

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE DOCTORADO

Vanguardia en el cine de los años 20 y 60. Rupturas estéticas y configuraciones políticas.

Profesora: Paula Wolkowicz

Duración: 32 horas

Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre de 2020

Presentación

Partiendo de la premisa que la vanguardia no solo está abocada a derribar la tradición estética previa sino a realizarlo por fuera y en contra de la institución artística, a lo largo del seminario proponemos detenernos en dos momentos particularmente álgidos de la vanguardia en el cine: los años veinte y lo que se Jameson (1997) denomina “la larga década del sesenta” y que se extiende hasta mediados de la década posterior.

El cine estuvo vinculado con la vanguardia desde sus mismos inicios. Como sostiene Ishaghpour (1986), el cine tuvo la particularidad de nacer como arte primitivo y moderno al mismo tiempo y de no alcanzar su clasicismo hasta mucho tiempo después. En este sentido, analizaremos (en la primera parte del seminario) cómo las diferentes corrientes vanguardistas tanto del ámbito de la literatura como de la plástica encontraron -en el cine- un lenguaje estético novedoso capaz de llevar su tan anhelada ruptura con la tradición, cuestionando los valores artísticos tradicionales y proponiendo un arte unido a la praxis vital. Como objeto industrial, máquina científica y popular a la vez, el cine socavaba las bases mismas del arte burgués como era entendido a principios del siglo pasado. Europa, centro de la tradición artística occidental era, por el mismo motivo, el foco de su crítica más acérrima. Durante la década del veinte las diferentes corrientes artísticas de vanguardia (futurismo, dadaísmo, surrealismo, entre otras) encontraron en el cine una forma estética inédita que les permitía indagar sobre nuevas formas de percepción del tiempo, el movimiento y el espacio; y dar cuenta de la realidad de

una manera más integral o profunda, así como la posibilidad de movilizar al espectador corriéndolo de un lugar de mera pasividad.

Luego del ascenso de los fascismos y la Segunda Guerra Mundial, el núcleo duro de la vanguardia cruzó el Atlántico y se instaló en Estados Unidos, siendo Nueva York el epicentro de la vanguardia cinematográfica durante los años sesenta. El New American Cinema no solo confrontó el modelo de representación clásico hollywoodense (lo que Burch denominó Modo de Representación Institucional) sino también sus modalidades de producción, exhibición y consumo. Un cine que se proclamaba independiente no solo de la industria sino de los condicionamientos estéticos que esta impartía. En definitiva, un cine contracultural que minaba las bases del *american way of life*. En la segunda parte del seminario abordaremos el amplio panorama de prácticas cinematográficas del también llamado cine *underground*, que incluyeron experiencias radicales sobre la materialidad fílmica, la temporalidad y el dispositivo; exploraciones sobre la cámara como visión, y cuestionamientos acerca de los límites entre lo público y lo privado, la ficción y el documental, entre otras cuestiones.

Es, sin embargo, recién a finales de la década del sesenta cuando asistimos a lo que sería el punto más álgido del vínculo entre la vanguardia política y vanguardia estética. Al calor de las grandes convulsiones políticas y reivindicaciones sociales en todo el mundo (el Mayo Francés, la Primavera de Praga, las protestas estudiantiles que terminaron con la matanza en la plaza de Tlatelolco en México, el Cordobazo en la Argentina, entre otros), la vanguardia cinematográfica se radicalizó y exigió un compromiso directo con la coyuntura política y social. El Newsreel en Estados Unidos, el grupo Dziga Vertov en Francia y el grupo Cine Liberación en Argentina son tal vez los máximos exponentes de esta simbiosis (no exenta de tensiones) entre ambos tipos de vanguardia. En la tercera parte del seminario analizaremos este cine “de intervención política” (Getino y Velleggia) que propuso nuevas modalidades expresivas con fines políticos concretos. La cámara se transformó en un arma que disparaba a 24 cuadros por segundo y el documental se convertiría en el paradigma de un cine que se proponía usarla como un fusil. En ese contexto se comenzó a revisar la escuela soviética (fundamentalmente la figura de Dziga Vertov), los textos de la Escuela de Frankfurt, las propuestas de Brecht, el pensamiento marxista (ahora desde una perspectiva althusseriana) y cuyos aportes quedarían plasmados en publicaciones como *Cahiers du Cinema* y *Cinétique*. En este apartado abordaremos las manifestaciones cinematográficas (tanto teóricas como prácticas) de los denominados “países centrales” así como de las cinematografías de América Latina que, con la intención de llevar el ideal bolivariano de “Patria grande”, se fraternizaron para combatir las fuerzas imperialistas y neoliberales desde la pantalla.

