexionar sobre las construcciones de género, las dinámicas de poder y las normas sociales en contextos históricos. En este contexto, Lizel Tornay, en su artículo “Una mujer soltera es un caos, un desorden de la naturaleza. Representaciones femeninas en el cine de María Luisa Bemberg” aborda las tensiones y luchas sociales a las que se enfrentaron las mujeres en la Argentina posdictatorial durante las décadas de 1970 y 1980. El retrato de mujeres reales y de los acontecimientos que tuvieron lugar en Buenos Aires en 1847/48 durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-52) es una poderosa construcción cinematográfica en la película “Camila” dirigida por María Luisa Bemberg, 1984. La representación dominante

de la mujer en el cine de Hollywood es cuestionada por la película, según la autora, que discute la historia señalando las dinámicas de poder en la esfera privada, además de profundizar en aspectos históricos que resuenan con el clima político y social contemporáneo en Argentina.

La revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°201 es una lectura densa, pero interesante e importante de cara a los problemas que todos afrontamos en nuestra vida cotidiana, que invita a la reflexión crítica sobre la gestión contemporánea de los medios de comunicación y la cultura y sus transiciones.

^(*) *Asimetría y violencia en las relaciones de género. Discursos y silencios en las representaciones audiovisuales* fue evaluado por dos miembros del Comité Externo de Evaluación: Luciana Allegretti y Dolly Viviana Polo Flórez.