

Materia: Panorama del cine contemporáneo y la crítica

Departamento:

Artes

Profesor:

Choi, Domin

2° Cuatrimestre - 2016

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: ARTES

ASIGNATURA: Panorama del cine contemporáneo y la crítica

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Domin Choi

CUATRIMESTRE: Segundo.

Aprobado por Resolución

AÑO: 2016

N° 2139/16

PROGRAMA N°:

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: Panorama del cine contemporáneo y la crítica

PROFESOR: Domin Choi

Segundo cuatrimestre del 2016

PROGRAMA N°

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

1. Fundamentación y descripción

¿Cómo pensar la falta de distancia? La “contemporaneidad” nos somete a una lógica de la inmersión en un tiempo que hace muy difícil sustraernos a ella. Según G. Agamben, el contemporáneo es aquel que puede señalar la “oscuridad de su propio tiempo”. Por lo tanto, el contemporáneo es aquel que está desfasado de lo actual. En este seminario tomaremos una postura diferente de la de Agamben, planteando pensar, justamente, esta falta de distancia a través del cine. Es decir, cómo pensar mediante las imágenes y los sonidos la falta de desfasaje, la absoluta de “sincronicidad” que nos plantean los nuevos medios de comunicación digitales.

Se ha hablado en los últimos tiempos de una estética de la globalización que conlleva básicamente dos peligros: por un lado, la mundialización del imaginario a través de la centralización de la ficción en Hollywood; por otro lado, la tribalización de las identidades locales, que se afirman como singularidades folklóricas frente a la cultura globalizada. Ante este dilema, N. Bourriaud propone *formas-trayectos* que postulan encuentros con otras culturas en forma de “traducción” sin que las singularidades se pierdan en este proceso. Nos proponemos dar cuenta de estas operaciones en algunos ejemplos cinematográficos, como Wes Anderson, Doris Dörrie, Wong Kar-wai, entre otros.

También abordaremos la problemática de la reproductibilidad en la era de la tecnología digital y el cine que reflexiona sobre estos procesos. Revisaremos de qué manera se construyen las películas animadas –principalmente en Toy Story (I, II y III)- y la dimensión teórica contenida en estas ficciones como novedad del cine contemporáneo. Por

otro lado, llaman la atención ciertos retornos de la imaginación tecnológica de las vanguardias de principios del siglo XX, en especial cómo algunos temas del alto modernismo son reconfigurados en la cultura popular. Para dar cuenta de estos fenómenos abordaremos películas como Iron Man (I y II).

Con respecto al cine argentino, trataremos de evaluar las rupturas y las continuidades que se produjeron en estos últimos veinte años, recreando polémicas sobre representaciones estéticas y políticas. Trabajaremos ciertos autores que ya se podría considerar canónicos, como Lucrecia Martel, Lisandro Alonso, Martín Rejtman, Pablo Trapero, etc., a fin de contrastar con cineastas más recientes, como Mariano Llinás y José C. Campusano.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

El presente seminario tiene como objetivo plantear un panorama del cine contemporáneo desde la perspectiva mundial, lo más ampliamente posible, para constituir un marco teórico-estético y la producción crítica.

2.2. Objetivos específicos

En las clases, mediante la discusión de la bibliografía y el análisis de películas, se brindará diversas herramientas teóricas para poder pensar distintas articulaciones entre un panorama del espacio mundial, una “estética geopolítica” y un espacio local. Además, se trabajará con el análisis de films a través de diversos enfoques teóricos para la producción crítica.

3. Contenidos

Unidad I

La globalización y la perspectiva mundial en el cine (Sloterdijk, Jameson, Moretti). Técnica de reproducción y la idea de exilio en el cine (Benjamin, Bourriaud). Las fundaciones nacionales del cine y su circulación internacional (Frodon, Elsaesser). Trazados de formas-trayectos en el cine de Wong Kar-wai (*Happy Together*), Doris Dörrie (*Iluminación garantizada*) y Wes Anderson (*Viaje a Darjeling*).

Unidad II

La imaginación técnica en el cine contemporáneo. El cine en el mundo moderno y las transformaciones técnicas y la producción de la subjetividad (Benjamin, Wollen). Del mundo virtual (*Matrix*) a lo concreto (*Iron Man*) y el retorno de una subjetividad del alto modernismo (Freud, Stiegler, Foster). La narración, creencia e imagen digital en el cine contemporáneo (*El gran pez*, *La vida de Pi* y *Toy Story I, II y III*).