Frente a esa soberanía de lo político, surgieron -en América Latina- algunas corrientes cinematográficas marginales, que intentaron cuestionar la visión, para ellos utópica, del cine como transformador de lo social. En la última parte del seminario estudiaremos el cine marginal brasileño y el cine *underground* argentino como muestras de un cine radical y político que sin embargo se atrevió a negar, reelaborar y deconstruir, los preceptos más arraigados de lo que debía ser, para la izquierda intelectual, un cine nacional. Con una visión desencantada de los ideales revolucionarios repensaron sus respectivos países. El cine pasó a ser un espacio lúdico, donde la improvisación se combinaba con las reflexiones políticas, y la violencia con la parodia. Síntomas de una América Latina convulsionada, estas películas ponían el acento en la experimentación sin perder de vista el referente social a partir de una narración, fragmentaria, incoherente, e incluso negada pero que todavía tiene en su horizonte simbólico la construcción de una alegoría nacional.

Objetivos

El seminario se propone que lxs estudiantes: a) Comprendan las diferentes teorías y discusiones en torno al concepto de vanguardia artística en general y vanguardia cinematográfica en particular, así como de las diversas categorías que se desprenden o se relacionan con esta en los períodos estudiados. b) Conozcan las características principales de las diferentes corrientes de vanguardia (tanto de las películas como de los documentos y de las teorías que las sustentan. c) Desarrollen habilidades para abordar los textos fílmicos en función de los conceptos estudiados desde una perspectiva crítica. d) Produzcan ensayos en los que desarrollen alguna problemática relacionada con el material propuesto en el seminario y que, en lo posible, tenga vínculos con sus propias líneas de investigación.

Programa de contenidos

Semana 1: Teorías de la vanguardia

Contenidos

Presentación. Marco teórico sobre el concepto de vanguardia. Distinción entre vanguardia/experimentación/modernismo (Burger, Eco, Williams). Resignificar la vanguardia desde la periferia (Longoni) y desde lo contemporáneo (Hal). Discusiones en torno a la noción de vanguardia cinematográfica (Sánchez Biosca, Alberá y Xavier).

Bibliografía obligatoria

Alberá, Francois (2005), “¿Qué es la vanguardia?”, *La vanguardia en el cine*, Buenos Aires, Manantial.

Bürger, Peter (1997), "Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura"; "El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa" y "La obra de arte vanguardista", en *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península.

Foster, Hal (2001), "¿Quién teme a la neovanguardia", *El retorno de lo real. Las vanguardias a finales de siglo*, Madrid, Akal.

Longoni, Ana (2006), "La teoría de la vanguardia como corset. Algunas aristas de la idea de 'vanguardia' en el arte argentino de los 60/70", *Pensamiento de los confines*, n.18, julio.

Sánchez Biosca (2004), "Introducción", *Cine y vanguardias artísticas*, Barcelona, Paidós.

Xavier, Ismail (2008), "introducción", *La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial.

Williams, Raymond (1997), "La política de la vanguardia", en *Las políticas del modernismo*, Buenos Aires, Manantial.

Bibliografía complementaria

Calinescu, Matei (1985), "la idea de vanguardia", en *Cinco caras de la Modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch, Posmodernismo*, Madrid, Taurus.

Eco, Umberto (1988). "El Grupo 63, el experimentalismo y la vanguardia", en *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Lumen, pp. 99-111.

Longoni, Ana (2014) "Vanguardia y revolución como ideas fuerza", en *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires Ariel.

Poggioli, Renato (2011), *Teoría del arte de vanguardia*, México, Universidad Autónoma de México.

Semana 2: La década del 20 y el cine como concreción vanguardista

Contenidos

Encuentro entre el cine y las vanguardias. Desfasaje del cine respecto a las otras artes. La transparencia y la opacidad como doble condición del dispositivo cinematográfico. Debate Benjamin y Adorno acerca del potencial emancipatorio del cine. París, Berlín y Moscú: centro neurálgico de las vanguardias europeas. Características de las diferentes corrientes estéticas: futurismo, dadaísmo, cubismo, expresionismo, surrealismo, abstraccionismo, y escuela soviética. Categorías de cine poético/ontológico y epistemológico/deconstructivista (Xavier). ¿Fracaso? de las vanguardias "históricas".

