Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela de Filosofía

Seminario optativo de grado: Licenciatura y Profesorado

IMÁGENES DE PUEBLOS

Realismo, modernismo y vanguardia en el cine latinoamericano

Equipo Docente

Docentes a cargo: Sebastián Torres, Iván Pinto y Fernando Svetko

Docente invitado: Alejandro Cozza

Colaboradores: Laura Arese, Germán Scelso, Santiago Cruz, Matías Lapezzatta

Fundamentación

El curso busca reflexionar en torno al cine producido en la década del sesenta, enmarcado en un proceso de renovación y crítica de los modos de representación. Se propone un doble acercamiento. Por un lado, desde una preocupación estética y visual, a partir de un análisis de las operaciones materiales y simbólicas emanadas de las búsquedas expresivas. Por otro lado, desde la indagación en la imaginación política implicada en estos filmes, comprendida como un postulado central sobre lo común.

La propuesta se articula en tres ejes. El primero propone un recorrido por algunos films que combinan de diversas maneras el registro realista y la urgencia política de cada coyuntura local, así como la escasez de recursos técnicos con la necesidad expresiva propia de los primeros pasos de los que serían los principales realizadores del Nuevo Cine Latinoamericano. Actores no profesionales, sonido directo, imagen precaria, iluminación inexistente, locaciones en villas o ingenios, historias de trabajadores y desclasados, comunidades invisibilizadas por el cine industrial. Son las ideas políticas de época las que permiten articular en estos films iniciáticos la necesidad de un registro de la realidad con el lirismo contenido en las promesas emancipatorias que se expandieron por todo el continente luego de la Revolución Cubana.

El segundo eje pretende abordar aquellos movimientos en los que una marcada consciencia de las formas (influenciada por cineastas europeos como Ivens, Rouch, Godard o Marker), sumada a la necesidad de un cine tricontinental de descolonización, dieron lugar a manifiestos vanguardistas en los que confluyen modernidad estética y compromiso político. De la emancipación del objeto a

la emancipación de la mirada: ya no se trata solamente de qué es lo que se pone bajo foco, sino de una interrogación acerca de cómo se mira. Surge así la pregunta por las pedagogías de la revolución: cine imperfecto, cine épico-didáctico, tercer cine. La pregunta por la revolución desde el cine supone a la vez una crítica de los romanticismos nacionalistas y de la razón ilustrada europea, así como una novedosa interrogación por la cuestión popular.

El tercer eje se aboca a rupturas respecto de las formas canónicas de representación que, sin embargo, no suponen necesariamente la pretensión de registro realista, ni la alusión directa a una determinada coyuntura, ni mucho menos una pedagogía de la revolución. Sin una voluntad explícita de manifiesto, aunque no por ello prescindentes de la marcha revolucionaria de los tiempos, estos films encarnan una voluntad autoral (que en algunos casos terminará de adoptar su forma más acabada en el exilio) que toma cierta distancia escéptica respecto de la posibilidad de interpelar a un pueblo como sujeto de cambio social.

Por último, se propone una revisión del concepto de *pornomiseria* –“puesto en escena” por el grupo de Cali, a fines de los setenta-, como una estrategia crítica que conecta significativamente con las preocupaciones en torno a la representación que han adquirido nuevamente relieve en el cine documental político de estos últimos años.

Se trata de interrogar estos ejes a partir del horizonte de un cine latinoamericano contemporáneo en el que tanto las rupturas estéticas como las coyunturas políticas permiten reformular las antiguas preocupaciones con nuevos tonos y matices.

Las actuales reflexiones filosóficas acerca de las imágenes, y de las imágenes de pueblos, toman al cine no tanto como un espacio de cristalización de ansiadas respuestas definitivas, sino más bien como el lugar privilegiado de unas preguntas tan productivas como exigentes.

Objetivos

- 1.- Revisar y analizar itinerarios del cine latinoamericano de la década del sesenta.
- 2.- Analizar la crítica visual realizada por este cine, enmarcada en su búsqueda expresiva y cinematográfica.
- 3.- Indagar en el imaginario político propuesto por textos, discursos y representaciones vinculados al cine latinoamericano del período.
- 4.- Poner en tensión las categorías filosóficas a partir de las cuales se ha tratado de pensar tanto la política como los regímenes de representación.

Filmografía y bibliografía por ejes

I. Realismo, documento, lirismo

Filmografía:

El camino hacia la muerte del viejo Reales (Vallejo, Argentina, 1968)

El chacal de Nahueltoro (Littin, Chile, 1969)

Valparaíso, mi amor (Francia, Chile, 1969)

Vidas secas (Pereyra dos Santos, Brasil, 1963)

Bibliografía:

Didi-Huberman, G., *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*, Manantial, Buenos Aires, 2014.

-----, *Cuando las imágenes tocan lo real*, Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2008.

Cassetti, F., "Del naturalismo al realismo", en *Teorías del Cine*, Cátedra, Madrid, 2010.

Mouesca, J., *Plano secuencia de la memoria de Chile: veinticinco años de cine chileno (1960-1985)*, Ediciones del Litoral, Santiago, 1988.

Ramos, F., *História do cinema brasileiro*, Sao Paulo, Art Editora, 1987.

Schumann, P., *Historia del cine latino-americano*, Buenos Aires, Legasa, 1987.

Campo, J., *Cine documental argentino. Entre el arte, la cultura y la política*, Imago Mundi, Buenos Aires, 2012.