Unidad III

El estado de la crítica actual luego del “fracaso del proyecto crítico de la modernidad” y el postmodernismo. Los regímenes del arte y el cine. Políticas del cine y la estética (Rancière, Debord, Lyotard, Badiou). La nueva narración en las series contemporáneas (*Louie*, *Mad Men*, *Breaking Bad*, *Arrested Development*, *How I met your mother*, *Parks and Recreation* entre otras)

Unidad IV

El nuevo cine argentino y sus continuaciones. Políticas, representaciones y polémicas. El papel de la crítica.

4. Bibliografía específica

Unidad I

Rosenbaum, Jonathan/Martin, Adrian (coord.) Mutaciones del cine contemporáneo, 1ª edición, Madrid, Errata Naturae, 2010.

Bourriaud, Nicolas, Radicante, 1ª edición, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.

Frodon, Jean-Michel, 1ª edición, La projection nationale, Paris, Odile Jacob, 1998.

Jameson, Fredric, 1ª edición, La estética geopolítica, Barcelona, Paidós, 1995.

Elsaesser, Thomas, *Identidad racial, autenticidad y exilio: los directores alemanes y Hollywood* en 1ª edición, En tránsito Berlín-Paris-Hollywood, Losilla Carlos (Ed.), Madrid, T&B Editores, 2009.

Sloterdijk, Peter, 1ª edición, En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la globalización, Madrid, Siruela, 2007.

Lipovetsky, Gilles, Serroy, Jean, 1ª edición, La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna, Barcelona, Anagrama, 2009.

Lipovetsky, Gilles, Serroy, Jean, 1ª edición, La cultura-mundo, Barcelona, Anagrama, 2010.

Moretti, Franco, *Conjeturas sobre la literatura mundial*, s/f.

Unidad II

Freud, Sigmund, *Más allá del principio de placer*, en Obras completas XVIII, 5ª edición, Buenos Aires, Amorrortu, 1995.

Stiegler, Bernard, La technique et le temps III, 1ª edición, Paris, Galiée, 2001.

Foster, Hal, Dioses prostéticos, 1ª edición, Madrid, Akal, 2008.

Wollen, Peter, El asalto a la nevera, 1ª edición, Madrid, Akal, 2006.

Daney Serge, *Cine, arte del presente*. Santiago Arcos Editor, 2005.

Unidad III

Liotard, Jean-Francois, Lo inhumano, 1ª edición, Buenos Aires, Manantial, 1998.

Badiou, Alain, El siglo, 1ª edición, Buenos Aires, Manantial, 2005.

Rancière, Jacques, El espectador emancipado, 1ª edición, Buenos Aires, Manantial, 2010.

- Rancière, Jacques, El destino de las imágenes, 1ª edición, Buenos Aires, Prometeo, 2011.
- Rancière, Jacques, El malestar de la estética, 1ª edición, Buenos Aires, Capital Intelectual 2011
- Rancière, Jacques, La fábula cinematográfica, 1ª edición, Barcelona, Paidós, 2005.
- Rancière, Jacques, Las distancias del cine, 1ª edición, Buenos Aires, Manantial, 2012.

Unidad IV

- Prividera Nicolás *El país del cine*. 2014 Editorial Los Ríos
- Aguilar Gonzalo. *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. 2da edic. 2010 Santiago Arcos Editor
- Kohan, Martín (2004) *La apariencia celebrada*, en Revista Punto de Vista No 78, Abril de 2004, Buenos Aires
- Beceyro, Raúl; Filippelli, Rafael; Oubiña, David; Pauls, Alan (2000) “Estética del cine, nuevos realismos, representación” en: *Punto de vista* N° 76, Buenos Aires, agosto.
- Schwarzböck, Silvia, (2001) “Los no realistas” en: *El Amante* N° 115, Buenos Aires, octubre
- Amado, Ana, (2003) “Imágenes del país del pueblo” en: *Confines* N° 12, Buenos Aires, junio
- Choi Domin “Elogio de la dificultad: notas sobre realismo y narración en el cine contemporáneo argentino” en *New Argentine and Brazilian Cinema- Reality Effects*. Ed. Jens Andermann and Álvaro Fernandez Bravo. 2013.

