

Tendencias narrativas en el cine latinoamericano contemporáneo: documental y ficción.

Día: jueves Horario: 16-20 hrs

Lugar: por confirmar

Campo de Conocimiento: Cultura latinoamericana/ cinematografía/ análisis narrativo y estético.

Seminario para los Posgrados de Estudios Latinoamericano e en Historia del Arte, UNAM.

Dra. Aleksandra Jablonska, responsable

Lic. Ramón Mejía, ayudante

Este seminario busca acercar a los estudiantes a las tendencias actuales en los cines latinoamericanos, tanto documentales como de ficción, a través del análisis narrativo de los mismos. Por lo tanto el propósito fundamental de este curso es estudiar las películas como relatos, expresados a través de un lenguaje específico- el audiovisual-, a partir de ciertos principios creativos y estructurales, que permiten la construcción de múltiples significados y sentidos y que admiten diversas interpretaciones por parte de los espectadores cultural e históricamente situados. Si bien, la bibliografía del seminario es fundamentalmente teórica, el método de enseñanza- aprendizaje es teórico práctico, puesto que en cada sesión se discuten los conceptos y se ponen en práctica para el análisis de un filme latinoamericano.

La selección de las películas que serán analizadas ha sido hecha conforme a los criterios de análisis de *las tendencias narrativas en el cine latinoamericano*, tal como éstas han sido descritas por Silvana Flores (2013), Mariana Villaca (2010), Rufo Caballero (2005), Rangil, Viviana (2007), Lúcia Nagib (2003), Andrea Franca y Denilson Lopes (2010), Juan Carlos Vargas (2011) y Cynthia Tompkins (2013), entre otros.

Unidad I. La película como discurso narrativo.

1. La construcción del relato y sus sentidos.
2. La heterogeneidad del discurso fílmico.

3. Carácter espacio temporal del discurso fílmico.

Bibliografía:

Neira Piñeiro, María del Rosario (2003), *Introducción al discurso narrativo fílmico*, Madrid: Arco/ Libros, pp 60- 120 y 243- 298.

Quilez E., Laila (2007), "Autobiografía y ficción en el documental contemporáneo argentino. *Los rubios* de Albertina Carri: un caso paradigmático" en: Rangil Viviana (ed.), *El cine argentino de hoy: entre el arte y la política*, Buenos Aires, Biblos, pp. 71- 85.

Tompkins, Cynthia (2013) "The irrevocable nature of curses: Inés de Oliveira César's *El recuento de los daños*" en: Tompkins, Cynthia, *Experimentatl Latin American Cinema*, University of Texas Press, pp. 196- 205.

Filmografía:

Los rubios (2003), Albertina Carri, Argentina

El recuento de los daños (2009), Inés de Oliveira César, Argentina

Unidad II. El narrador fílmico

- La comunicación narrativa: autor/ narrador; espectador/narratario
- Las huellas del narrador fílmico: cámara, montaje, la voz
- Punto de vista

Bibliografía:

Neira Piñeiro, María del Rosario (2003), *Introducción al discurso narrativo fílmico*, Madrid: Arco/ Libros, pp 60- 120 y 243- 298.

Tompkins, Cynthia (2013), "A Shimmering Suture: Fabián Bielinsky's Epileptic *El Aura*", Tompkins, Cynthia, *Experimentatl Latin American Cinema*, University of Texas Press, pp- 49-59.

Jablonska, Aleksandra, "A cámara autoconsciente a funcao das repeticoes em Lake Tahoe de Fernando Eimbcke", en Laura Cánepa, et.al. (org), XII Estudos de Cinema e Audiovisual, vol. 2, Sao Paulo, 2011, pp. 131- 140.

Filmografía:

El Aura (2005), Fabián Bielinski, Argentina

Lake Tahoe (2008) de Fernando Eimbcke, México

Unidad III. El proceso narrativo:

- La fábula
- El personaje
- La situación y el conflicto

Bibliografía:

Diez Puertas, Emeterio (2006), *Narrativa fílmica. Escribir la pantalla, pensar la imagen*, Madrid, Fundamentos, pp. 135- 240.

Filmografía.

Relatos salvajes (2014), Damián Szifrón, Argentina

Madam Satä (2002), Karim Ainouz, Brasil

Unidad IV. El espacio en el relato fílmico.

1. Características de la imagen fílmica.
2. La construcción del espacio en el tiempo.
3. Tipos de espacios en el cine (escenográfico, lúdico, dramático, psicológico, etc)

Bibliografía:

Neira Piñeiro, María del Rosario (2003), *Introducción al discurso narrativo fílmico*, Madrid: Arco/ Libros, pp. 122-173.

Canet, Fernando y Josep Prósper (2009), *Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos*, Madrid: Síntesis.

