Facultad de Filosofía y Letras (UBA)

Maestría en Estudios de Cine y Teatro argentino y Latinoamericano

Curso: Cinematografía, cultura y sociedad en América Latina.

Prof.: Ernesto Babino

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras (UBA)

Día y horario: jueves de 17 a 21hs

Cantidad de horas: 48

2º Cuatrimestre de 2018

Fundamentación

El cine latinoamericano ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de sus más de cien años de historia. Dichos cambios no siempre se han producido de la misma manera en los distintos países de la región. Desde el origen del cinematógrafo, la industria cinematográfica latinoamericana ha vivido períodos de crisis y de expansión, acompasados por los cambios socioeconómicos y políticos de sus países. Desde los comienzos del nuevo milenio, Latinoamérica ofrece una nueva realidad en sus cines nacionales, con crecientes niveles de producción, nuevos temas, incorporación de jóvenes realizadores y modos de producción novedosos, afrontando los desafíos globales desde una posición de mayor identidad e integración regionales.

Objetivos

Desarrollar un pensamiento crítico en torno a las cinematografías estudiadas, a partir del análisis de su filmografía. Conocer los modos de producción, distribución y exhibición de cada período, su relación con los géneros y la puja entre cine de autor y cine industrial. Realizar un estudio comparado entre las cinematografías de la región y su vinculación con las transformaciones socioculturales experimentadas, estableciendo relaciones entre autores y películas de distintos países y períodos, considerando al eje tradición vs modernidad como articulador de este estudio. Examinar las nociones de realismo y mundialización de la cultura como categorías de análisis para la comprensión de las particularidades de cada cinematografía. Evaluar el impacto tecnológico en la creación y en los consumos culturales, estudiando las formas novedosas que ofrece la cinematografía contemporánea de la región.

Contenidos

1. Cine y pensamiento latinoamericano. Identidad nacional e identidad regional. ¿Existe el cine latinoamericano? La Historia en el cine y las historias de los cines nacionales. Latinoamérica bajo el lente extranjero.

2. Modelo industrial versus cine de autor. Los géneros y los estilos. Unidad idiomática y mercado. La estrategia comercial del *star system*. La expansión del cine estadounidense. Representación y simbolización de la modernidad en el cine latinoamericano.

3. Cine y teoría postcolonial. Revisionismo crítico de la historia cinematográfica. El concepto del Tercer Cine y el Nuevo cine latinoamericano. Textos y manifiestos de los nuevos cines. El cine político y la transnacionalización de la mirada.

4. El cine latinoamericano frente a las dictaduras militares: censura, resistencia y exilio. Nuevas democracias, nuevos realizadores. Revolución audiovisual y crisis de las cinematografías nacionales.

5. El nuevo mapa mundial: globalización e identidad. Recuperación de los cines nacionales. Éxito y reconocimiento en los festivales. El nuevo cine latinoamericano de la era digital: nuevos modos de producción, nuevos públicos, nuevos realizadores. De la periferia al centro: cine de latinoamericanos en el exterior.

6. Cine latinoamericano contemporáneo. El documental de creación y los límites difusos entre ficción y documental. Cine expandido e hibridación. La memoria de la violencia reciente. La deuda democrática: nuevos y viejos problemas de la vida cotidiana en el cine: acceso a la salud, transportes, educación, desempleo y delincuencia. Nuevas miradas sobre la identidad sexual. América Latina hoy: integración regional o división: el rol de las políticas públicas y los festivales de cine en la era postindustrial.

Evaluación

Se tomará en cuenta el 80 por ciento de la asistencia. Los estudiantes deberán ver previamente las películas que se trabajarán y dar cuenta de su visión crítica a través de su participación en clase. El curso se aprobará con la presentación de una monografía final, sobre temas que se propondrán en la cursada.

