

Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Facultad de Filosofía y Letras - UBA

Seminario: Cine Argentino hoy: desde los '60 hasta la actualidad.

Prof: Silvana Flores

1° cuatrimestre de 2019

Carga horaria: 48 horas

Día y horario: Martes 13 a 17 hs

Inicio: 19 de marzo de 2019

Fundamentación

Este seminario propone un estudio del cine argentino moderno y contemporáneo desde una perspectiva comparada que vincule el arte cinematográfico con los procesos sociohistóricos, involucrando de ese modo la reformulación de postulados estético-teóricos e influyendo asimismo en la reelaboración de sus tópicos. Entendemos que la década del sesenta consolidó un movimiento de renovación de la cinematografía que coincide con una modernización a nivel mundial, y no debe comprenderse como un fenómeno aislado, por lo cual se tendrá en cuenta especialmente la inserción de esta cinematografía en los cambios estético-ideológicos generados simultáneamente en la región latinoamericana. A su vez, daremos cuenta de la evolución del cine argentino en base a las modificaciones estéticas suscitadas por los acontecimientos históricos que lo envolvieron a lo largo de las subsiguientes décadas, prestando especial atención a films asociados a los paradigmas sociohistóricos de su tiempo. Este tipo de análisis permitirá debatir los cambios y permanencias observables en los períodos a abarcar.

Objetivos

- Dar a conocer al estudiante las diferentes periodizaciones con las que puede reconocerse al cine argentino, evidenciando sus dificultades metodológicas y posibilidades analíticas (desde los estudios comparados a la transnacionalidad).
- Conocer el contexto sociopolítico que circunda la producción de films en Argentina en sus diferentes períodos históricos (años sesenta hasta la actualidad).
- Distinguir tópicos y estructuras narrativas e industriales comprendiendo su evolución a lo largo de las décadas.
- Estudiar al cine argentino en su vinculación interregional con la producción cinematográfica en América Latina, delineando enfoques estéticos, teóricos e históricos comunes, que permitirán ubicar a la cinematografía argentina dentro de un panorama continental.

Temario

Unidad 1: HISTORIOGRAFÍA DEL CINE ARGENTINO (Clase 1)

Reconocimiento y organización del corpus fílmico y bibliográfico a trabajar a lo largo del seminario. Perspectivas para la periodización del cine argentino. De las historias nacionales a los estudios comparados y transnacionales. Ejes y niveles de comparación.

Unidad 2: INTRODUCCIÓN A LA MODERNIDAD CINEMATOGRAFICA (Clases 2 a 4)

Nuevas modalidades expresivas frente al cine clásico-industrial. Noción de cine de autor. Relaciones institucionales. Generación del '60 (Kuhn, Murúa, Kohon). El cine de intervención política (los casos de Birri, Vallejo, Ríos y Cedrón). Cine *underground* (Fischerman, Cozarinsky, Ludueña, Bejo, Filippelli, Paternostro y el fenómeno de las cámaras despiertas). La inserción del cine argentino en el génesis del Nuevo Cine Latinoamericano.

Del nacionalismo al regionalismo cinematográfico. Influencia de corrientes cinematográficas foráneas contemporáneas.

Unidad 3: DICTADURA Y EXILIO – ENTRE LA INDUSTRIA Y LA CLANDESTINIDAD (Clases 5 a 7)

Cine militante (Cine Liberación – Cine de la Base – Realizadores de Mayo). Cine de ficción político-testimonial (Olivera, Wullicher). Cine histórico institucional (biografías de próceres durante el onganato). Breve reapertura democrática (intervención de Octavio Getino). Cineastas en el exilio (Solanas, Cedrón, Vallejo, Denti). Cine de ficción hermético-metafórico (Doria, Sábato, Sarquis). Importancia de la serie social, política e histórica y su determinación en los contenidos narrativos de los films. Influencia de los mismos en el planteo de estructuras de producción y exhibición.

