

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Perspectivas histórico-culturales del cine actual

Docente a cargo: Pablo Lanza

Carga horaria: 48 horas

2° cuatrimestre, 2022

Fundamentación

El presente seminario dará cuenta del cine latinoamericano desde los albores de la modernidad hasta el presente. Se apuesta a brindar un recorrido sobre diversos ejes comunes a las cinematografías de la región centrados en los distintos estilos, géneros y movimientos pasando por el nuevo cine de los sesenta y el documental político, las películas realizadas en el exilio, la renovación de la década de los noventa, la explosión del documental en primera persona en el comienzo del siglo XXI y la importancia de los cines regionales frente a las prácticas transnacionales. Se pretende abarcar la producción tanto de ficción como la de no ficción para obtener una visión panorámica en su totalidad, brindando modelos teóricos para desarrollar los análisis. Por último, se analizarán los distintos modelos teóricos aplicables al período a la vez que se enmarcarán las producciones dentro de sus respectivas series culturales.

Objetivos

- Identificar problemáticas comunes al cine latinoamericano desde la modernidad al presente
- Efectuar un análisis histórico- estético de las distintas corrientes y movimientos cinematográficos
- Problematizar las nociones de nacionalidad a partir del pasaje de proyecto continentales hasta la explosión de los nuevos cines regionales

Unidad 1: LA MODERNIDAD CINEMATOGRAFICA EN AMÉRICA LATINA

Contenidos:

La importancia del neorrealismo en los albores de la modernidad cinematográfica latinoamericana. Los nuevos cines latinoamericanos. El documental político. Proyectos continentales y movimientos nacionales. 1968 como año clave, la importancia de los festivales y los manifiestos. Presencia y ausencia del pueblo. La “pornomiseria”.

Bibliografía obligatoria:

- Aguilar, Gonzalo (2015) “El pueblo como lo “real”: hacia una genealogía del cine latinoamericano”, en *Más allá del pueblo. Imágenes, indicios y políticas del cine*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Alabarces, Pablo (2006) “Un destino sudamericano. La invención de los estudios sobre cultura popular en la Argentina”, en *Revista Argentina de Comunicación*, Dossier “Identidad y memoria de los estudios de comunicación en Argentina”, año I, nº 1, Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Álvarez, Santiago (1988 [1968]) “Arte y compromiso”, en *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano, Vol. 3*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Flores, Silvana (2013) “Experiencia y teoría del regionalismo en el Nuevo Cine Latinoamericano”, en *El nuevo Cine Latinoamericano y su dimensión continental. Regionalismo e integración cinematográfica*. Buenos Aires: Biblos.
- Frías, Isaac León (2016) “Contextos” en *El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica*. Lima: Universidad de Lima.
- García Espinosa, Julio (1995) “Por un cine imperfecto” y “Por un cine imperfecto (veinticinco años después)”, en *La doble moral del cine*. Bogotá: Voluntad.
- Getino, Octavio y Solanas, Fernando (1969) “Hacia un tercer cine”, en *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano, Vol. 3*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Oubiña, David (2016) “Argentina. El profano llamado del mundo”, en Mestman, Mariano (coord.) *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*. Buenos Aires: Akal.
- Paranaguá, Paulo Antonio (2006) “Neorrealismo” y “Movimiento” en *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Rocha, Glauber (1988 [1963]) “Revisión crítica del cine brasileño” en *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano, Vol. 1*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Rocha, Glauber (2011 [1965]) “Eztétika del hambre”, en *La revolución es una eztétyka. Por un cine tropicalista*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Stam, Robert (1998) “The two Avant-gardes. Solanas and Getino's The hour of the furnaces”, en Grant, Barry Keith y Jeannette Sloniowski (eds.) *Documenting the documentary. Close readings of Documentary Film and Video*. Detroit: Wayne State University Press.
- Xavier, Ismail, “Alegorías del subdesarrollo”, en Mariano Mestman (coord.) *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*. Buenos Aires: Akal, 2016.