Corpus cinematográfico

Argentina

El último malón, Alcides Greca, 1917

La guerra gaucha, Lucas Demare, 1942

Los inundados, Fernando Birri, 1961

Juan Moreira, Leonardo Favio, 1973

La ciénaga, Lucrecia Martel, 2008

El último verano de la boyita, Julia Solomonoff, 2009

Bolivia

Yawar Mallku (La sangre del cóndor), Jorge Sanjinés, 1969

El coraje del pueblo, Jorge Sanjinés, 1971

Cuestión de fe, Marcos Loayza, 1995

Brasil

Límite, Mario Peixoto, 1931

Ganga Bruta, Humberto Mauro, 1933

Cangaçeiro, Lima Barreto, 1953

Vidas secas, Nelson Pereira dos Santos, 1963

Dios y el Diablo en la tierra del sol, Glauber Rocha, 1964

Tierra en trance, Glauber Rocha, 1967

Estación central, Walter Salles, 1998

Ciudad de Dios, Fernando Meirelles, 2002

Ónibus 174, José Padilha, 2003

Jogo de cena, Eduardo Coutinho, 2007

Tropa de elite I y II, José Padilha, 2007-2010

Casa grande, Fellipe Barbosa, 2014

Chile

El chacal de Nahueltoro, Miguel Littin, 1969

Palomita blanca, Raúl Ruiz, 1973

La batalla de Chile, Patricio Guzmán, 1975-1979

Huacho, Alejandro Fernández Almendras, 2009

Nostalgia de la luz, Patricio Guzmán, 2010

Violeta se fue a los cielos, Andrés Wood, 2011

Joven y alocada, Marialy Rivas, 2012

Colombia

Garras de oro, P. P. Jambrina, 1926

Agarrando pueblo, Luis Ospina y Carlos Mayolo, 1978

Rodrigo D: No futuro, Víctor Gaviria,1990

Confesión a Laura (Jaime Osório Gómez, 1990)

La virgen de los sicarios, Barbet Schroeder, 1999

Un tigre de papel, Luis Ospina, 2007

El abrazo de la serpiente, Ciro Guerra, 2015

Cuba

Soy Cuba, Mikhail Kalatozov, 1964

Memorias del subdesarrollo, Tomás Gutiérrez Alea, 1968

Lucía, Humberto Solás, 1968

Fresa y chocolate, Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos TAbío, 1993

