

El camino de la Heroína: Narrativa, género y diversidad

Proyecto de Investigación N° 14.6

Equipo de Investigación⁽¹⁾

Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt
por Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo (ARG)
Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani
por Consulate General of Argentina in Chicago (EEUU)

Resumen: El Proyecto de Investigación 14.6 presenta y explora algunos de los modelos teóricos y aplicaciones concretas que reformulan el rol y los atributos de la “heroicidad” en diferentes narrativas, estableciendo *el Periplo de la Heroína*. Amplia sus fronteras a la cuestión de género y la diversidad, y si bien estos temas han estado presentes en todas las sociedades desde hace largo tiempo, últimamente han tomado una fuerza arrolladora de la mano de los movimientos feministas y los colectivos de orientación e identidad sexual englobados en la sigla LGBTQI+. Este cambio social, estructural y paradigmático se refleja en el ámbito de la academia, las artes, los negocios y las industrias culturales. La idea de un pensamiento único y hegemónico ya no tiene cabida en el mundo contemporáneo, donde la mirada desde la perspectiva de la diversidad de género ha producido un resquebrajamiento necesario y sanador y ha generado una sociedad más abierta.

Palabras clave: Heroicidad - Periplo – Sociedad – Narrativas – Género - Diversidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 190]

⁽¹⁾Los CVs del Equipo de Investigación pueden consultarse en el Capítulo Directores de Líneas y Coordinadores de Proyectos de esta misma Edición.

Acerca del Proyecto 14.6

El camino de la Heroína Narrativa, género y diversidad

El Proyecto 14.6 **El camino de la Heroína: narrativa, género y diversidad**, pretende crear una ruptura dentro del pensamiento tradicional dominante en los relatos y desarrolla un mapa original para la reflexión en el territorio de la narrativa, rumbo al descubrimiento de

nuevas propuestas de roles de género que abran la posibilidad de forjar un mundo nuevo, más complejo e igualitario.

Se acordó entre la Universidad de Palermo y Consulate General of Argentina in Chicago (EEUU) avanzar en una investigación en la que participan académicos de ambas Instituciones, con la coordinación compartida de Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (UP), Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani (Consulate General of Argentina in Chicago (EEUU), con el fin de generar un análisis de un corpus de guiones, imágenes fotográficas, filmicas, de historietas / comics de la comunicación que permitan abordar la intersección estereotipo/sociedad en relación con su contexto de producción. Los guiones y las imágenes proponen narrativas cuyos productos culturales toman elementos del universo simbólico que los rodea, constituyéndose como constructores y reproductores de imaginarios sociales.

Las reflexiones y los resultados obtenidos en el Proyecto 14.6 El camino de la Heroína: narrativa, género y diversidad, son continuación del 14.4 Proyecto Narrativa y Género, y guardan relación con los proyectos 14.1 Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo, 14.2 Migraciones y nuevos modos de pensar en la identidad contemporánea, 14.3 Cine, memoria y género, una perspectiva en crecimiento, y 14.5 Violencia física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos, en marco de la misma Línea de Investigación y bajo la misma Directora Zulema Marzorati (UP).

Sus principales objetivos son:

- Investigar las producciones cuyos modelos teóricos y aplicaciones concretas reformulan el rol y los atributos de la “heroicidad” en diferentes narrativas.
- Abordar la intersección cine/sociedad en relación con su contexto de producción, específicamente el surgido a partir del contexto de cambio social, estructural y paradigmático que amplía formalmente sus fronteras a la cuestión de género y diversidad, y que se refleja en el ámbito de la academia, las artes, los negocios y las industrias culturales.
- Explorar como los productos culturales toman elementos del universo simbólico, y como constructores y reproductores de imaginarios sociales, manifiestan expresividades motivadas por la fuerza arrolladora de los movimientos feministas y los colectivos de orientación e identidad sexual englobados en la sigla LGBTQI+ de repercusión social y política en las décadas recientes.

Acerca de la Línea 14

Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo dirigida por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento seis proyectos finalizados el 14.1 Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo, el 14.2 Migraciones y nuevos modos de pensar en la identidad contemporánea ambos coordinados por Zulema Marzorati (UP) y Mercedes

Pombo (UP); el 14.3 Cine, memoria y género, una perspectiva en crecimiento coordinado por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo (UP) y Claudia Bossay (Universidad de Chile, Chile); el 14.4 Narrativa y Género: El camino de la Heroína, el arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma, coordinado por Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (UP) y Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani (Columbia College Chicago, EEUU); el 14.5 Violencia física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos coordinado por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo (UP), y Alejandra Rodríguez (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina); y el 14.6 El camino de la Heroína: narrativa, género y diversidad, coordinado por Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (UP) y Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani (Consulate General of Argentina in Chicago, EEUU).

