

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

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

Cinematografía, cultura y sociedad en América Latina

Docente/s a cargo: Ernesto Babino

Carga horaria: 48 hs

Cuatrimestre, año: 2°-2021.

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.

Unidad 1: Cine y pensamiento latinoamericano.

Contenidos: 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.

Bibliografía obligatoria:

GARCIA CANCLINI, Néstor

2002 *Latinoamericanos, buscando un lugar en este siglo*, Madrid, Paidós.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel

1982 *La soledad de América Latina – Discurso de aceptación del Premio Nobel*.

LUSNICH, Ana Laura

2011 *Pasado y presente de los estudios comparados sobre cine latinoamericano*, Revista Comunicación y Medios N°24, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile

Bibliografía complementaria:

ARGUMEDO, Alcira

2000 *Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular*, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional.

GARCIA CANCLINI, Néstor

1998 *Las industrias culturales en la integración latinoamericana*, Buenos Aires, EUDEBA.

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.

OSPINA, William

2004 *América mestiza. El país del futuro*, de Frantz Fanon, Bogotá, Aguilar.

Unidad 2: Representación y simbolización de la modernidad en el cine latinoamericano.

Contenido: 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. El lugar del cine en los proyectos culturales nacionales.

Bibliografía obligatoria:

GARCÍA RIERA, Emilio

1986 *Historia del cine mexicano*, México, Secretaría de Educación Pública.

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.

Bibliografía complementaria:

LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo (Editores)

2009 *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*, Buenos Aires, Nueva Librería.

Unidad 3: Cine y teoría postcolonial.

Contenido: 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.

Bibliografía obligatoria:

FRÍAS, Isaac León

2013 *El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica*, Lima, Universidad de Lima.

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*, N°1, octubre de 1970, México.

Bibliografía complementaria:

AMAR RODRÍGUEZ, Víctor Manuel

1993 *El cine nuevo brasileño (1954-1974)*, Madrid, Dykinson.

GARCÍA ESPINOSA, Julio

1996 *La doble moral del cine*, Madrid: Ollero y Ramos Editores.

LABAKI, Amir

1994 *El cine insurgente de Santiago Álvarez*, San Pablo, Iluminuras.

GUEVARA, Alfredo y ROCHA, Glauber

2002 *Un sueño compartido*, Madrid, Iberautor.

MESTMAN, Mariano

1997 "Postales del cine militante argentino en el mundo", en *Kilómetro 111*, N°2, septiembre de 2001, Buenos Aires.

SARTRE, Jean Paul

1983 *Prólogo de "Los condenados de la tierra"*, de Frantz Fanon, México, Fondo de Cultura Económica.

SOLANAS, Fernando y GETINO, Octavio

1973 *Cine, cultura y descolonización*, Buenos Aires, Siglo XXI.

TAL, Tzvi

2005 *Pantallas y revolución*, Buenos Aires, Lumiere.

Unidad 4: El cine latinoamericano frente a las dictaduras militares y la recuperación de la democracia.

Contenido: Censura, resistencia y exilio. Nuevas democracias, nuevos realizadores. Revolución audiovisual y crisis de las cinematografías nacionales.

Bibliografía obligatoria:

SUAREZ, Juana

2009 *Cinembargo Colombia. Ensayos críticos sobre cine y cultura*, Bogotá, Universidad del Valle

Bibliografía complementaria:

GETINO, Octavio

1988 *Cine latinoamericano, economía y nuevas tecnologías*, Buenos Aires, Legasa.

2006 *Cine Iberoamericano: Los desafíos del nuevo siglo* / Octavio Getino. Costa Rica: Editorial Veritas; Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 2006.

LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo (Editores)

2011 *Una historia del cine político y social en Argentina (1969-2009)*, Buenos Aires, Nueva Librería.

Unidad 5: El nuevo mapa mundial: globalización e identidad.

Contenido: 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.

Bibliografía obligatoria:

AGUILAR, Gonzalo

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

RUSSO, Eduardo (compilador)

2008 *Hacer cine. Producción audiovisual en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.