II. Vanguardia

Filmografía:

Terra em transe (Rocha, Brasil, 1967)

Revolución (Sanjinés, Bolivia, 1963)

Now (Alvarez, Cuba, 1965)

La hora de los hornos (Solanas y Gettino, Argentina, 1968)

La tierra quema (Gleyzer, Argentina, 1964)

Bibliografía:

Espinosa, J. G., "Por un cine imperfecto", disponible en http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=434:por-un-cine-imperfecto&catid=30&Itemid=60

Gettino, O., Solanas, F., *Hacia un tercer cine*, disponible en <http://www.rua.ufscar.br/hacia-un-tercer-cine/>

Peña, F., Vallina, C., *El cine quema: sobre Raymundo Gleyzer*, De la Flor, Buenos Aires, 2000.

Rocha, G., "Del hambre al sueño. Obra, política, pensamiento", Malba, Buenos Aires, 2004.

-----, *La revolución es una eztétyka. Por un cine tropicalista*, Caja Negra, Buenos Aires, 2011.

Getino, O., "Cine y televisión en América Latina", Lom, Santiago de Chile, 1998.

Lowy, M., *El marxismo en América Latina*, LOM, Santiago de Chile, 2007.

Tal, T., *Pantallas y revolución. Una visión comparativa del cine de liberación y el cinema novo*, Editorial Lumiere y Universidad de Tel Aviv, Buenos Aires, 2005.

III. **Modernismo, estilización**

Filmografía:

El dependiente (Favio, Argentina, 1969)

Invasión (Santiago, Argentina, 1969)

Tres Tristes Tigres (Ruiz, Chile, 1969)

Memorias del subdesarrollo (Gutierrez Alea, Cuba, 1968)

Bibliografía:

Martin, A., *¿Qué es el cine moderno?*, Ubqar Editores, Santiago de Chile, 2008.

Deleuze, G., "Más allá de la imagen-movimiento" en *La imagen tiempo. Estudios sobre cine II*. Paidós, Buenos Aires, 2007.

Oubiña, D. (comp.), *El cine de Hugo Santiago*, Nuevos Tiempos-BAFICI-FUC, Buenos Aires, 2002.

AAVV., *Favio. Sinfonía de un sentimiento*, Malba, Buenos Aires, 2007.

Castillo, G., "América Latina como aporía: las estéticas nocturnas", *Aisthesis*, N°31, Instituto de Estética, Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998.

Larraín, J., *Modernidad, Razón e identidad en América latina*, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1996.

Larraín, J., "Identidad chilena", LOM, Santiago de Chile, 2001.

AAVV., *Narraciones anacrónicas de la modernidad. Melodrama e intermedialidad en América Latina*, Cuarto propio, Santiago de Chile, 2004.

IV. **Pornomiseria**

Filmografía:

Agarrando pueblo (Mayolo y Ospina, Colombia, 1978)

Bibliografía:

Brennez, N., "Tratamiento del lumpenproletariado en el cine de avant-garde", Pinto, I., (edición general), *La fuga*, disponible en <http://www.lafuga.cl/tratamiento-del-lumpenproletariado-en-el-cine-de-avant-garde/481>

Murillo, J., "Entrevista a Luis Ospina", en ídem, disponible en <http://www.lafuga.cl/entrevista-a-luis-ospina/6>

Mayolo, C. y Ospina, L., "¿Qué es la pornomiseria?" disponible en <http://asaltovisual.blogspot.com.ar/2013/04/que-es-la-pornomiseria-por-luis-ospina.html>

Metodología

En la clase teórica se requerirá de los alumnos una activa participación. A cargo de los alumnos estará proponer, tanto a partir de lo trabajado en las clases y la bibliografía obligatoria, como de trayectos de investigación y lecturas propios, preguntas y propuestas de análisis que den curso a este intercambio.

La clase tiene una duración de 4 hs. reloj, y se divide en tres tipos de actividades: presentación a cargo del docente-proyección de un film-discusión posterior.

Destinatarios

El presente seminario está abierto para los estudiantes de grado de todas las carreras de la FFyH y la FA. En lo que concierne a la carrera de Filosofía, el seminario se propone como seminario electivo tanto para la Licenciatura como para el Profesorado. Según sea la opción del alumno, proponemos dos modalidades de evaluación.

Evaluación

Para aprobar el seminario el alumno debe presentar dentro de las fechas reglamentarias un trabajo de acuerdo a alguna de las siguientes modalidades:

Modalidad 1: trabajo monográfico

Realizar una monografía acerca de al menos una de las películas propuestas en el programa. La monografía debe recoger y profundizar alguno de los ejes de temáticos trabajados en el seminario. Debe incluir en el análisis algún texto de los sugeridos para su desarrollo u otros propuestos por el alumno. Extensión aproximada: 3500 palabras.

Modalidad 2: propuesta pedagógica

Realizar una propuesta de clase que incluya la proyección de al menos una de las películas propuestas en el programa (puede incluir también el análisis de alguna parte de la filmografía complementaria). La propuesta debe constar de: fundamentación, objetivos, actividades, material a utilizar y evaluación.

Régimen de cursado

De acuerdo al reglamento del Régimen de Alumno, res. 408/02 del HCS (consultar: <http://www.ffyh.unc.edu.ar/secretarias/academica/regimen-de-alumnos>) y el Régimen de

Estudiante Trabajador y/o con familiares a cargo, res. 172 del HCS (consultar: <http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelacienciaseducacion/files/2014/02/R%C3%A9gimen-de-Alumnos-Trabajadores.pdf>).