Unidad 4: CINE EN DEMOCRACIA (Clases 8 a 10)

Influencia de los cambios institucionales en la producción. El cine de la post-dictadura (Pérez, Echeverría, Puenzo). Perspectivas históricas y estéticas sobre el Nuevo Cine Argentino (Bechis, Martel, Trapero, Retjman, Carri, Stagnaro y Caetano). Surgimiento de nuevos tópicos y configuraciones espectaculares y narrativas.

Unidad 6: CINE ARGENTINO EN EL CAMBIO DE SIGLO (Clases 11 y 12)

Panorama sobre la nueva generación de directores: Prividera, Alonso, Campusano, Llinás. Colectivos cinematográficos de documentalistas (Cine-Ojo, Cine Insurgentes, Boedo Films, Alavío). La eclosión del cine regional, y el rol de las universidades y escuelas de cine para la formación de cineastas.

Evaluación

Para la aprobación del curso se exige el 80% de asistencia, una breve exposición oral individual o grupal (de acuerdo al número de alumnos) analizando un fragmento o film completo del corpus asignado en el programa (lo cual otorgará una nota conceptual), y la escritura de una monografía final sobre uno de los contenidos del temario, a elección del estudiante.

Corpus filmico sugerido

Tire dié (Fernando Birri, 1958)

Shunko (Lautaro Murúa, 1960)

Alias Gardelito (Lautaro Murúa, 1961)

Tres veces Ana (David José Kohon, 1961)

Los jóvenes viejos (Rodolfo Kuhn, 1962)

Los inundados (Fernando Birri, 1962)

La tierra quema (Raymundo Gleyzer, 1964)

Pajarito Gómez (Rodolfo Kuhn, 1965)

La hora de los hornos (Cine Liberación, 1966/68)

El camino hacia la muerte del Viejo Reales (Gerardo Vallejo, 1968/72)

The players vs. ángeles caídos (Alberto Fischerman, 1968)

Argentina, mayo de 1969: los caminos de la liberación (Realizadores de Mayo, 1969)

Eloy (Humberto Ríos, 1969)

Puntos suspensivos (Edgardo Cozarinsky, 1970)

El santo de la espada (Leopoldo Torre Nilsson, 1970)

Swift (Cine de la Base, 1971)

Operación masacre (Jorge Cedrón, 1972)

Los traidores (Raymundo Gleyzer - Cine de la Base, 1973)

Quebracho (Ricardo Wullicher, 1974)

La Patagonia rebelde (Héctor Olivera, 1974)

Los hijos de Fierro (Fernando Solanas, 1975)

Las AAA son las tres armas (Jorge Denti – Cine de la Base, 1977)

Resistir (Jorge Cedrón, 1978)
Reflexiones de un salvaje (Gerardo Vallejo, 1978)
El poder de las tinieblas (Mario Sábato, 1979)
Los miedos (Alejandro Doria, 1980)
El hombre del subsuelo (Nicolás Sarquís, 1981)
La República perdida (Miguel Pérez, 1983)
La historia oficial (Luis Puenzo, 1985)
La República perdida II (Miguel Pérez, 1986)
Tangos, el exilio de Gardel (Fernando Solanas, 1986)
Juan, como si nada hubiera sucedido (Carlos Echeverría, 1987)
Carta de un escritor a la Junta militar (Alavío, 1996)
Pizza, birra, faso (Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano, 1997)
Silvia Prieto (Martín Rejtman, 1998)
Tinta roja (Marcelo Céspedes y Carmen Guarini – Cine Ojo, 1998)
Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999)
Mundo Grúa (Pablo Trapero, 1999)
Diablo, familia y propiedad (Fernando Krichmar – Cine Insurgente, 1999)
La ciénaga (Lucrecia Martel, 2000)
El bonaerense (Pablo Trapero, 2002)
Los rubios (Albertina Carri, 2003)
Sasetru obrera (Ojo Obrero, 2003)
Corazón de fábrica (Virna Molina y Ernesto Ardito, 2008)
Historias extraordinarias (Mariano Llinás, 2008)
Jauja (Lisandro Alonso, 2014)
El azote (José Celestino Campusano, 2017)

Bibliografía recomendada

Aguilar, Gonzalo (2010), *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*, Buenos Aires, Santiago Arcos editor.

