

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social Ciclo Superior y Ciclo de Complementación Curricular / Licenciatura en Historia / Profesorado de Comunicación Social y de Historia / Licenciatura en Historia Ciclo Superior y Ciclo de Complementación Curricular

Año: 2023

Curso: Problemas del cine latinoamericano

Profesor/a: Luciana Aon

Carga horaria semanal: 5 horas

Créditos: 10 créditos

Núcleo al que pertenece: Orientación Comunicación y Cultura Ciclo Superior
Licenciatura en Comunicación Social // Electivo Ciclo Complementación Curricular
Licenciatura en Comunicación Social // Electiva de formación específica
Profesorado de Comunicación Social y de Historia // Electivo
Licenciatura en Historia Ciclo Superior y Ciclo de Complementación Curricular

Tipo de Asignatura: Teórico-práctica

Presentación:

Problemas del cine latinoamericano se plantea como una puerta de entrada, una invitación a conocer, experimentar y analizar las representaciones y prácticas en torno al cine producido en América Latina.

En este sentido el presente programa busca introducir el (re)conocimiento en torno al fenómeno fílmico latinoamericano al mismo tiempo que proponer dispositivos analíticos aprehensibles *por* y accesibles *para* las/los/les estudiantes.

En este sentido, desde la configuración del relato cinematográfico hasta la reflexión respecto del cine como caja de resonancia de un entramado sociocultural, se pretende abordar problemas y diferentes ejes como interrogaciones específicas y transversales acordes con la dimensión cultural del presente en América Latina.

Este acercamiento intenta ofrecer variables de acercamiento analítico crítico al universo del film como depositario de normas, valores y proposiciones de sentido. Las películas son productos culturales que construyen representaciones sociales ancladas en un contexto sociohistórico que no es ajeno al presente de su producción. Es preciso considerar el campo histórico, cultural y económico, a la vez que los distintos paradigmas teóricos.

Para ello se ha organizado este programa en unidades temáticas que permiten una aproximación a diferentes abordajes de la contemporaneidad de producción fílmica latinoamericana. En primer lugar partir del reconocimiento de la relación de las/los/les estudiantes con el cine argentino y el cine latinoamericano en su experiencia audiovisual cotidiana, así como introducir conceptos del lenguaje cinematográfico para aportar herramientas para analizar las películas en su espesor cultural, deconstruir el relato, leer las imágenes por debajo del argumento, que ayuden a desmontar sentidos. Asimismo, nos interesa armar un mapa de situación de problemas en el cine latinoamericano. Problemas comunes pero a la vez diversos del cine latinoamericano, según la configuración particular de cada región abordada. En segundo lugar, entonces, se pone en debate las categorías de cines nacionales, cines transnacionales y la perspectiva de historia comparada. En tercer lugar nos dedicamos a reconocer las políticas públicas del

LA

cine y audiovisual en Argentina. Y finalmente nos dedicamos al documental latinoamericano. En cada una de estas unidades temáticas se trabajan de manera transversal temas claves de las cinematografías de la región nos permiten vehicular su potencialidad reflexiva: juventudes, ciudades, las otredades, el género, la identidad. A partir de estos ejes que atraviesan la producción fílmica latinoamericana se trata de plantear de qué modo elaboran dichas valoraciones y cuál es la matriz ideológica que sustentan básicamente, en el cine latinoamericano contemporáneo.

El mapeo de este curso pretende, en definitiva, reconocer de qué modo la historia del cine en América Latina ha cristalizado o no las narraciones hegemónicas de la/s historia/s oficial/es: así, desde un reconocimiento del estado de las cosas, construir un posicionamiento crítico y reflexivo se propone indagar esas modalidades y aventurar nuevas miradas y posicionamientos en la relación de las/los/les estudiantes con el cine de la región.

Objetivos:

Que las/los/les estudiantes:

** Se acerquen y (re)conozcan la producción y representaciones comunes como divergentes que atraviesan al cine latinoamericano.*

** Comprendan el cine como el cine como caja de resonancia del entramado sociocultural de un tiempo presente para distinguir cómo las producciones fílmicas vehicular ideologemas, establecen visiones sobre el mundo y proponen modos de acercamiento y aprehensión de los contextos socioculturales.*

** Reconozcan aspectos específicos de los problemas teórico-epistemológicos en torno del discurso fílmico en el contexto latinoamericano, habida cuenta de la relación insoslayable entre los soportes estéticos, los fenómenos culturales y una mirada crítica y reflexiva sobre la sociedad.*

** Ensayen el ejercicio del análisis cinematográfico en un corpus específico de películas del cine latinoamericano.*

LA

** Problematicen las formas en que el cine latinoamericano ha cristalizado representaciones hegemónicas*

Contenidos mínimos:

El cine latinoamericano en el contexto de las historias y periodizaciones sobre el cine. La construcción del género en el cine latinoamericano: estructuras genéricas y modelizaciones sociales. La noción de unidad latinoamericana y las narrativas fílmicas nacionales. Tópicos nodales en el imaginario fílmico latinoamericano: la ciudad, el interior, el viaje, relaciones entre la historia y la memoria, las dictaduras, los exilios, las exclusiones, el mundo indígena, la identidad, la raza, las mujeres, los mitos fundacionales. La impronta del documental. Vinculaciones entre la literatura y el cine. La relación entre la práctica política y la teoría fílmica en Latinoamérica. La revisión de los conceptos de realismo, modernidad, vanguardia, posmodernidad, autoría e hibridación.

Unidades:

Introducción. Los “problemas” del cine latinoamericano.

Los temas, narrativas y estéticas en el cine latinoamericano. Las representaciones hegemónicas, género, tópicos nodales, imaginario fílmico. Aproximaciones al lenguaje cinematográfico. Revisión de conceptos. Análisis cinematográfico.

Unidad I. Cine nacional / Cine transnacional.

Las narrativas fílmicas nacionales. El concepto de cine nacional. Debates y legitimación de cines (tras)nacionales. El circuito de festivales. Perspectiva comparada del cine en América Latina.

Unidad II. Aproximaciones a las políticas de producción, distribución, exhibición y preservación del cine latinoamericano.

Políticas de producción, distribución, exhibición y preservación del cine argentino. Revisión de políticas públicas audiovisuales en América Latina. Hitos históricos. Estado de la cuestión. De las pantallas de cine a las plataformas.

Unidad III. La impronta del cine documental.

El documental y sus modalidades. Aproximaciones al documental latinoamericano. De las formas del cine para la liberación al giro subjetivo de la memoria. Historia, memoria social, exilio. El documental en primera persona.

Bibliografía y Filmografía Obligatoria:

Introducción

Bibliografía:

GARDIES René (comp.) (2014). Comprender el cine y las imágenes. “Primera parte: Analizar el cine”. Buenos Aires. La Marca editora.

RUSSO Eduardo. *Diccionario de cine*. Conceptos: *Cuadro; Plano (y tipos de plano); Plano secuencia; Profundidad de campo; Paneo; Escena ; Fuera de campo; Montaje; Montaje narrativo; Montaje paralelo; Puesta en escena; Punto de vista; Subjetiva cámara; Travelling; Continuidad; Realismo.*

VALDEZ, María (coordinación académica y producción de contenidos). *Introducción al lenguaje cinematográfico. De la enunciación al punto de vista.* UNQ.

Filmografía:

Ya no estoy aquí (Fernando Frias - México, 2019)

Roma (Alfonso Cuarón - México, 2018)

Las buenas intenciones (Ana García Blaya - Argentina, 2019)

Curso Introducción al lenguaje cinematográfico. UNQ MOOC. Módulos 1, 2 y 3.

Unidad I

Bibliografía:

CAMPOS RABADÁN, M. (2016). Construcción y legitimación de los cines (trans)nacionales en el circuito internacional de festivales. El caso de América Latina. "El cine (trans)nacional de América Latina" y "Hamaca Paraguaya".

COPERTARI, Gabriela. y SITNISKY, Carolina (compiladoras) (2015). *El estado de las cosas: Cine latinoamericano en el nuevo milenio*. "Introducción". Madrid. Iberoamericana.

FLORES, S. (2021). La producción regional en el cine argentino y latinoamericano.

HIGSON, A. (2014). El concepto de cine nacional. *Revista Criterios*, N°58. La Habana.

PARANAGUÁ, P. A. (2003). Tradición y modernidad en el cine de América Latina. "Deslindes".

SCHROEDER RODRIGUEZ, P. (2020). Una historia comparada del cine latinoamericano. "Introducción".

SORIA C. (2016). "Cine (Trans) nacional: festivales de cine y marcas de identidad", *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*.

Filmografía:

7 cajas (Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori - Paraguay, 2012)

Bajo mi piel morena (José Celestino Campusano, Argentina - 2019)

En el nombre de la hija (Tania Hermida, Ecuador, 2011)

Hamaca Paraguaya (Paz Encina, Paraguay, 2006)

La teta asustada (Claudia Llosa, Perú, 2009)

Las herederas (Marcelo Martinessi, Paraguay, 2018)

Una mujer fantástica (Sebastian Lelio, Chile, 2017)

Unidad II

Bibliografía:

Anuario INCAA (2018). *Páginas: 10 a 23; 34 a 35; 40; 47; 71 a 80; 118; 141 a 142; 147; 169; 173; 206 a 223.*

Anuario INCAA (2022). *Páginas: 14-16; 23-24.*

LA 1

CUNHA DA CRUZ A. R. y CIOTTI A. C. (2021) La industria audiovisual argentina desde una perspectiva de géneros. Buenos Aires. INCAA.
Informe Pantallas exhibición (2021). INCAA.