Lista de espera, Juan Carlos Tabío, 2000

Ecuador

Ratas, ratones y rateros, Sebastián Cordero, 1999

Qué tan lejos, Tania Hermida, 2006

El Salvador

El lugar más pequeño, Tatiana Huezo, 2011

México

Que viva México, Sergei Eisenstein, 1932

Pueblerina, Emilio Fernández, 1948

Los olvidados, Luis Buñuel, 1950

Él, Luis Buñuel, 1952

El lugar sin límites, Arturo Ripstein, 1977

Amores perros, Alejandro González Iñárritu, 1999

Temporada de patos, Fernando Eimbcke, 2004

Los mejores temas, Nicolás Pereda, 2012

Heli, Amat Escalante, 2013

La jaula de oro, Diego Quemada-Diez, 2013

Güeros, Alonso Ruiz Palacios, 2014

Nicaragua

Alsino y el cóndor, Miguel Littin, 1982

Paraguay

Hamaca paraguaya, Paz Encina, 2006

Cuchillo de palo, Renate Costa, 2010

7 cajas, Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia, 2012

Perú

La boca del lobo, Hernán Lomabardi, 1988

Días de Santiago, Josué Méndez, 2004

La teta asustada, Claudia Llosa, 2009

Octubre, Daniel y Diego Vega, 2010

Uruguay

Whisky, Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, 2004

El círculo, Aldo Garay, 2008

La vida útil, Federico Veiroj, 2010

Venezuela

Araya, Margot Benacerraf, 159

El pez que fuma, Román Chalbaud, 1977

Pelo malo, Mariana Rodón, 2014

Bibliografía

AGUILAR, Gonzalo
2010 *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino,* Buenos Aires, Santiago Arcos editor.
AMAR RODRÍGUEZ, Víctor Manuel
1993 *El cine nuevo brasileño (1954-1974),* Madrid, Dykinson.
ANDREW, Dudley
1993 *Las principales teorías cinematográficas*, Madrid, Ediciones Rialp.
ARGUMEDO, Alcira
2000 *Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular,* Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional.
AVELLAR, José Carlos y otros
1991 *Antología del cine latinoamericano,* Valladolid, Semana Internacional de Cine de Valladolid.
AYALA BLANCO, Jorge
2012 *El cine actual: verbos nucleares*, México, Cineteca Nacional.
2012 *El cine actual: estallidos genéricos*, México, Cineteca Nacional.
BAZIN, André
1999 *¿Qué es el cine?*, Madrid, Ediciones RIALP.
BENET, Vicente
2004 *La cultura del cine*, Barcelona, Paidós.
BERNADET, Jean-Claude y otros
1980 *Anos 70. Cinema*, Río de Janeiro, Ediciones Europa.
BERNINI, Emilio
2011 "Un cine latinoamericano. Los nuevos cines y los cines políticos frente al Estado", en *Kilómetro 111*, Nº9, marzo de 2011, Buenos Aires.
CASTILLO, LUCIANO
2007 *El cine cubano a contraluz*, Santiago de Cuba, Editorial Oriente.
CAVALLO, ASCANIO Y MAZA, GONZALO (Editores)
2010 *El novísimo cine chileno*, Santiago de Chile, Uqbar.
CHANAN, Michael.
1983 *Twenty-Five Years of the New Latin American Cinema,* Londres, British Film Institute
COMOLLI, Jean-Louis
2010 *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología (1971-1972)*, Buenos Aires, Manantial
2007 *Ver y poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental*, Buenos Aires, Aurelia Rivera.
2002 *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*, Buenos Aires, Ediciones Simurg.
CURIEL de ICAZA, Claudia y MUÑOZ HÉNONIN, Abel (Coordinadores)
2012 Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo, México, Cineteca Nacional.
DELEUZE, Gilles
1985 *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Buenos Aires, Paidós.
FRÍAS, Isaac León
2012 *Imitación de la vida. Crónica de cine,* Lima, Universidad de Lima.
2013 *El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica,* Lima, Universidad de Lima.
GARCIA CANCLINI, Néstor
1995 *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*, México, Grijalbo.
1998 *Las industrias culturales en la integración latinoamericana*, Buenos Aires, EUDEBA.
2001 *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la* modernidad, Buenos Aires, Paidós.
2002 *Latinoamericanos, buscando un lugar en este siglo,* Madrid, Paidós.
GARCÍA ESPINOSA, Julio
1996 *La doble moral del cine*, Madrid: Ollero y Ramos Editores.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel
1982 *La soledad de América Latina – Discurso de aceptación del Premio Nobel.*
GARCÍA RIERA, Emilio
1986 *Historia del cine mexicano,* México, Secretaría de Educación Pública.
GAUDREAULT, Andre y JOST, François
1995 *El relato cinematográfico. Cine y narratología,* Barcelona, Paidós.
GETINO, Octavio
1984 *Notas sobre cine argentino y latinoamericano,* México, Edimedio.
1988 *Cine latinoamericano, economía y nuevas tecnologías*, Buenos Aires, Legasa.
1998 *Cine y televisión en América Latina. Producción y mercado*, Santiago de Chile, Ciccus.
2006 Cine Iberoamericano: Los desafíos del nuevo siglo / Octavio Getino. Costa Rica: Editorial Veritas; Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 2006.

