

Seminario: Cambios y permanencias en el cine latinoamericano: una mirada retrospectiva hacia la modernidad

Departamento:

Artes

Profesor:

Flores, Silvina

Verano - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

SEMINARIO: Cambios y permanencias en el cine latinoamericano: una mirada retrospectiva hacia la modernidad.

PROFESOR: Silvina Flores

CUATRIMESTRE: Verano

AÑO: 2015

PROGRAMA:

Aprobado por Resolución N° (Co) 1081

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo Gral. Int.
FACULTAD de FILOSOFIA y LETRAS UBA

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes

Seminario: Cambios y permanencias en el cine latinoamericano: una mirada retrospectiva hacia la modernidad

Profesor: Silvana Flores

Cuatrimestre y año: 1º cuatrimestre de 2015

Programa N°: *(no completar)*

1. Objetivos.

El seminario plantea una lectura comparada del cine latinoamericano realizado en el período de la renovación producida entre mediados de los años cincuenta y la década del setenta inclusive, conocida bajo el rótulo de Nuevo Cine Latinoamericano con la tradición cinematográfica proveniente del período clásico-industrial. Este enfoque pretende reconocer las raíces teóricas y estéticas que perduraron a lo largo de los años, y que marcaron, con algunas distancias, ciertos rasgos identitarios en los cines de América Latina, entre ellos, la centralización en sujetos y espacios tradicionalmente asociados a la marginalidad, el enfoque sociopolítico tanto en el contexto de la producción de los films como en el contenido narrativo de los mismos, y la vinculación con los cines hegemónicos, tanto desde el punto de vista de la asimilación como desde la diferenciación. Los objetivos a cumplir son:

- Desarrollar un análisis comparado que permita conocer los aspectos comunes y/o diferenciales de las producciones cinematográficas latinoamericanas del período clásico-industrial y moderno.
- Evaluar los tópicos y temas comunes que el cine latinoamericano de ambos períodos promueve en su nivel semántico y expresivo.
- Establecer el alcance regional de los cines de América Latina en base al descubrimiento de enfoques estéticos e históricos comunes.

2. Unidades

Unidad 1: Breve recorrido histórico indicando las permanencias en el transcurso de las décadas de aspectos teórico-estéticos producidos por los cines de América Latina a lo largo de las décadas. Reconocimiento y organización del corpus fílmico a trabajar a lo largo del seminario.

Unidad 2: Introducción a los estudios comparados sobre cine latinoamericano. Ejes y niveles de comparación. Periodización del cine latinoamericano: diferentes perspectivas.

Unidad 3: Tratamiento de los espacios y sujetos representados. Análisis de dos fragmentos filmicos en clase.

Unidad 4: Reivindicación del margen: otorgar la voz al oprimido/facilitar los medios de expresión. Análisis de dos fragmentos filmicos en clase. Exposición de alumnos.

Unidad 5: Relación cine-historia: los acontecimientos sociohistóricos y su determinación en los contenidos narrativos de los films. Influencia de los mismos en el planteo de estructuras de producción y exhibición. Análisis de dos fragmentos filmicos en clase. Exposición de alumnos.

Unidad 6: La representación del héroe y su constitución épica. Análisis de dos fragmentos filmicos en clase. Exposición de alumnos.

Unidad 7: La dicotomía nacionalismo/cosmopolitismo y su manifestación en ambos periodos históricos. Análisis de dos fragmentos filmicos en clase. Exposición de alumnos.

Unidad 8: Articulación de los contenidos vistos a lo largo del seminario, y consultas sobre el trabajo monográfico.

3. Bibliografía.

Unidad 1

Bibliografía general

Bongers, Wolfgang (Ed.) (2012), *Prismas del Cine Latinoamericano*, Santiago, Cuarto Propio.

Francia, Aldo (1990), *Nuevo Cine Latinoamericano en Viña del Mar*, Santiago, CESOC Ediciones ChileAmérica.

Bibliografía obligatoria

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

Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo (Eds.) (2009), *Una historia del cine político y social en Argentina 1896-1969*, Buenos Aires, Nueva Librería.

Rocha, Glauber (2003), *Revisão crítica do cinema brasileiro*, São Paulo, Cosac Naify.

Xavier, Ismail (2001), *O cinema brasileiro moderno*, São Paulo, Paz e Terra.

Unidad 2

Bibliografía general

Gumucio Dagrón, Alfonso (1982), *Historia del cine boliviano*, La Paz-Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro.

Johnson, Randal y Stam, Robert (1995), *Brazilian cinema (expanded edition)*, New York, Columbia University Press.

Paranaguá, Paulo Antonio (2000), *Le cinema en Amérique Latine. Le miroir éclaté. Historiographie et comparatisme*, Paris, L'Harmattan.

Bibliografía obligatoria

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

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.

Ferreira Leite, Sidney (2005), *Cinema brasileiro. Das origens à retomada*, São Paulo, Fundação Perseu Abramo.

King, John (1993), *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*, Bogotá, TM Editores.

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.

Paranaguá, Paulo Antonio (1985), *Cinema na América Latina: Longe de Deus e perto de Hollywood*, Porto Alegre, L&PM Editores.

Schumann, Peter (1987), *Historia del cine latinoamericano*, Buenos Aires, Legasa.

Velleggia, Susana (2009), *La máquina de la mirada. Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano*, Buenos Aires, Altamira.