Amado, Ana (2009), *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*, Buenos Aires, Colihue.

Amatrian, Ignacio (Org.) (2009), *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005): Industria, crítica, formación, estéticas*, Buenos Aires, CICCUS.

Avellaneda, Andrés (1986), *Censura, autoritarismo y cultura argentina 1960/1983, Vol I y II*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Barrenha, Natalia Christofolletti (2013), *A experiência do cinema de Lucrecia Martel. Resíduos do tempo e son à beira da piscina*, São Paulo, Alameda.

Bazin, André (1990), *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp.

Brihuega, Jaime (1996), “Arte y sociedad. Genealogía de un parámetro fundamental”, en Bozal, Valeriano (Ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen II*, Madrid, Visor.

Campo, Javier (2012), *Cine documental argentino. Entre el arte, la cultura y la política*, Buenos Aires, Imago Mundi.

Cippolini, Rafael (2011), “Apuntes para una teoría del manifiesto”, en *Manifiestos argentinos. Políticas de los visual 1900-2000*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Couselo, Jorge Miguel (1992), *Historia del cine argentino*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

De la Puente, Maximiliano y Russo, Pablo (2007), *El compañero que lleva la cámara. Cine militante argentino*, Buenos Aires, Tierra del Sur.

Di Núbila, Domingo (1959), *Historia del cine argentino. Tomo II*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

Di Núbila, Domingo (1998), *La época de oro. Historia del cine argentino I*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero.

España, Claudio (Dir.) (1994), *Cine argentino en democracia 1983-1993*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

España, Claudio (Dir.) (2005), “Transformaciones. Cine argentino 1957-1983: modernidad y vanguardias”, en *Cine argentino. Modernidad y vanguardias 1957/1983. Vol. I*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

Fanon, Franz (1983), *Los condenados de la tierra*, México, Fondo de Cultura Económica.

Feldman, Simón (1990), *Cine argentino. La generación del 60*, Buenos Aires, Legasa/ Instituto Nacional de Cinematografía.

Getino, Octavio (1990), *Cine y dependencia*, Buenos Aires, Puntosur.

Getino, Octavio y Velleggia, Susana (2002), *El cine de ‘las historias de la revolución’*, Buenos Aires, Grupo Editor Altamira.