Bibliografía complementaria:

GARCIA CANCLINI, Néstor

1995 *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*, México, Grijalbo.

2001 *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Buenos Aires, Paidós.

HARVEY, David

1998 *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires, Amorrortu.

JAMESON, Fredric

1995 *La estética geopolítica*, Barcelona, Paidós.

LASH, Scott y URRY, John

1998 *Economías de signos y espacio – Sobre el capitalismo de la posorganización*, Buenos Aires, Amorrortu ediciones.

ORTIZ, Renato

1994 *Mundialización y cultura*, Buenos Aires, Alianza.

1998 *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*, Bogotá, Andrés Bello.

TORRES, Lucía Victoria y MORA, Adriana

2011 *Encuadres. Siete miradas al cine colombiano*, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana.

TOMLINSON, John

1999 *Globalización y cultura*, México, Oxford University Press.

Unidad 6: Cine latinoamericano contemporáneo.

Contenido: 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.

Bibliografía obligatoria:

CAVALLO, ASCANIO Y MAZA, GONZALO (Editores)

2010 *El novísimo cine chileno*, Santiago de Chile, Uqbar.

CURIEL de ICAZA, Claudia y MUÑOZ HÉNONIN, Abel (Coordinadores)

2012 Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo, México, Cineteca Nacional.

NICHOLS, Bill

1997 *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós.

Bibliografía complementaria:

AYALA BLANCO, Jorge

2012 *El cine actual: verbos nucleares*, México, Cineteca Nacional.

BERNINI, Emilio

2011 "Un cine latinoamericano. Los nuevos cines y los cines políticos frente al Estado", en *Kilómetro 111*, N°9, marzo de 2011, Buenos Aires.

CASTILLO, LUCIANO

2007 *El cine cubano a contraluz*, Santiago de Cuba, Editorial Oriente.

LISTORTI, Leandro y TREROTOLA, Diego (Compiladores)

2010 *Cine encontrado. ¿Qué es y adónde va el found footage?*, Buenos Aires, Bafici

NICHOLS, Bill

2010 *Introduction to Documentary*, Indiana, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.

OSORIO, Oswaldo

2010 *Realidad y Cine colombiano 1990-2009*, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia.

PIEDRAS, Pablo

2014 *El cine documental en primera persona*, Buenos Aires, Paidós Comunicación.

ZIRIÓN, Antonio

2013 "Reciclaje y remezcla en el documental contemporáneo", en *Icónica*, N°4, abril 2013, México.

Bibliografía general

ANDREW, Dudley

1993 *Las principales teorías cinematográficas*, Madrid, Ediciones Rialp.

AVELLAR, José Carlos y otros

1991 *Antología del cine latinoamericano*, Valladolid, Semana Internacional de Cine de Valladolid.

BAZIN, André

1999 *¿Qué es el cine?*, Madrid, Ediciones RIALP.

BENET, Vicente

2004 *La cultura del cine*, Barcelona, Paidós.

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.

DELEUZE, Gilles

1985 *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Buenos Aires, Paidós.

GAUDREAULT, Andre y JOST, François

1995 *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, 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.

GUTIÉRREZ, Edgardo

2010 *Cine y percepción de lo real*, Buenos Aires, Las cuarenta.

HART, Stephen

2004 *A companion to Latin American Film*, Suffolk, Tamesis.

KRIGER, Clara y PORTELA, Alejandra.

1997 *Cine Latinoamericano I. Diccionario de realizadores*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero

OSSA COO, Carlos

1971 *Historia del cine chileno*, Santiago de Chile, Quimantu.

PORTELA, Alejandra y KRIEGER, Clara

1995 *Diccionario de realizadores latinoamericanos*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero.

SCHUMANN, PETER B. ZAMBRANO, OSCAR, TRAD.

1987 *Historia del cine latinoamericano*, Buenos Aires, Legasa.

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.

TRELLES PLAZAOLA, Luis.