Filmografía:

- *Agarrando pueblo* (Carlos Mayolo y Luis Ospina, Colombia, 1978)
- *Antonio das Mortes (O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro)*, Glauber Rocha, Brasil, 1969)
- *Dios y el diablo en la tierra del sol (Deus e o Diabo na Terra do Sol)*, Glauber Rocha, Brasil, 1964)
- *El mégano* (Julio García Espinosa y Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1955)
- *Hanoi, martes 13* (Santiago Álvarez, Cuba, 1965)
- *Invasión* (Hugo Santiago, Argentina, 1969)
- *La hora de los hornos* (Grupo Cine Liberación, Argentina, 1968)
- *Memorias del subdesarrollo* (Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1968)
- *Now!* (Santiago Álvarez, Cuba, 1965)
- *Pajarito Gómez* (Rodolfo Kuhn, Argentina, 1965)
- *Río, 40 grados (Rio, 40 graus)*, Nelson Pereira dos Santos, Brasil, 1955)

Unidad 2: EL CINE DE LOS OCHENTA

Contenido:

Repliegues políticos. Dictaduras y recuperación de la democracia: el paso de la ficción hermética a la denuncia. Las alegorías filmicas. Cines del exilio y del retorno. El neobarroco.

Bibliografía obligatoria:

- Bernini, Emilio (2016) *Una mutación silenciosa: los años ochenta en el cine de América Latina*. Los cuadernos de cinema 23.
- Campo, Javier (2011) "Argentina es afuera. El cine argentino del exilio (1976-1983)" en Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo (eds.), *Una historia del cine político y social en Argentina (1969-2009)*. Buenos Aires: Nueva Librería,
- D'Lugo, Marvin (2003) "Authorship, globalization, and the new identity of Latin American cinema. From the Mexican "ranchera" to Argentinian "exile""", en Dissanayake, Wimal y Anthony Guneratne (eds.) *Rethinking Third Cinema*. Londres: Routledge.
  - Kratje, Julia (2017) "El circunloquio de la violencia. Acerca del melodrama alegórico feminista en 'Camila'", en *Archivos de la filmoteca* N°73.
  - Leduc, Paul (1988) "Nuevo cine latinoamericano y reconversión industrial (una tesis reaccionaria)" en *El nuevo cine latinoamericano en el mundo de hoy*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
  - Lins, Consuelo (2003) "Eduardo Coutinho", en Paranaguá, Paulo Antonio (editor) *Cine documental en América Latina*. Madrid: Cátedra.
  - Lusnich, Ana Laura (2015) "Resistencia política y ficción cinematográfica: Argentina 1976-1989", en *Significação* v. 42, nº 43.
- Mouesca, Jacqueline (1988) "Los años del exilio", en *Plano secuencia de la memoria de Chile: veinticinco años de cine chileno (1960-1985)*. Madrid: Eds. del Litoral.

- Pick, Zuzana M. (1993) "Exile And displacement" en *The new Latin Am/erican cinema: a continental project*. Texas: University of Texas Press.
- Schroeder Rodríguez, Paul A. (2011) "La fase neobarroca del Nuevo Cine Latinoamericano", en *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* Año 37, No. 73.

Filmografía:

- *Cabra marcado para morir* (Eduardo Coutinho, Brasil, 1984)
- *Camila* (María Luisa Bemberg, Argentina, 1984)
- *Diálogos de exiliados* (Raúl Ruíz, Chile y Francia, 1975)
- *Frida: naturaleza viva* (Paul Leduc, México, 1983)
- *Hay unos tipos abajo* (Rafael Filipelli, Argentina, 1985)
- *Ilha das flores* (Jorge Furtado, Brasil, 1989)
- *La batalla de Chile* (Patricio Guzmán, Chile, Venezuela y Francia, 1975)
- *La nación clandestina* (Jorge Sanjinés, Bolivia, 1989)
- *Pixote: la ley del más débil* (*Pixote: a Lei do Mais Fraco*, Héctor Babenco, Brasil, 1981)
- *Últimos días de la víctima* (Adolfo Aristarain, Argentina, 1982)

Unidad 3: LOS NUEVOS-NUEVOS CINES LATINOAMERICANOS

Contenido:

Nuevas claves industriales e independientes. ¿Continuaciones de los 60? Realismo sucio: la presencia de lo urbano y la violencia. La incidencia de los festivales en la producción. Las crisis y las nuevas leyes de cine