Mapa de Áreas y Proyectos

El **Proyecto 14.6** se vincula con todas carreras de grado y posgrado, dado que impacta en la incorporación de la investigación en la lógica de la docencia universitaria, y en la actualización de los contenidos y competencias de la de las carreras de la Facultad, particularmente en las de posgrado: Maestría en Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño. Específicamente guarda relación con las carreras que tienen que ver con la imagen: Dirección de Actores de Cine y TV, Dirección de Arte de Cine y TV, Guión de Cine y TV, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Televisión y Producción de Televisión.

Productos y Resultados

a)- Publicaciones

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°117. (2020/2021). El camino de la Heroína. Género, Narrativa y Diversidad. Coordinación Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt, Gabriela Díaz de Sabatés y Marcelo Sabatés. Año XXIV. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. *Esta publicación documenta y comunica los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 14.6 El camino de la Heroína: narrativa, género y diversidad, y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:*

Díaz de Sabatés Gabriela, Sabatés Marcelo, Los Santos Gabriel, Stiegwardt Tomás (2020/2021) Prólogo (Pp. 11-19)

Vivas, Beatriz (2020/2021) Prefacio (Pp. 21-22)

Stiegwardt Tomás, Los Santos Gabriel (2020/2021) De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal y el advenimiento de la heroína (Pp. 23-52)

Müller, Sara (2020/2021) El camino de las heroínas negras: Blaxploitation (Pp. 53-72)

Pontoriero, Andrea (2020/2021) Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? (Pp. 73-83)

- Olaizola, Andrés** (2020/2021) Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroína errante (Pp. 85-102)
- Virginia Marturet** (2020/2021) #NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más (Primera parte) (Pp. 103-118)
- Murúa Losada, Gonzalo** (2020/2021) Feminismos transmediáticos (Pp. 119-133)
- Gruber, Joy Mónica** (2020/2021) Re-presentaciones de la imagen femenina en las series televisivas Las heroínas de Westword (2016-2018) de Jonathan Nolan y Lisa (Pp. 135-148)
- Sama, Carina** (2020/2021) Con nombre de flor Una interpelación a la narrativa documental hegemónica (Pp. 149-159)
- Callis, Cari** (2020/2021) The Heroine's Journey of Mina in Bram Stoker's Dracula: Blood, Sweat and Fears (Pp. 187-200)
- Heger, Kyle** (2020/2021) Distinguishing the Female Protagonist in Douglas Sirk's All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder's Ali (Pp. 201-215)
- Cecconi, Sofía** (2020/2021) El tango en la marea verde. Una mirada de género sobre las figuras de lo femenino en el tango actual (Pp. 201-215)
- Kapila, Gitanjali** (2020/2021) The Black Heroine in the Mirror: crossing the threshold of the specular image, the esoteric journey (Pp. 217-231)
- McCrea, Heather** (2020/2021) Heroines of the Panama Canal: U.S. nurses in the Panama Canal Zone 1880-1914 (Pp. 233-244)
- Mueller, Rose Anna** (2020/2021) Madres heroicas y padres ausentes en Ana Isabel, una niña decente por Antonia Palacios (Pp. 245-254)
- Sabatés, Marcelo** (2020/2021) On heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz and Borges' metaphilosophy (Pp. 255-267)
- Montalvo Wertzberger Eileen, Rossi Mendonca Ana Lucia, Minchala Buri Olga Elizabeth, Latania Marr y Ortega, Taylor Kay Ann** (2020/2021) "Women Who Wail": An auto-ethnographic study of four Latina educators and the heroínas who shaped their understanding of critical pedagogies (Pp. 269-290)

b)- Congresos / Coloquios / Plenarios

V Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. Universidad de Palermo, 27 de julio de 2020. XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Semana Internacional del Diseño en Palermo. Se presentaron los resultados y avances de la Línea de Investigación N°14 en dos comisiones Cine y Sociedad y El camino de la Heroína.

En la comisión El camino de la Heroína, se presentaron las reflexiones y conclusiones del proyecto 14.6 El camino de la Heroína: narrativa, género y diversidad, expusieron: Tomás Stiegwardt, Gabriel Los Santos, Sara Müller, Andrea Pontoriero, Andrés Olaizola, Virginia Mature, Gonzalo Murúa Losada, Mónica Gruber, Carina Sama, Sofía Cecconi, Cari Callis, Kyle Heger, Gitanjali Kapila, Heather McCrea, Rose Anna Mueller, Marcelo Sabatés, Eileen Montalvo Wertzberger, Ana Lucia Rossi Mendonca, Olga Elizabeth Minchala Buri, Latania Marr y Ortega Kay Ann Taylor.