Filmografía obligatoria

El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920), *Rythmus 21* (Hans Richter, 1921), *Entreacto* (Rene Clair, 1924), *Ballet mecánico* (Fernand Léger, 1924), *Symphonie diagonale* (Viking Eggerling, 1924) *El acorazado Potemkin* (Sergei Eisenstein, 1925), *Berlín: sinfonía de una gran ciudad* (Walter Ruttmann, 1927), *El hombre de la cámara* (Dziga Vertov, 1929), *Un perro andaluz* (Luis Buñuel, 1929), *La edad de oro* (Luis Buñuel, 1930).

Documentos

Breton, André *et al.* (1930) "Manifiesto de los surrealistas a propósito de la Edad de Oro".

Buñuel, Luis (1983), "El surrealismo", en *Mi último suspiro*, Barcelona, Plaza & Janes.

Canudo, Riccioto (1911), "Manifiesto de las siete artes" (en *Textos y manifiestos del cine*).

Eisenstein, Sergei, "El montaje de atracciones" (1923); "Métodos de montaje" (1929); "Dickens, Griffith, y el cine actual" (1944).

Marinetti, Filippo T. *et al.* (1916), "La cinematografía futurista".

Vertov, Dziga, "Del Cine Ojo al Radio Ojo"; "La importancia del cine sin actores"; "Nosotros (variante del Manifiesto)"; "El Kino-Pravda" (compilados en Romaguera i Ramió, Joaquim y Homero Alsina Thevenet, *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Cátedra).

Bibliografía obligatoria

Adorno, Theodor y Max Horkheimer (1987), "La industria cultural", en *Dialéctica del iluminismo*, Buenos Aires, Sudamericana.

Agel, Henri (1968), "Promoción del sueño", *Estética del cine*, Buenos Aires, Eudeba.

Alberá, Francois (2005), "Un cine de vanguardia", *La vanguardia en el cine*, Buenos Aires, Manantial.

Benjamin, Walter (1989), "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos*, Buenos Aires, Taurus.

Font, Domenec (1979), "Atracciones: el shock y el pathos", en *Conocer Eisenstein y su obra*, Barcelona, Dopesa.

Sánchez Biosca, Vicente (2004), "Introducción", "El acorazado *Potemkin* y los caminos de la pasión en el cine soviético", "La edad de oro en el contexto del surrealismo", *Cine y vanguardias artísticas*, Barcelona, Paidós.

Xavier, Ismail (2008), "La ventana del cine y la identificación", "La vanguardia" y "El cine discurso y la deconstrucción", *La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial.

Bibliografía complementaria

Abel, Richard (1984), *Cine francés: la primera ola 1915-1929*, NJ, Princeton University Press.

Chénieux Gendron, Jacqueline (1989), *El surrealismo*, México, FCE.

Epstein, Jean (2015), *La inteligencia de una máquina. Una filosofía del cine*, Buenos Aires, Cactus.

Goodwin, J. (1993), *Eisenstein, Cinema and History*, Illinois, University of Illinois Press.

Kracauer, Siegfried (1985), "El período de posguerra", *De Caligari a Hitler*, Barcelona, Paidós.

- Lunn, Eugene (1986), "La avant garde y la industria cultural", en *Marxismo y modernismo. Un estudio histórico de Lukacs, Benjamin y Adorno*, México, FCE.
- Mitry, Jean (1974) "Surrealismo y cine" y "La escuela soviética", *Historia del cine experimental*, Valencia, Fernández Torres Editor.
- Polan, Dana (1981) "Eisenstein as Theorist", en *The Political Language of Film and the Avant-Garde*, Londres, UMI Research Press.
- Roberts, Ian (2008), *German Expressionist Cinema. The World of Light and Sound*, Londres, Wallflower Press.
- Stam, Robert (2001), "Los teóricos soviéticos y el montaje", *Teorías del cine*, Buenos Aires, Paidós.
- Vertov, Dziga (2018), *Memorias de un cineasta bolchevique*, Buenos Aires, La Marca Editora.
- Xavier, Ismail (2004), "Historical Allegory", en Robert Stam y Tobbi Miller, *A Companion to Film Theory*, UK, Blackwell Publishing.

