

TENDENCIAS EN EL CINE LATINOAMERICANO DE NO FICCIÓN CONTEMPORÁNEO.

DRA. ALEKSANDRA JABLONSKA ZABOROWSKA

Día: jueves Horario: 16-20 hrs

Lugar: Unidad de Posgrado,

Campo de Conocimiento: Cultura, procesos identitarios, artístico y cultura política en América Latina.

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

Este seminario busca acercar a los estudiantes a las tendencias actuales en los cines de no ficción latinoamericanos, a través del análisis estético y 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 época que nos interesa va tentativamente desde 2000 hasta el momento actual y responde a un contexto histórico muy complejo, marcado en muchos países por la globalización y el neoliberalismo (que tiene como consecuencia el retiro de varios de los Estados del subcontinente del apoyo a la producción cinematográfica), pero también por las políticas interculturales que han profundizado el interés de los cineastas y de los propios actores sociales por darle voz a quienes antes no lo tenían (los indígenas, los pueblos afrodescendientes). En países que sufrieron dictaduras y específicamente en Chile y Argentina, cobró fuerza un cine que busca preservar la memoria de las víctimas. En México, la violencia asociada a la proliferación de los grupos criminales en contubernio con los agentes del Estado, ha dado lugar a una profusa producción de filmes que tratan este tema.

Usamos el término de “no ficción” para cuestionar la rígida distinción entre el documental y la ficción. En el seminario vamos a asumir que toda película es una construcción, un discurso y por tanto, una selección y edición de elementos para construir un texto desde un determinado punto de vista. Por tanto, es también un objetivo del seminario, revisar las distintas formas en que el cine latinoamericano ha abordado esta cuestión.

Unidad I. El cine de no ficción: ambigüedad y distinción.

Lectura:

PLantinga, Carl (2014), *Retórica y representación en el cine de no ficción*, México, UNAM, cap.1 y 2.

Niney, Francois (2009), *La prueba de lo real en la pantalla*, México, CUEC, cap. 14

Filmografía:

Santiago (2007), Joao Moreira Salles, Brasil.

Balnearios (2002), Mariano Ilinás, Argentina.

Unidad II. 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.

Lecturas:

PLantinga, Carl (2014), *Retórica y representación en el cine de no ficción*, México, UNAM, cap. 7

Filmografía:

Intimidades entre Shakespeare y Victor Hugo (2008), Yulene Olaizola, México.

Seré millones, (2014) Omar Neri, Fernando Krichmar y Mónica Simoncini, Argentina.

Unidad III. El narrador fílmico y el cine en primera persona.

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

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

Piedras, Pablo (2014), *El cine documental en primera persona*, Buenos Aires, Paídos, pp. 108- 192.

Filmografía:

Los rubios, Albertina Carri, Argentina, 2003.

Ainouz, Karim y Marcelo Gomes (2009), *Viajo porque preciso, volto porque te amo, Brasil*.

Unidad IV. Modalidades de representación: expositiva, de observación, interactiva, reflexiva y performática.

Lecturas:

Nicholls, Bill, (2013) *Introducción al documental*. México, UNAM, pp. 167-239.

Filmografía:

Tempestad (2016), Tatiana Huezo, México.

Telón de azúcar (2007), Camila Guzmán, Cuba, Francia, España.

Unidad V. El cine- ensayo

Lectura:

Provitina, Gustavo, *El cine- ensayo. Mirada que piensa*, Buenos Aires, La marca editora, pp. 17- 66.

Filmografía:

El Botón de Nácar, (2015), Patricio Guzmán, Chile.

Unidad VI. Personajes en el cine de no ficción

Lectura:

Bezerra, Cláudio (2014), *A personagem no documentário de Eduardo Coutinho*, Sao Paulo, Papyrus, pp. 35-86.

Filmografía:

Edificio Master (2002), Eduardo Coutinho, Brasil

Unidad VII. El cine indígena.

Lectura:

Jablonska, Aleksandra (2015), "La construcción de las identidades en el "documental indígena", en *De Raíz Diversa*, disponible en: file:///C:/Users/aleksandra/Downloads/Jablonska_Aleksandra_La_construccion_de.pdf

Filmografía:

Conferencia Vincent Carelli: "Video nas aldeias",
<https://www.youtube.com/watch?v=jxUskuhwv1Q>

Mol andiümüw nanhaj iUt (2017), Ojo de Agua Comunicación, México.

Bordando libertades. Deshilando Condenas (2004), Ojo de Agua Comunicación, México

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.