A continuación se detallan las ponencias presentadas en esta Comisión coordinada por los Directores del proyecto Gabriel Los Santos, Tomás Stiegwardt, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani:

Tomás Stiegwardt y Gabriel Los Santos (Argentina)

De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter-esencial de la heroicidad humana

Sara Müller (Argentina)

El camino de las heroínas negras: Blaxploitation

Andrea Pontoriero (Argentina)

Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína?

Andrés Olaizola (Argentina)

Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: trayectorias trans-mediales de una heroína errante

Virginia Mature (Argentina)

#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más -Primera parte

Gonzalo Murúa Losada (Argentina)

Feminismos transmediáticos

Mónica Gruber (Argentina)

Re-presentaciones de la imagen femenina en las series televisivas. Las heroínas de Westworld (2016-2018) de Jonathan Nolan y Lisa Joy

Carina Sama (Argentina)

El escorzo en el lenguaje audiovisual sobre el colectivo Trans en el documental Con nombre de flor

Sofía Cecconi (Argentina)

El tango en la marea verde. Una mirada de género sobre las figuras de lo femenino en el tango actual

Cari Callis (EEUU)

Drácula: El periplo de la heroína para Mina en Dracula: Blood, Sweat and Fears de Bram Stoker

Kyle Heger (EEUU)

Centrándonos en la protagonista mujer de las películas All That Heaven Allows de Douglas Sirk, Ali: Fear Eats the Soul de Rainer Werner Fassbinder y Far From Heaven de Todd Haynes

Gitanjali Kapila (EEUU)

La heroína negra en el espejo: Cruzando el límite de la imagen especular, el esotérico periplo y el encuentro con el aniquilador I en la obra Nosotros de Jordan Peele

Heather McCrea (EEUU)

Heroínas del Canal de Panamá: Enfermeras de los Estados Unidos de América en la zona del Canal de Panamá entre 1880-1914

RoseAnna Mueller (EEUU)

Madres heroicas y padres ausentes en Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios

Marcelo Sabatés (EEUU)

Sobre heroínas y la ética de la venganza: Emma Zunz y la metafísica de Jorge Luis Borges

Eileen Montalvo Wertzberger, Ana Lucía Rossi Mendonca, Olga Elizabeth Minchala Buri, Latania Marr y Ortega Kay Ann Taylor (EEUU)

Mujeres que lloran: Un estudio auto-etnográfico de cuatro educadoras Latinas y de las heroínas que las influenciaron para comprender pedagogías críticas

c)- Formación de Posgrado e Impacto curricular

La Directora **Zulema Marzorati** es Docente de Posgrado en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación en Maestría en Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño, y al igual que los Coordinadores **Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (UP)**, **Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Pose Emiliani** (Consulate General of Argentina in Chicago, EEUU) incorporan los contenidos de su investigación a sus asignaturas.

Abstract: Research Project 14.6 presents and explores some of the theoretical models and concrete applications that reformulate the role and attributes of “heroism” in different narratives, establishing the Heroine Journey. It extends its borders to the question of gender and diversity, and although these issues have been present in all societies for a long time, lately they have taken an overwhelming force from the hand of feminist movements and groups of sexual orientation and identity, included in the acronym LGBTQI+. This social, structural and paradigmatic change is reflected in the realm of academia, the arts, business and cultural industries. The idea of a unique and hegemonic thought no longer has a place in the contemporary world, where the view from the perspective of gender diversity has produced a necessary and healing breakdown and has generated a more open society.

Keywords: Heroicity - Periplo - Society - Narratives - Gender - Diversity

Resumo: O Projeto de Pesquisa 14.6 apresenta e explora alguns dos modelos teóricos e aplicações concretas que reformulam o papel e os atributos do “heroísmo” em diferentes narrativas, estabelecendo a Jornada da Heroína. Ela estende suas fronteiras à questão de gênero e diversidade e, embora essas questões estejam presentes em todas as sociedades há muito tempo, ultimamente têm recebido uma força avassaladora das mãos dos movimentos feministas e grupos de orientação e identidade sexual. a sigla LGBTQI+. Essa mudança social, estrutural e paradigmática se reflete no mundo acadêmico, nas artes, nos negócios e nas indústrias culturais. A ideia de um pensamento único e hegemônico não tem mais lugar no mundo contemporâneo, onde a visão da perspectiva da diversidade de gênero produziu uma ruptura necessária e curativa e gerou uma sociedade mais aberta.

Palavras chave: Heroicidade - Periplo - Sociedade - Narrativas - Gênero - Diversidade

[Las traducciones de los resúmenes fueron realizadas a través de traductor automático]