Unidad 3

Bibliografía general

Lusnich, Ana Laura (Ed.) (2005), *Civilización y barbarie en el cine argentino y latinoamericano*, Buenos Aires, Editorial Biblos.

Mahieu, José Agustín (1990), "Imágenes del pasado: Panorama del cine argentino durante las décadas de los años 30, 40 y 50", en *Cine latinoamericano. Años 30-40-50*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Bibliografía obligatoria

Couselo, Jorge Miguel (1969), *El negro Ferreyra, un cine por instinto*, Buenos Aires, Editorial Freeland.

Lusnich, Ana Laura (2007), *El drama social-folclórico. El universo rural en el cine argentino*, Buenos Aires, Biblos.

Salles Gomes, Paulo Emilio (1974), *Humberto Mauro, Catagueses*, Cinearte, São Paulo, Perspectiva.

Unidad 4

Bibliografía general

Peña, Fernando Martín y Vallina, Carlos (2006), *El cine quema. Raymundo Gleyzer*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

Vieites, Mary (Comp.) (2004), *Fernando Birri. La primavera del patriarca*, Buenos Aires, Museo del Cine Pablo C. Duckrós.

Bibliografía obligatoria

Rocha, Glauber (2004), "Estética del hambre", en AA.VV., *Glauber Rocha. Del hambre al sueño. Obra, política y pensamiento*, Buenos Aires, Malba/Colección Constantini.

Shohat, Ella y Stam, Robert (2002), "La estética de las resistencias", en *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*, Barcelona, Paidós.

Solanas, Fernando E. y Getino, Octavio (1973), "Hacia un Tercer Cine", en *Cine, cultura y descolonización*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Unidad 5

Bibliografía general

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.

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

Kruger, Clara (2009), *Cine y peronismo. El Estado en escena*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores.

Romero, José Luis (1976), *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Bibliografía obligatoria

Pick, Zuzana M. (1997), *The New Latin American Cinema. A continental project*, Austin, University of Texas Press.

Salles Gomes, Paulo Emílio (1996), *Cinema: trajetória no subdesenvolvimento*, São Paulo, Paz e Terra.

Romano, Eduardo (1991), *Literatura/Cine. Argentinos sobre la(s) frontera(s)*, Buenos Aires, Catálogos editora.

Unidad 6

Bibliografía general

Hobsbawm, Eric (1983), *Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*, Barcelona, Ariel.

James, Daniel (2003), "El ethos de los setenta", *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Buenos Aires, Sudamericana.

Bibliografía obligatoria

Gerber, Raquel (1982), *O mito da civilização atlântica. Glauber Rocha, cinema, política e a estética do inconsciente*, Rio de Janeiro, Editora Vozes.

Hobsbawm, Eric (2001), *Bandidos*, Barcelona, Crítica.

Lusnich, Ana Laura (2007), *El drama social-folclórico. El universo rural en el cine argentino*, Buenos Aires, Biblos.

Unidad 7

Bibliografía general

Oliven, Ruben George (1999), *Nación y modernidad. La reinención de la identidad gaúcha en el Brasil*, Buenos Aires, Eudeba.

De Souza Ferreira, Suzana Cristina (2003), *Cinema carioca nos anos 30 e 40. Os filmes musicais nas telas da cidade*, São Paulo, Annablume.

Bibliografía obligatoria

Aguilar, Gonzalo (2009), *Episodios cosmopolitas em la cultura argentina*, Buenos Aires, Santiago Arcos editor.

Paranaguá, Paulo Antonio (2003), "Cosmopolitismo" y "Nacionalismo", en *Tradición y modernidad em el cine de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica.

Salles Gomes, Paulo Emílio (1974), *Humberto Mauro, Catagueses, Cinearte*, São Paulo, Perspectiva.

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.

Unidad 8

Bibliografía obligatoria

Getino, Octavio y Velleggia, Susana (2002), *El cine de 'las historias de la revolución'*, Buenos Aires, Grupo Editor Altamira.
Paranaguá, Paulo Antonio (1985), *Cinema na América Latina: Longe de Deus e perto de Hollywood*, Porto Alegre, L&PM Editores.

4. Actividades planificadas.

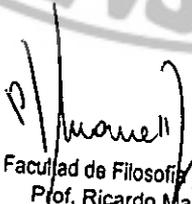
El seminario se desarrollará mediante una exposición teórica a cargo de la profesora (durante las primeras dos horas de clase), de los principales aspectos que conciernen al temario, continuado por una segunda sección, también de dos horas, centralizada en el análisis de casos de comparación sugeridos en el corpus fílmico (ver abajo), que serán anticipados a los alumnos en la clase previa, para alentar su participación. En las últimas clases, se propondrá una exposición de al menos dos alumnos en relación con los films programados para dicha clase y su complementación teórica con el material bibliográfico sugerido.

5. Criterios y formas de evaluación.

Se tendrá en cuenta la regularidad en la asistencia a clase y la participación. Dicha participación se desembocará finalmente con la correspondiente exposición en clase, que otorgará una nota conceptual. La evaluación final se realizará con la entrega y aprobación de una monografía en la que se analice alguno de los aspectos del temario.

6. Alternativas de promoción.

El alumno deberá cumplir el 80% de asistencia y obtener 4 (cuatro) puntos como mínimo en la evaluación de su desempeño en el seminario. La aprobación se logra con la presentación posterior dentro los cuatro años a la finalización del Seminario, de una monografía, que deberá ser calificada con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes

Firma
Aclaración Silvana Flores
Cargo