Filmografía General

- Holly Motors, Leos Carax (2012)
- Adiós al Lenguaje, Jean-Luc Godard (2014)
- Syndromes and a Century, Apitchapong Weerasethakul (2006)
- Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Apitchapong Weerasethakul (2010)

Linda, Linda, Linda, Nobuhiro Yamashita (2012)
Tenten, Satoshi Miki (2007)
The Day He Arrives, Hong Sango Soo (2011)
Broken Flowers, Jim Jarmusch (2007)
Sydney, Paul Thomas Anderson (1996)
2046, Wong Kar Wai (2004)
Nuestros años salvajes, Wong Kar Wai(1990),
Con ánimo de amar, Wong Kar Wai(2000)
Vértigo, Alfred Hitchcock (1958)
JFK, Oliver Stone (1991)
Conspiración, Richard Donner (1997)
Total Recall, Paul Verhoeven (1997)
Eastern Promises, David Cronenberg (2007)
Damsels in Distress, Whit Stillman (2011)
Los rubios, Albertina Carri (2003)
M, Nicolás Prividera (2007)
Historias Extraordinarias, Mariano Llinás (2008)
El Estudiante, Santiago Mitre (2011)
Dos Disparos, Silvia Prieto de Martín Rejtman
Francia, Israel Adrian Caetano (2010)
Tiempo Libre, Martín Piroyansky (2013)
Carancho, Pablo Trapero (2010)
Refugiado, Diego Lerman (2014)
Relatos Salvajes, Damián Szifrón (2014)
El secreto de sus ojos Juan José Campanella (2009)
El Perro Molina, Vil romance, Vikingo de José Celestino Campusano
Jauja, Lisandro Alonso (2014)
La ciénaga, Lucrecia Martel (2001)

5. Bibliografía general

- AAVV, Pensar desde la izquierda, Errata naturae, Madrid, 2013.
- Agamben, Giorgio, “La inmanencia absoluta” en La potencia del pensamiento, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007.
- Aumont, Jacques, La estética hoy, Cátedra, Madrid 2001.
- , A quoi pensent les films, Séguier, Paris, 1996.
- Badiou, Alain, Deleuze. “el clamor del ser”, Manantial, Buenos Aires, 1997.
- , El siglo, Manantial, Buenos Aires, 2005.
- Bellour, Raymond, L’entre image 2, P.O.L., Paris, 1999.
- Biskin, Peter, Moteros tranquilos, toros salvajes, Anagrama, Barcelona, 2004.
- Bonitzer, Pascal, El campo ciego, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2007.
- , Desencuadros. Cine y pintura, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2007.
- Chabrol, Claude-Rohmer, Éric, Hitchcock, Manantial, Buenos Aires, 2010.
- Daney, Serge, Cine. arte del presente, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2004.
- Deleuze, Gilles, La isla desierta y otros textos, Pre-Textos, Valencia, 2005.
- , Dos regímenes de locos, Pre-Textos, Valencia, 2007.
- Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, ¿Qué es la filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1993.
- Hardt, Michael, Deleuze. Un aprendizaje filosófico, Paidós, Buenos Aires, 2004.
- Liandrat-Guigues, Suzanne-Leutrat, Jean-Louis, Cómo pensar el cine, Cátedra, Madrid, 2003.
- Marrati, Paola, Gilles Deleuze. Cine y filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires, 2004.
- Metz, Christian, Ensayos sobre la significación en el cine, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972
- , Langage et cinéma, Larousse, Paris, 1971.
- , El significante imaginario, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- , Ensayos sobre la significación en el cine 2, Paidós, Barcelona, 2002.
- Pasolini, Pier Paolo, Empirismo herético, Editorial Brujas, Córdoba, 2005
- Rancière, Jacques, Momentos políticos, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010.
- , El tiempo de la igualdad, Herder, Barcelona, 2011.

- , El malestar de la estética, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
- , Breves Viajes al país del pueblo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1991.
- , Política de la literatura, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2011.
- , “Existe-t-il une esthétique deleuzienne?” en Eric Alliez (ed.) Gilles Deleuze. Une vie Philosophique, Institut Synthélabo, Paris, 1998.
- Ropars Wuilleumier, Marie Claire, Lecturas de cine, Fundamentos, Madrid, 1971.
- Schefer, Jean-Louis, L’homme ordinaire du cinéma, Gallimard, Paris, 1997.
- Stoichita, Victor, Simulacros, Siruela, Madrid, 2006.
- Truffaut, François, El cine según Hitchcock, Alianza, Madrid, 1990.
- Vertov, Dziga, Memorias de un cineasta bolchevique, Labor, Barcelona, 1974.
- Zizek, Slavoj, Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y consecuencias, Pre-Textos, Valencia, 2006.
- , Lacrimae Rerum, Debate, Buenos Aires, 2006.

6. Actividades planificadas

Las actividades del seminario consistirán en la explicación de los textos teóricos basado en el análisis de las películas. Se les pedirán a los asistentes exposiciones temáticas sobre cineastas y problemas conceptuales. Se verá la posibilidad de invitar algunos realizadores argentinos para debatir sobre las temáticas tratadas en el seminario.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Asistir al 80 % de las clases del seminario.

Presentar un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario.

Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera

inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

Profesor a Cargo
Domin Choi.

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