- Gilman, Claudia (2003), *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- James, Daniel (2003), “El ethos de los setenta”, *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Buenos Aires, Sudamericana.
- King, John (1993), *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*, Bogotá, TM Editores.
- Lusnich, Ana Laura (2009), “Del documental a la ficción histórica. Prácticas y estrategias del grupo Cine Liberación en su última etapa de desarrollo”, en Revista *Secuencias. Revista de historia del cine*, N° 29, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.
- Lusnich, Ana Laura (2011), “Pasado y presente de los estudios comparados sobre cine latinoamericano”, en *Comunicación y Medios*, N° 24. Instituto de la Comunicación e Imagen. Universidad de Chile.
- Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo (Eds.) (2009), *Una historia del cine político y social en Argentina 1896-1969*, Buenos Aires, Nueva Librería.
- Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo (Eds.) (2011), *Una historia del cine político en Argentina. Formas, estilos y registros, 1969-2009*, Buenos Aires, Nueva Librería.
- Mahieu, José Agustín (1968), *Breve historia del cine argentino*, Buenos Aires, Eudeba.
- Maranghello, César (2005), *Breve historia del cine argentino*, Barcelona, Laertes.
- Martínez Carril, Manuel (2003), “Vínculos y proximidades. El neorrealismo y el cine latinoamericano”, en *Cinemas*, N°4, abril-junio.
- Mestman, Mariano (2001), “La exhibición del cine militante. Teoría y práctica en el grupo Cine Liberación”, en AA.VV., *Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC)*, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
- Monteagudo, Luciano (1993), *Fernando Solanas*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Moore, María José y Wolkowicz, Paula (Orgs.) (2007), *Cines al margen: nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo*, Buenos Aires, Librería.
- Nichols, Bill (1997), *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós.
- Oubiña, David (2007), *Estudio crítico sobre La ciénaga, de Lucrecia Martel*, Buenos Aires, Picnic Editorial.
- Paranaguá, Paulo Antonio (1985), *Cinema na América Latina: Longe de Deus e perto de Hollywood*, Porto Alegre, L&PM Editores.
- Paranaguá, Paulo Antonio (2000), *Le cinema en Amérique Latine. Le miroir éclaté. Historiographie et comparatisme*, Paris, L’Harmattan.
- Peña, Fernando Martín (2003), *El cine quema: Jorge Cedrón*, Buenos Aires, Altamira.
- Peña, Fernando Martín (Ed.) (2003), *60/90 Generaciones*, Buenos Aires, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
- Peña, Fernando Martín y Vallina, Carlos (2006), *El cine quema. Raymundo Gleyzer*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.
- Pick, Zuzana M. (1997), *The New Latin American Cinema. A continental project*, Austin, University of Texas Press.
- Piedras, Pablo (2014), *El cine documental en primera persona*, Buenos Aires, Paidós.
- Rangil, Viviana (Org.) (2007), *El cine argentino de hoy: entre el arte y la política*, Buenos Aires, Biblos.
- Romano, Eduardo (1991), *Literatura/Cine. Argentinos sobre la(s) frontera(s)*, Buenos Aires, Catálogos editora.
- Schumann, Peter (1987), *Historia del cine latinoamericano*, Buenos Aires, Legasa.
- Shohat, Ella y Stam, Robert (2002), “La estética de las resistencias”, en *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*, Barcelona, Paidós.
- Sendrós, Paraná (1994), *Fernando Birri*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Sigal, Silvia (1991), *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Puntosur.
- Solanas, Fernando E. y Getino, Octavio (1973), “Hacia un Tercer Cine”, en *Cine, cultura y descolonización*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Terán, Oscar (1991), “Introducción por la filosofía” e “Intelectuales y antiintelectualismo”, en *Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina 1955-1966*, Buenos Aires, Puntosur Editores.
- Terán, Oscar (2004), “Modernización, tradicionalismo y radicalización (1956-1969)”, en *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el Siglo XX latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Tirri, Néstor (Comp.) (2000), *El Grupo de los 5 y sus contemporáneos*, Buenos Aires, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Varea, Fernando (2006), *El cine argentino durante la dictadura militar 1976/1983*, Rosario, Editorial Municipal de Rosario.
- Velleggia, Susana (2009), *La máquina de la mirada. Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano*, Buenos Aires, Altamira.
- Vieites, Mary (Comp.) (2004), *Fernando Birri. La primavera del patriarca*, Buenos Aires, Museo del Cine Pablo C. Duckrós.
- Wolf, Sergio (Comp.) (1993), *Cine argentino: la otra historia*, Buenos Aires, Ediciones Letra Buena.

Equipamiento necesario:

Para el buen desarrollo del seminario se requerirá de un proyector y parlantes.

Silvana Flores

Octubre de 2018

Resumen

El seminario propone un estudio del cine argentino moderno y contemporáneo desde una perspectiva comparada que vincule el arte cinematográfico con los procesos sociohistóricos, involucrando de ese modo la reformulación de postulados estético-teóricos e influyendo asimismo en la reelaboración de sus tópicos. Entendemos que la década del sesenta consolidó un movimiento de renovación de la cinematografía que coincide con una modernización a nivel mundial, y no debe comprenderse como un fenómeno aislado, por lo cual se tendrá en cuenta especialmente la inserción de esta cinematografía en los cambios estético-ideológicos generados simultáneamente en la región latinoamericana. A su vez, daremos cuenta de la evolución del cine argentino en base a las modificaciones estéticas suscitadas por los acontecimientos históricos que lo envolvieron a lo largo de las subsiguientes décadas, prestando especial atención a films asociados a los paradigmas sociohistóricos de su tiempo. Este tipo de análisis permitirá debatir los cambios y permanencias observables en los períodos a abarcar.