Semana 3: El *underground*. Los 60 y el New American Cinema

Contenidos

Independencia económica y contracultura. Creación de circuitos de producción, distribución exhibición alternativos. Utilización de nuevos formatos filmicos (Súper 8 y 16mm). El rol de la crítica como dinamizador de las experiencias vanguardistas. Análisis de categorías estéticas: Cine *underground*, cine estructural, cine de la visión, cine epistemológico, cine *amateur*.

Filmografía

Meshes of the Afternoon (Maya Deren, 1947), *Fireworks* (Kenneth Anger, 1947), *Dog Star Man* (Stan Brakhage, 1961-64), *Mothlight* (Stan Brakhage, 1963), *Sleep* (Andy Warhol, 1963), *Scorpio Rising* (Kenneth Anger, 1963), *Empire* (Andy Warhol, 1964), *The Flicker* (Tony Conrad, 1966), *Wavelength* (Michael Snow, 1967), *Walden* (Jonas Mekas, 1968), *Tom, Tom the Piper's Son* (Ken Jacobs, 1969), *Serene Velocity* (Ernie Gehr, 1970).

Documentos

Brakhage, Stan (2014), "Metáforas sobre la visión" y "En defensa de lo amateur", en *Por un arte de la visión*, Buenos Aires, Eduntref.

Deren, Maya (1961), "A Statement of Principles".

Anger, Kenneth (1969), "Statement"

Mekas, Jonas, "Declaración del New American Cinema Group"; "(en Romaguera i Ramió, Joaquim y Homero Alsina Thevenet [1993], *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Cátedra).

Bibliografía obligatoria

Adams Sitney, P. (1969) "Structural Film", *Film Culture Reader*.

Adams Sitney, P. (2002), "Meshes of the Afternoon" y "From Trance to Myth" *Visionary Film: The American Avant Garde, 1943-2000*, Nueva York, Oxford University Press.

Hoberman J. y Rosenbaum, Jonathan (1991), "The Underground", *Midnight Movies*, Nueva York, Da Capo Press.

Hoberman, J. (2012), "El bosque y los árboles", *Underworld USA: El cine independiente americano*, Buenos Aires, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sánchez Biosca, Vicente (2004), "Surrealismo, ensoñación y sadismo en Norteamérica: *Meshes of the Afternoon* y *Fireworks*", "De la improvisación de *Shadows* al azar frío de Warhol" y "Subjetividad y conceptualismo: entre el diario fílmico de Mekas y el minimalismo de Snow", en *Cine y vanguardias artísticas*, Barcelona, Paidós.

Tyler, Parker (1995), *Underground Film. A Critical History*, Londres, Hachette Books. (Selección de apartados).

Xavier, Ismail (2008), "La vanguardia", en *La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial.

Bibliografía complementaria

Arthur, Paul (2005), *A Line of Sight. American Avant Film since 1965*, Minnesota, University of Minnesota Press.

Gidal, Peter (ed) (1978), "Theory and Definition of Structural Materialist Film", en *Structural Film Anthology*, Londres, BFI.

Mekas, Jonas (1972), *Movie Journal. The Rise of a New American Cinema, 1959-1971*, Toronto, Collier-Macmillan.

Polan, Dana (1981), "Political Vagaries of the American Avant Garde", en *The Political Language of Film and the Avant-Garde*, Londres, UMI Research Press.

Vogel, Amos (1976), *Film as Subversive Art*, Nueva York, DAP.

Semana 4: Vanguardia y revolución. La escena cinematográfica pos 1968

La vanguardia se radicaliza. Los movimientos sociales de 1968 y el contexto político, social y cultural en Europa y Estados Unidos. Surgimiento de un cine "de intervención política" (Getino-Velleggia), Contracine (Wollen) o Cine Radical (Hess, Walsh). Estados Generales del Cine en Francia. Colectivos militantes: el grupo Dziga Vertov y Le Groupe Medvedkine (Francia) y el Newsreel (EE. UU.). La crítica desde una perspectiva althusseriana: Debate entre *Cahiers du Cinema* y *Cinétique*. El aparato cinematográfico como dispositivo ideológico (Badury y Comolli). Redefinición de las nociones de autor, obra y espectador. La reivindicación del pensamiento brechtiano, la revisión de la vanguardia soviética, el rescate de Vertov y el documental como modelo estético/político.