Filmografía:

Corto *Restos* (Albertina Carri - Argentina, 2010)
Serie *Películas recuperadas* (Lorena Muñoz - Argentina, 2011)
La vida útil (Federico Veiroj, Uruguay, 2010)
Video *¿Cómo se financia el cine argentino?*

Unidad III

Bibliografía:

AIMARETTI, M., BORDIGONI, L., & CAMPO, J. (2009). La Escuela Documental de Santa Fe: un ciempiés que camina. En A. L. Lusnich y P. Piedras (Eds.), Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969). Buenos Aires: Imago Mundi.

AON, L. (2013). Fabular la memoria entre lo visible/decible y lo posible: Los rubios y la ficción-documental.

GETINO, O. *Falta solanas?* (1969). Hacia un tercer cine.

MARTÍNEZ OLIVA, J. (2016). Algunos apuntes sobre Cuchillo de Palo de Renate Costa.

PARANAGUÁ, P. A. (Ed.). (2003). Cine documental en América Latina. En P. A. PARANAGUÁ (Ed.), Páginas: Orígenes, evolución y problemas (pp. 42-45, 10), 50-63 (12, 13, 14 y 15), 289-291 (Tire dié), 320-325 (La hora de los hornos), 456 (El manifiesto de Santa Fe), 461-463 (Prioridad del documental).

VALENZUELA, V. (2011). Giro subjetivo en el documental latinoamericano. *La Fuga*.

Filmografía:

Tire dié (Fernando Birri, Argentina, 1960)
La batalla de Chile -parte I- (Patricio Guzmán, Chile, 1975)

La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, Argentina, 1968)
El silencio es un cuerpo que cae (Agustina Comedi, Argentina, 2017)
Cuchillo de palo (Renate Costa, Paraguay, 2011)
Al filo de la democracia (Petra Costa, Brasil, 2019)
Los rubios (Albertina Carri, Argentina, 2003)
Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, Chile, 2012)
Papá Iván (Maria Inés Roqué, Argentina, 2004)
El film justifica los medios (Jacobo del Castillo, Colombia, 2022)
Chile, la memoria obstinada (Patricio Guzmán, Chile, 1997)
La once (Maite Alberdi, Chile, 2015)
En el intense ahora (João Moreira Salles, Brasil, 2017)
En el Hoyo (México, Juan Carlos Rulfo, 2006)

Bibliografía y Filmografía de consulta:

Bibliografía de consulta:

AON L. (inédito). *Netflix y un acercamiento a la curaduría en el cine online*.

Barbero, J.M. (1987), De los medios a las mediaciones. "Melodrama: el gran espectáculo popular". Barcelona. Gustavo Gili.

CABALLERO, R. (2007), *Un pez que huye. Cine latinoamericano 1991-2003*, Cuba, Instituto Cubano del Libro, 272 p.

CASTILLO, L. (2007). El cine cubano a contraluz. Editorial Oriente.

CUENCA, M. (2009). Historia del Audiovisual en el Paraguay.

GARCÍA CANCLINI, N. (2000). Industrias culturales y globalización: procesos de desarrollo e integración en América Latina.

GETINO, O. (comp) (1987). Cine latinoamericano, economías y nuevas tecnologías. Buenos Aires. Legasa.

GONZÁLEZ L., BARNES C., BORELLO, J. A. (2015). El talón de Aquiles: exhibición y distribución de cine en la Argentina.

GUBERN, R. (1988/1974). Teoría del melodrama. En Mensajes icónicos en la cultura de masas (pp. 225-279). Lumen.

LA

KING, J. (1994). El carrito mágico. Una historia del cine latinoamericano. Tercer Mundo.

KLIKSBERG B. y TOMASSINI L. (Eds.) (2000), Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo (pp. XX-XX). BID-Fundación Felipe Herrera-Universidad de Maryland-FCE.

LIMA, F. J. (2016). Ayudas administrativas a la cinematografía. Tesis doctoral. Universidad de San Pablo.

MOGUILLANSKY, M. (2009). El cine en el Mercosur. El proceso de integración regional y las asimetrías de la industria cinematográfica. Temas y Debates, 18.

PAIS M. y MOLINA A., (comp) (2013) Cultura y desarrollo en América Latina. Actores, estrategias, formación y prácticas. Buenos Aires. Ediciones Cooperativas, p. 45-60.

PERELMAN, P., SEIVACH, P. (2005). La Industria Cinematográfica en la Argentina. Entre los límites del mercado y el fomento estatal. CEDEM.