1991 *Cine y mujer en América Latina: directoras de largometrajes de ficción*. San Juan de Puerto Rico, Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

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

Pizza, birra, faso, Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, 1998

El último verano de la boyita, Julia Solomonoff, 2009

Zama, Lucrecia Martel, 2017

Bolivia

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

El coraje del pueblo, Jorge Sanjinés, 1971

Cuestión de fe, Marcos Loayza, 1995

Viejo calavera, Kiro Russo, 2016

Brasil

Límite, Mario Peixoto, 1931
Ganga Bruta, Humberto Mauro, 1933
Cangaço, 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
Jogo de cena, Eduardo Coutinho, 2007
Tropa de elite I y II, José Padilha, 2007-2010
Casa grande, Fellipe Barbosa, 2014
Boi Neon, Gabriel Mascaro, 2015
No Intenso Agora, Joao Moreira Salles, 2017
Bixa Travesty, Kiko Goifman y Claudia Priscilla, 2018
Bacurau, Kleber Mendonça Filho, 2019
Democracia em Vertigem, Petra Costa, 2019

Chile

El chacal de Nahueltoro, Miguel Littin, 1969
Palomita blanca, Raúl Ruiz, 1973
La batalla de Chile, Patricio Guzmán, 1975-1979
Nostalgia de la luz, Patricio Guzmán, 2010
Violeta se fue a los cielos, Andrés Wood, 2011
Joven y alocada, Marialy Rivas, 2012
Matar a un hombre, Alejandro Fernández Almendras, 2014
El club, Pablo Larraín, 2015
Una mujer fantástica, Sebastián Lelio, 2017
Tarde para morir joven, Dominga Sotomayor, 2018

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
La tierra y la sombra, César Augusto Acevedo, 2015
Monos, Alejandro Landes, 2019

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

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
Post Tenebras Lux, Carlos Reygadas, 2012
Heli, Amat Escalante, 2013
La jaula de oro, Diego Quemada-Diez, 2013
Güeros, Alonso Ruiz Palacios, 2014

Paraguay

Hamaca paraguaya, Paz Encina, 2006
Cuchillo de palo, Renate Costa, 2010
7 cajas, Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia, 2012
Las herederas, Marcelo Martinessi, 2018

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

Desde allá, Lorenzo Vigas, 2015

Otros países

Alsino y el cóndor, Miguel Littin, 1982. Nicaragua

El lugar más pequeño, Tatiana Huezo, 2011. El Salvador

Ixcanul, Jayro Bustamante, 2015. Guatemala

Cocote, Nelson Carlo de los Santos Arias, 2017. República Dominicana

Modalidad docente

Al ser la modalidad no presencial se fijará un día a la semana para un encuentro virtual con los alumnos de un máximo de una hora, en el cual se presentarán los ejes principales de esa semana para que los alumnos tengan en cuenta para el visionado de las películas propuestas y la lectura de los textos.

El docente hará una exposición teórica en la primera mitad de cada encuentro. La segunda parte estará destinada a consultas y comentarios de los alumnos, dando cuenta de la lectura de los textos y el visionado de las películas.

Se facilitará a los participantes del seminario textos en formato .doc y .pdf, así como direcciones de plataformas en donde puedan visionar las películas.

En la medida de lo posible, el profesor realizará entrevistas a expertos en los distintos ejes temáticos del seminario que grabará y dejará disponible para los alumnos durante la cursada.

A través del correo electrónico, los alumnos podrán hacer consultas puntuales al profesor. Además, a través de este medio el profesor enviará tareas específicas a los alumnos para completar y enviar al profesor para su corrección. En particular, se promoverá la cumplimentación de fichas con preguntas específicas con relación a las películas y los contenidos de cada unidad.

Formas de evaluación

Los estudiantes deberán ver las películas que se trabajarán y dar cuenta de su visión crítica a través de su participación en los encuentros online.

Presentación de una monografía final, sobre temas que se propondrán en la cursada.

Requisitos para la aprobación del seminario

El seminario se aprobará con la presentación de una monografía final, sobre temas que se propondrán en la cursada.