Documentos

Godard, Jean-Luc , “Estados Generales del cine francés” (1968) y “What Is to be Done?” (1970) (en MacKenzie, S. [comp.] [2014], *Manifestos and Global Cinema Cultures*”, Los Ángeles, University of California Press.

Filmografía

La chinoise (Jean-Luc Godard, 1967), *Cinetráctas* (Chris Marker, Jean Luc Godard, Alain Resnais *et. al.*, 1968), *Othon* (Danièle Huillet y Jean Marie Straub, 1969), *Classe de lutte* (Chris Marker, Le Groupe Medvedkine de Besançon, 1969), *Le Vent d’est* (Grupo Dziga Vertov, 1970), *Ice* (Robert Kramer, 1970),

Bibliografía obligatoria

Choi, Domin (2009), “Los años no legendarios de los Cahiers du Cinema (1968-1974)”, en *Transiciones del cine. De lo moderno a lo contemporáneo*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Stam, Robert (2001), “1968 y el giro a la izquierda” y “La presencia de Brecht”, *Teorías del cine*, Buenos Aires, Paidós.

Wollen, Peter (1982), “The Two Avant Gardes”, *Readings and Writings*, Londres, Verso. Disponible en www.medienkunstnetz.de/source-text/100.

____ (1982), “Godard and Counter-Cinema: *Vent d’Est*”, en *Readings and Writings*, Londres, Verso.

Brecht, Bertold (1963), *Breviario de estética teatral*, Buenos Aires, La Rosa Blindada.

Hess, John (1985), “Notes on US Radical Film, 1967-80”, en Peter Steven (ed.), *Jump Cut. Hollywood, Politics and Counter Cinema*, Toronto, Between The Lines.

Walsh, Martin (1981), *The Brechtian Aspects of Radical Cinema*, Londres, British Film Institute.

Bibliografía complementaria

Baudry, Jean-Louis, (1974), “Los efectos ideológicos producidos por el aparato de base”, en *Mayo francés. La cámara opaca. El debate cine e ideología*, Buenos Aires, El Cuenco del Plata.

Boschi, Gabriel (2019), *Robert Kramer. Cineasta americano*, Buenos Aires, San Soleil Ediciones

Catalá Domènech, Josep (2000), “El film ensayo: la didáctica como una actividad subversiva”, *Archivos de la Filmoteca*, n. 34.

Emmellhainz, Irmgard (2019), *Jean Luc Godard’s Political Filmmaking*, Suiza, Palgrave Macmillan

Grant, Paul D. (2016), *Militant Political Filmmaking & May 1968*, Nueva York, Wallflower Press.

Jelicié, Emiliano (comp.) (2016), “Una controversia francesa”, en *Mayo francés. La cámara opaca. El debate cine e ideología*, Buenos Aires, El Cuenco del Plata.

Layerle, Sébastien (2008), *Caméras en lutte en mai 68: par ailleurs le cinéma est une arme*, Nouveau Monde.

Mazierska, Ewa y Lars Kristensen (eds.), *Marxism and Film Activism*, Nueva York y Londres, Berghahn
Polan, Dana B. (1981), "The Politics of a Brechtian Aesthetics", *The Political Language of Film and the Avant-Garde*, Londres, UMI Research Press.
Ruso, Eduardo (2002), "Sostener la mirada del mundo", en *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*, Buenos Aires, Simurg.

Semana 5: Un cine de (o) para la revolución: documental y vanguardia en América Latina

Contenidos

El Nuevo Cine Latinoamericano y la construcción de una identidad cinematográfica regionalista. Un frente "antiimperialista": el papel de los festivales internacionales (Viña del Mar y Mérida), de las publicaciones y cinematecas especializadas. Entre un cine estatal y un cine clandestino: el Estado como figura clave en las configuraciones estéticas y las estrategias productivas de los cines nacionales. "La cámara fusil" y el documental como paradigma del cine militante. Límites y productividades del documental reflexivo (Nichols). Tensiones entre la efectividad que exige la vanguardia política y la incertidumbre que propone la vanguardia estética.

Documentos

Getino, Octavio y Fernando Solanas (1973), "Hacia un tercer Cine", en *Cine, cultura y descolonización*, México, Siglo XXI.
Godard, Jean-Luc y Fernando Solanas (1969), "Godard por Solanas, Solanas por Godard", en *Cine del Tercer Mundo*, n. 1, octubre.