Bibliografía obligatoria:

- Aguilar, Gonzalo (2010) "Sobre la existencia del nuevo cine argentino", en *Otros mundos*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Oubiña, David (2018) "La ficción, lo teatral y lo documental. De la Generación del 60 al nuevo cine argentino", en Bernini, Emilio (ed.) *Después del nuevo cine*. Buenos Aires: EUFyL.
- Ottone, Giovanni (2005) "Características y tendencias del renacimiento del cine brasileño", en Ottone, Giovanni (ed.) *Terra Brasil 95-05*. Madrid: T&B Editores.
- León, Christian (2005) *El Cine de la Marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Chávez Landeros, Daniel (2011) "De Faunos Hispánicos y Monstruos en Inglés, la Imaginación Orgánica en el Cine de Guillermo del Toro", en Vargas, Juan Carlos (coord.) *Tendencias del Cine Iberoamericano en el Nuevo Milenio – Argentina, Brasil, España y México*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Paranaguá, Paulo Antonio (1997) *Arturo Ripstein*. Madrid: Ediciones Cátedra

Filmografía:

- *El bonaerense* (Pablo Trapero, Argentina, 2002)
- *Pizza, birra, faso* (Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, Argentina, 1998)
- *Estación central (Central do Brasil)*, Brasil, 1998)
- *Estrellas* (Federico León y Marcos Martínez, Argentina, 2007)
- *La invención de Cronos* (Guillermo del Toro, México, 1993)
- *La vendedora de rosas* (Víctor Gaviria, Colombia, 1998)
- *Principio y fin* (Arturo Ripstein, México, 1993)
- *Silvia Prieto* (Martín Rejtman, Argentina, 1999)
- *Whisky* (Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, Uruguay, 2004)

Unidad 4: EL DOCUMENTAL EN EL SIGLO XXI .

Contenido:

El protagonismo del documental y el posdocumental. La primera persona y sus antecedentes. La performatividad y el documental de búsqueda. Hibridación de géneros: el true crime y la road movie. Era del streaming

Bibliografía obligatoria:

- Bernardet, Jean-Claude (2011) "Documentales de búsqueda: 33 y *Un pasaporte húngaro*", en Labaki, Amir y Maria Dora Mourao (eds.) *El cine de lo real*. Buenos Aires: Colihue.
- Bruzzi, Stella (2022) "La creación de un género", en *laFuga*, 26.
- Lanza, Pablo (2020) "El intertexto genérico en el documental latinoamericano contemporáneo", en *Eu-topías* N°20.
- López, Ana (2014) "A Poetics of the Trace," en Navarro, Vinicius y Juan Carlos Rodríguez (eds.) *New Documentaries in Latin America*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nichols, Bill (2003) "El documental -performativo", en Sichel, Berta (ed.) *Postverité*. Murcia: Centro Párraga.
- Ortega, María Luisa (2021) "El mañana empezó ayer. Tradiciones y rupturas en el documental de América Latina", en Luna, María, Pablo Mora, y Daniela Samper (eds.). *Territorio y memorias sin fronteras: nuevas estrategias para pensar lo real*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO, 2021.
- Piedras, Pablo (2014) "Inflexiones del yo en el documental argentino contemporáneo: formas, influencias y categorías", en *El cine documental en primera persona*. Buenos Aires: Paidós.
- Quílez Esteve Laia: "Posmemorias airadas. Enojo, duelo e imaginación en *Los rubios* y en *M*", en *Archivos de la filmoteca* N°70.

Filmografía:

- *33* (Kiko Goifman, Brasil, 2002)
- *Alamar* (Pedro González-Rubio, México, 2009)
- *Bus 174* (José Padilha y Felipe Lacerda, Brasil, 2003)

- Carmel ¿quién mató a María Marta? (Alejandro Hartmann, Argentina, 2020)
- *El silencio es un cuerpo que cae* (Agustina Comedi, Argentina, 2017)
- *Hija* (María Paz González, Chile, 2011)
- *Jogo de Cena* (Eduardo Coutinho, Brasil, 2007)
- *Los rubios* (Albertina Carri, Argentina, 2003)
- *Santiago* (João Moreira Salles, Brasil, 2007)
- *Um Passaporte Hungaro* (Sandra Kogut, Brasil, 2001)
- *Yo no sé que me han hecho tus ojos* (Sergio Wolf y Lorena Muñoz, Argentina, 2003)

Unidad 5: EL CINE DE FICCIÓN ACTUAL

Contenido:

Novísimos cines: el cine anómalo. El “cine para festivales” y el fenómeno transnacional. El paso del proyecto continental a los cines regionales. El retorno de los géneros: el protagonismo del cine de terror.