Tompkins, Cynthia (2013) "Life is and is not": Paz Encina's *Hamaca Paraguaya*", en: Tompkins, Cynthia, *Experimentatl Latin American Cinema*, University of Texas Press, pp. 232- 244.

Filmografía:

Hamaca paraguaya (2006), Paz Encina, Argentina/ Paraguay

Días de gracia (2011), Everardo Gout, México

Unidad V. El tiempo en el relato fílmico:

1. Marcas temporales en el filme.
2. La organización del tiempo en el relato fílmico.

Bibliografía:

Neira Piñeiro, María del Rosario (2003), *Introducción al discurso narrativo fílmico*, Madrid: Arco/ Libros, pp. 174- 242.

Filmografía:

Crónicamente inviable (2000), Sergio Bianchi, Brasil.

El regreso a Itaca (2014), Laurent Cantet, Cuba/ Francia

Evaluación:

Para tener derecho a la evaluación es necesario asistir al 80% de las clases. Transcurrido el 70% del seminario los estudiantes entregarán el análisis de una película latinoamericana reciente (no comercial) realizado a partir de las categorías y conceptos discutidos en las sesiones. Una vez revisado dicho análisis y hechas las observaciones por la responsable del seminario, los alumnos elaborarán el ensayo final.

1. Las teorías narrativas: formalismo, estructuralismo y hermenéutica.
 - a. Las instancias de enunciación y narración y el punto de vista
 - b. La estructura narrativa
 - c. Las teorías del personaje
 - d. El tiempo y el espacio en la narración

Bibliografía:

Martin, Marcel (1990), *El lenguaje del cine*, Gedisa, Madrid.

Neira Piñeiro, María del Rosario (2003), *Introducción al discurso narrativo fílmico*, Madrid: Arco/ Libros.

2. El cine brasileño de la “retomada”

- a. El contexto histórico de la “retomada”
- b. El diálogo con el *cinema novo*: o *sertao*: *Abril despedazado* y *Viajo porque necesito, vuelvo porque te amo*, Central de Brasil.
- c. La *favela*: *Ciudad de Dios*, *Tropa de Élite*
- d. Las miradas a la historia: *Casa de Arena* y *El príncipe*
- e. Clases en choque: *Crónicamente inviable* y *El invasor*
- f. El documental de Eduardo Coutinho y de Joao Salles

Bibliografía:

Ottone, Giovanni (ed.) (2005), *Terra Brasil 95-05. El renacimiento del cine brasileño*, Madrid: T&B

Zanin Oricchio, Luiz (2003), *Cinema de novo. Um balanço crítico da retomada*, Sao Paulo: Estacao Libertade.

Bernardet, Jean- Claude (2003), *Cineastas e imagens do povo*, Sao Paulo: Companhia das Letras.

Jablonska, Aleksandra, “Sin pasado ni futuro: las representaciones de la historia”, ponencia presentada en el 2ndo Coloquio Universitario de Análisis Cinematográfico.

3. El Nuevo Cine Argentino

- a. La crisis argentina y los medios de comunicación.
- b. Estrategias de memoria y filiación: el cine de Albertina Carri y Oliveira César.
- c. El minimalismo: películas de Rodrigo Moreno y Carlos Sorin
- d. La historia y la identidad: Juan José Campanella y Fernando Solanas.

Bibliografía:

Amado, Ana (2009), *La imagen justa. Cine argentino y política*, Buenos Aires: Colihue.

Rangil, Viviana (ed.), (2007), *El cine argentino de hoy: entre el arte y la política*, Buenos Aires: Biblos.

4. Las tendencias en el cine mexicano reciente:
 - a. El nuevo realismo y el cine de Reygadas.
 - b. El minimalismo y el cine Eimbcke
 - c. La representación del *otro*.

Bibliografía:

Elsaesser, Thomas y Malte Hagener(2010), "Cinema as skin and touch", en Elsaesser, Thomas y Malte Hagener, *Film theory, an introduction through the senses*, New York, London: Routledge.

Tompkins, Cynthia (2009), "A Deleuzian approach to Carlos Reygadas: Japón and Batalla en el cielo", *Revista Olhar*, Sao Paulo, no. 21, pp. 21-36

Torres, Gabriela (2012), *La senda de realismo en Luz silenciosa*, tesis de maestría en Historia del Arte, UNAM.

Amancio, Tunico y Marina Cavalcanti (org.), (2011) *Brasil- México. Aproximaciones cinematográficas*, Niteroi: UFF/ UAM.

Jablonska, Aleksandra (coord.) (2011), "A cámara autoconsciente e a funcao das repeticoeas em *Lake Tahoe* de Fernando Eimcke", en: Cánepa, Laura, et.al, *XII Estudos de Cinema e Audiovisual*, vol II, Sao Paulo: Socine.

_____ (2012), "La representación del *otro* en el cine documental mexicano", *International Journal of Latin American Studies*, vol 2.no.1. pp.125-146.