SPOTORNO, R. (2001). 50 años de soledad. De Los olvidados (1950) a La Virgen de los sicarios (2000). Ocho y medio. Libros de Cine/ Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

SCHUMANN, P. (1985). Historia del cine latinoamericano. Legasa. ISBN 9506000999.

TOLEDO, T. (1990). 10 años del nuevo cine latinoamericano. Verdoux/Cinemateca de Cuba.

TORTEROLA, E. (2011). El cine y la ciudad en el cambio de siglo. Apuntes sobre las transformaciones recientes en el consumo audiovisual en Buenos Aires. Miríada: Investigación en Ciencias Sociales, 3(5), 103-132.

Filmografía de consulta:

25 watts (Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, Uruguay, 2001)

Amores perros (Alejandro González Iñárritu, México, 2000)

Aquarius (Kleber Mendonça Filho, Brasil, 2016)

Babel (Alejandro Gonzalez Iñarritu, México, 2006)

Badur Hogar (Rodrigo Moscoso, Argentina, 2019)

Crónica de un niño solo (Leonardo Favio, Argentina, 1965)
El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, Colombia, 2015)
El ángel exterminador (Luis Buñuel, México, 1962)
El botón de nácar (Patricio Guzman, Chile, 2015)
El despertar de las hormigas (Antonella Sudasassi Furniss, Costa Rica, 2019)
El visitante (Martin Boulocq, Bolivia, 2022)
Estación Central/Central do Brasil (Walter Salles, Brasil, 1988).
Gloria (Sebastian Lelio, Chile, 2013)
Gloria Bell (Sebastian Lelio, Chile, 2018)
Hay partido a las 3 (Clarisa Navas, Argentina, 2017)
Heli (Amat Escalante, Mexico, 2013)
Implosión (Javier Van de Couter, Argentina, 2020)
La asfixia (Ana Isabel Bustamante, Guatemala, 2018)
La ciénaga (Lucrecia Martel, Argentina, 2001)
La memoria infinita (Maite Alberdi, Chile)
La vida invisible de Eurídice Gusmão (Karim Aïnouz, Brasil, 2019)
Los olvidados (Luis Buñuel, México, 1950)
Machuca (Andres Wood, Chile, 2004)
Madeinusa (Claudia Llosa, Peru, 2006)
Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1968)
Mochila de plomo (Darío Mascambroni, Argentina, 2018)
Monos (Alejandro Landes, Colombia, 2019)
Nuestra película (Diana Bustamante, Colombia, 2022)
Pizza, birra, faso (Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, Argentina, 1998)
Pelo malo (Mariana Rondón, Venezuela, 2013)
Post Mortem (Pablo Larraín, Chile, 2010)
Post Tenebras Lux (Carlos Reygadas, México, 2012)
Soñar, soñar (Leonardo Favio, Argentina, 1976)
Silvia Prieto (Martin Rejtman, Argentina, 1999)
Sueño de Florianópolis (Ana Katz, Argentina, 2019)
Tony Manero (Pablo Larraín, Chile, 2008)

LA 1

Whisky (Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, Uruguay, 2004)

Modalidad de dictado:

La asignatura se dicta bajo la modalidad de curso semipresencial, con una clase presencial semanal y una clase virtual en campus cada semana. Las actividades de enseñanza-aprendizaje alternarán entre:

*clases teóricas: destinadas a la presentación y desarrollo de marcos teóricos, conceptualizaciones, revisión de la bibliografía obligatoria;

*clases teórico-prácticas: destinadas a la explicación de conceptos y trabajo sobre modelos analíticos y/o críticos, a partir del análisis de la filmografía obligatoria;

*clases de trabajos prácticos: destinadas a la producción de las/los/les estudiantes en ejercicios individuales, en parejas, grupales que pueden ser escritos o proponer la realización de audios, videos, etc.

En este sentido, la modalidad de este curso requiere con especial énfasis la lectura de los materiales propuestos y la visualización de la filmografía programada para la participación activa de las/los/les estudiantes en las clases proponiendo debates, respondiendo a las interpelaciones de la docente, para construir reflexiones críticas de manera colectiva.

En la dinámica teórico-práctica propuesta cada encuentro tendrá como base distintos textos/materiales a partir de los cuales se abordarán procesos de reflexividad que se articularán luego en las consignas de trabajo.

LA

Evaluación:

A continuación, se detallan los requerimientos propuestos para la aprobación de Problemas del cine latinoamericano:

- a) Una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales previstas.
- b) La entrega del 100% de los trabajos prácticos propuestos, incluidas las actividades extra-áulicas obligatorias y una aprobación no inferior al 80%.
- c) La aprobación de un Trabajo Práctico Final de análisis

La escala de notas y régimen de aprobación del curso se regirá por el Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (C.S.) N° 201/18.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. A.', is located to the right of the center of the page.

LUCIANA AON
Firma y Aclaración