Bibliografía obligatoria:

- Aguilar, Gonzalo (2010) “Epílogo para la edición 2010”, en *Otros mundos*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Bustamante, Emilio y Jaime Luna Victoria (2017) “El cine regional en el Perú”, en *Contratexto* N°22.
- Campo, Javier y Ana Laura Lusnich (2018) “Introducción: El cine argentino y su dimensión regional”, en *AURA. Revista de Historia y Teoría del Arte, Argentina* n. 8.
- Campos, Minerva (2013) “La América Latina de 'Cine en Construcción'. Implicaciones del apoyo económico de los festivales internacionales” en *Archivos de la filmoteca* N° 71.
- Cisneros, Vitelia (2015) “*La teta asustada* en el cine peruano del nuevo milenio” en Copertari, Gabriela y Carolina Sitnisky (eds.) *El estado de las cosas. Cine latinoamericano en el nuevo milenio*. Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vevuert.
- Lie, Nadia (2016) “Lo transnacional en el cine hispánico: deslindes de un concepto”, en Lefere, Robin y Nadia Lie (eds.) *Nuevas perspectivas sobre la transnacionalidad del cine hispánico*. Leiden; Boston: Brill Rodopi
- Martínez Martínez, Germán (2017) “A Mexican in Hollywood or Hollywood in Mexico? Globalized Culture and Alfonso Cuarón’s Films”, en Delgado, Maria M., Stephen M. Hart & Randal Johnson (eds.) *A companion to Latin American Cinema*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Russo, Eduardo (2021) “Líneas abismales y estéticas fronterizas. *As boas maneiras y Bacurau*” en *Arte e Investigación*, Número Especial, e072.
- Soberón, Fabián (2018) “El cine contemporáneo en el NOA: entre la ficción social y el documental”, en *AURA. Revista de Historia y Teoría del Arte, Argentina* n. 8.

Filmografía:

- *As Boas Maneiras* (Marco Dutra y Juliana Rojas, Brasil, 2017)
- *Bacurau* (Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, Brasil, 2019)
- *El motoarrebataador* (Agustín Toscano, Argentina, 2018)
- *Gloria* (Sebastián Lelio, Chile, 2013)
- *Historias extraordinarias* (Mariano Llinás, Argentina, 2009)
- *La teta asustada* (Claudia Llosa, Perú, 2009)
- *Muere, monstruo, muere* (Alejandro Fadel, Argentina, 2018)
- *Roma* (Alfonso Cuarón, México, 2018)
- *Wiñapaycha* (Óscar Catacora, Perú, 2017)

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El seminario será dictado de manera virtual combinando una modalidad asincrónica y tres encuentros sincrónicos. Las clases asincrónicas presentarán los contenidos del programa a través de una lectura crítica de la bibliografía académica y crítica y el análisis de fragmentos de los films. Las clases se presentarán a través de material audiovisual preparado especialmente para cada clase y la discusión a través de los foros del Campus del contenido presentado cada semana.

Formas de evaluación

Una vez finalizado el seminario, los estudiantes dispondrán de 12 meses para la presentación de una monografía final (entre 15 y 20 páginas) que contemple algunos problemas esbozados en las clases desde una perspectiva original acorde a los propios intereses. Para esta instancia se recomienda contactar a los docentes para orientar la investigación. Características formales: 20 páginas, entregada en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.

Requisitos para la aprobación del seminario

La acreditación de cursada se logrará con una asistencia a, al menos, dos de tres de los encuentros sincrónicos, la participación activa en los foros del Campus y una exposición referida tanto a los textos como a los films del programa. En caso de que las exposiciones orales no pudieran desarrollarse, serán reemplazadas por informes escritos sobre un tema del programa.