Filmografía obligatoria

Revolución (Jorge Sanjinéz, 1963), *Now* (Santiago Álvarez, 1965), *Electroshow* (Patricio Guzmán, 1965), *La hora de los hornos* (parte I) (grupo Cine Liberación, 1966-68), *Me gustan los estudiantes* (Mario Handler, 1968), *Coffea Arabiga* (Nicolás Guillén Landrián, 1968), *Liber Arce, Liberarse* (Mario Handler, 1969), *79 primaveras* (Santiago Álvarez, 1969), *Agarrando pueblo* (Luis Ospina y Carlos Mayolo, 1977).

Bibliografía obligatoria

Marisi, Luisa (2017), "¿Cine experimental en Cuba?" en AA. VV, *Ism, Ism, Ism. Experimental Cinema in Latin America*, California, University of California Press.
Mestman, Mariano (2016), "Las rupturas del 68 en el cine de América Latina", en Mariano Mestman (coord.), *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*, Buenos Aires, Akal.
Nichols, Bill (1991), "Modalidades documentales de representación", *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós.

Ortega, María Luisa (2016), "Mérida 68. Las disyuntivas del documental", en Mariano Mestman (coord.), *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*, Buenos Aires, Akal.

Oubiña, David "El profano llamado del mundo", en Mestman, Mariano (coord.), *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina 2016*, Buenos Aires, Akal.

Stam, Robert (1980), "The Hour of the Furnaces and the Two Avant Gardes", *Millennium*, n. 7-9.

Bibliografía complementaria

Aguilar, Gonzalo (2009), "La salvación por la violencia. Invasión de Hugo Santiago y La hora de los hornos", en *Episodios cosmopolitas en la cultura argentina*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Flores, Silvana (2013), *El Nuevo Cine Latinoamericano y su dimensión continental*, Buenos Aires, Imago Mundi,

Frías, Isaac León (2013), *El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica*, Lima, Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

Getino, Octavio y Susana Velleggia (2002), *El cine de las historias de la revolución*, México DF, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Publicaciones y Medios.

Giunta, Andrea (2008), "La vanguardia entre el arte y la política", en *Vanguardia, internacionalismo y política*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Longoni, Ana (2014), *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta setenta*, Buenos Aires, Ariel.

Longoni, Ana y Mariano Mestman (2000), *Del Di Tella a Tucumán Arde*, Buenos Aires, El cielo por asalto.

Mestman, Mariano "La exhibición del cine militante. Teoría y práctica en el grupo Cine Liberación" en L. Fernández Colorado (ed.), *Cuadernos de la Academia*, n. 9.

Ortega, María Luisa (2008), "El 68 y el documental cubano", *Archivos de la Filmoteca*, n.57.

Ramos, Julio (2014), "Cuerpo y trabajo: los montajes de Guillén Lanchián", en Elixabete Ansa Goicochea y Oscar Ariel Cabezas (eds.), *¿Qué fue y qué es el cine militante?*, Santiago, Lom Ediciones.

Sarlo, Beatriz (2007), *La batalla de las ideas (1943-1973)*, Buenos Aires, Emecé.

Sigal, Silvia (1991), *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Puntosur.

Tal, Tzvi (2005), *Pantallas y revolución. Una visión comparativa del Cine de Liberación y el Cinema Novo*, Buenos Aires, Lumiere.

Torreiro, Casimiro y Cerdán, Josetxo (eds) (2005), *Documental y vanguardia*, Madrid, Cátedra.

Semana 6: Resistencias críticas. El cine *underground* argentino y el *cinema marginal* brasileño

Contenidos

Experimentación estética y alegoría política. Una estética de la violencia y la chatarra. Collage, parodia y subversión genérica. La noche de las cámaras despiertas: un *happening* político. El *cinema marginal*, el tropicalismo y la antropofagia. En contra de la tradición del cine político: debates con Cine Liberación y el Cinema Novo.

Documentos

Sganzerla, Rogerio (1968), "Cinema fora da lei".
Dossier *Cine underground* (1973) en *Hablemos de Cine*, n. 65.

Filmografía

The Players versus Ángeles Caídos (Alberto Fischerman, 1968); *El bandido de la luz roja* (*O bandido da Luz Vermelha*, Rogério Sganzerla, 1968); *Mató a su familia y fue al cine* (*Matou a familia e foi ao cinema*, Júlio Bressane, 1970); *Operación no respira* (Alberto Fischerman, 1970); *Puntos suspensivos* (Edgardo Cozarinsky, 1970); *Alianza para el progreso* (Julio Ludueña, 1971); *Bang Bang* (*Bangue Bangue*, Andrea Tonacci, 1971).