JAMESON, Fredric
1995 La estética geopolítica, Barcelona, Paidós.
KING, John
1993 *El carrete mágico: Una historia del cine latinoamericano*, Bogotá, TM Editores.
KRACAUER, Siegfried
1989 *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Barcelona, Paidós.
LABAKI, Amir
1994 *El cine insurgente de Santiago Álvarez*, San Pablo, Iluminuras.
GUEVARA, Alfredo y ROCHA, Glauber
2002 *Un sueño compartido*, Madrid, Iberautor.
GUTIÉRREZ, Edgardo
2010 *Cine y percepción de lo real*, Buenos Aires, Las cuarenta.
HART, Stephen
2004 *A companion to Latin American Film*, Suffolk, Tamesis.
HARVEY, David
1998 *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu.
LASH, Scott y URRY, John
1998 *Economías de signos y espacio – Sobre el capitalismo de la posorganización*, Buenos Aires, Amorrortu ediciones.
LISTORTI, Leandro y TREROTOLA, Diego (Compiladores)
2010 *Cine encontrado. ¿Qué es y adónde va el found footage?*, Buenos Aires, Bafici
LUSNICH, Ana Laura
2011 *Pasado y presente de los estudios comparados sobre cine latinoamericano*, Revista Comunicación y Medios Nº24, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile
LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo (Editores)
2009 *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*, Buenos Aires, Nueva Librería.
2011 *Una historia del cine político y social en Argentina (1969-2009)*, Buenos Aires, Nueva Librería.
KRIGER, Clara y PORTELA, Alejandra.
1997 *Cine Latinoamericano I. Diccionario de realizadores*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero
MESTMAN, Mariano
1997 "Postales del cine militante argentino en el mundo", en *Kilómetro 111*, Nº2, septiembre de 2001, Buenos Aires.
NICHOLS, Bill
1997 *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós.
2010 *Introduction to Documentary*, Indiana, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.
ORTIZ, Renato
1994 *Mundialización y cultura*, Buenos Aires, Alianza.
1998 *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*, Bogotá, Andrés Bello.
OSSA COO, Carlos
1971 *Historia del cine chileno*, Santiago de Chile, Quimantu.
OSORIO, Oswaldo
2010 *Realidad y Cine colombiano 1990-2009*, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.
OSPINA, William
2004 *América mestiza. El país del futuro*, de Frantz Fanon, Bogotá, Aguilar.
PIEDRAS, Pablo
2014 *El cine documental em primera persona*, Buenos Aires, Paidós Comunicación.
PARANAGUA, Paulo Antonio
2000 *Brasil, entre modernismo y modernidad*, Valencia, Archivos de la Filmoteca, Nro. 36, Generalitat Valenciana
2003 *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica.
PIEDRAS, Pablo
2014 *El cine documental en primera persona*, Buenos Aires, Paidós Comunicación.
PORTELA, Alejandra y KRIEGER, Clara
1995 *Diccionario de realizadores latinoamericanos*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero.
RUSSO, Eduardo (compilador)
2008 *Hacer cine. Producción audiovisual en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.
SARTRE, Jean Paul
1983 *Prólogo de "Los condenados de la tierra"*, de Frantz Fanon, México, Fondo de Cultura Económica.
SCHUMANN, PETER B. ZAMBRANO, OSCAR, TRAD.
1987 *Historia del cine latinoamericano*, Buenos Aires, Legasa.

SOLANAS, Fernando y GETINO, Octavio
1970 "Hacia un tercer cine. Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el Tercer Mundo", en *Cine Club*, Nº1, octubre de 1970, México.
1973 *Cine, cultura y descolonización*, Buenos Aires, Siglo XXI.
STAM, Robert y otros
1999 *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Barcelona, Paidós.
STAM, Robert y MILLER, Toby (eds.)
2000 *Film and Theory. An Anthology*, Nueva York, University of New York, Department of Cinema Studies, Blackwell.
STAM, Robert
2010 *Teorías del cine*, Madrid, Paidós.
SUAREZ, Juana
2009 *Cinembargo Colombia. Ensayos críticos sobe cine y cultura*, Bogotá, Universidad del Valle
TAL, Tzvi
2005 *Pantallas y revolución*, Buenos Aires, Lumiere.
TOMLINSON, John
1999 *Globalización y cultura*, México, Oxford University Press.
TORRES, Lucía Victoria y MORA, Adriana
2011 *Encuadres. Siete miradas el cine colombiano*, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana.
TRELLES PLAZAOLA, Luis.
1996 *Imágenes Cambiantes: Descubrimiento, Conquista y Colonización de la America Hispana Vista por el Cine de Ficción y Largometraje*, San Juan de Puerto Rico, Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
1991 *Cine y mujer en America Latina: directoras de largometrajes de ficción*. San Juan de Puerto Rico, Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
ZIRIÓN, Antonio
2013 "Reciclaje y remezcla en el documental contemporáneo", en *Icónica*, Nº4, abril 2013, México.

Ernesto Babino
ernestobabino@gmail.com