Bibliografía obligatoria

Ubiña, David (2004), "Un cine subterráneo", *TodaVía*, n.7, abril.
Ubiña, David (2006), "Vanguardia y ruptura en el cine alternativo de los años 70", *Cuadernos de cine argentino. Innovaciones estéticas y narrativas en los textos audiovisuales*, Buenos Aires, Incaa.
Sarlo, Beatriz (1998), "La noche de las cámaras despiertas", en *La máquina cultural*, Buenos Aires, Ariel.
Wolkowicz, Paula (2011), "Un cine contestatario. Vanguardia estética y política durante los años setenta", en Lusnich, Ana Laura y Pablo Piedras (eds.), *Una historia del cine político y social en Argentina (1969-2009)*, Buenos Aires, Nueva Librería.
Wolkowicz, Paula (2015), "Repensar la revolución. Cruces entre el cine *under* argentino y el *cinema marginal* brasileño", *Actas del I simposio iberoamericano de estudios comparados sobre cine: representaciones de los procesos revolucionarios en el cine argentino, brasileño y mexicano*, Buenos Aires, Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.

Xavier, Ismail (2013), "Del golpe militar a la apertura: la respuesta del cine de autor", en *Cine brasileño contemporáneo*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Bibliografía complementaria

De Souza Neves Margarida, y Rolim Capelato (2004), "Retratos del Brasil: ideas, sociedad y política" en Terán Oscar (coord.), *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI.

España, Claudio (2005), "Cine subterráneo. La complicidad de la estética con la política", en España, Claudio (dir.), *Cine argentino: modernidad y vanguardias 1957-1983*, Vol. II, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

Flores, Silvana (2007), "La imagen del subdesarrollo en el Cine Marginal brasileiro", *Afuera, revista de crítica cultural*, año 2, nro. 2, mayo.

Oubiña, David (2005), "Aquí y en otra parte: Godard en latinoamérica", *Artecontexto*, Nro.7.

Oubiña, David (2011), *El silencio y sus bordes. Modos de lo extremo en la literatura y el cine*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Paranaguá, Paulo Antonio (1987), *Le cinema bresilien*, París, Editions du Centre Pompidou.

Stam, Robert y Johnson Randal (1979), "Beyond Cinema Novo", *Jump Cut*, nro. 21, noviembre de 1979, pp 13-18. Disponible en

<http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC21folder/BrazilStamJohnson.html>

Stam, Robert y Xavier, Ismail (1997), "Transformation of National Allegory. Brazilian Cinema from Dictatorship to Redemocratization", en Martin, Michael T. (ed.), *New Latin American Cinema*, vol. 2, Wayne State University Press, Michigan.

Tirri, Néstor (comp.) (2000), *El grupo de los Cinco y sus contemporáneos*, Buenos Aires, Secretaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Xavier, Ismail (1993), *Alegorias do subdesenvolvimento. Cinema novo, tropicalismo, cinema marginal*, San Pablo, Editora Brasiliense.

Xavier, Ismail (2001), *O cinema brasileiro moderno*, San Pablo, Editora Paz e Terra.

Modalidad docente

La modalidad del seminario será virtual y la frecuencia de las actividades será semanal. Al principio de cada semana se publicarán en el campus las clases virtuales correspondientes a cada uno de los temas del seminario, junto con una guía para el abordaje de las lecturas tanto de los textos fílmicos como de la bibliografía. Además se realizarán dos encuentros virtuales en tiempo real (el miércoles 21/10 y el miércoles 11/11 a las 15 hs) para consultas sobre el material trabajado y sobre la monografía final.

Formas de evaluación

Se deberá contar con una asistencia del 80% de las clases virtuales y haber participado de las instancias de discusión y exposición de textos (mediante comentarios y elaboración de trabajos prácticos). Hacia la finalización del curso los participantes deberán presentar un trabajo final de acuerdo a la reglamentación vigente y en base a la elección de algunos de los problemas que conforman las unidades temáticas o en conexión teórica con ellos, en lo posible vinculado al tema de investigación de los alumnos. La monografía final deberá ser presentada en un lapso no mayor a los seis (6) meses.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses.