

Cine Latinoamericano

Profesora: Carolina Larrain Pulido, Ayudante: Roberto Doveris
Segundo Semestre 2010, Miércoles 2.30-17.45 hrs
Carrera Cine y TV, ICEI, Universidad de Chile

Descripción

El cine llega a Latinoamérica a meses de su invención y difusión en el hemisferio norte y ya a inicios del SXX se empieza a difundir a través de nuestras geografías, registrando vistas locales y paulatinamente forjando narrativas y representando historias vernáculas. A pesar de su temprana integración en el continente y una trayectoria sostenida hasta la actualidad, muchas veces su desarrollo es percibido de manera anacrónica y fragmentada, manteniendo siempre una relación periférica respecto a las grandes industrias cinematográficas del norte. El curso Cine Latinoamericano pretende dar cuenta de la diversidad y el recorrido de los cines latinoamericanos, hilando su trayectoria a la historia y el contexto particular de Latinoamérica, generando conciencia acerca de la interpelación entre cine y el medio, así como también dando cuenta de las particularidades del medio en que nos encontramos como realizadores.

Propósito General

Que el alumno maneje un conocimiento básico acerca de las particularidades y características del cine de la región, comprendiendo el contexto en el cual se producen sus obras y las principales tradiciones que han caracterizado nuestras cinematografías.

Objetivos Concretos

- Entregar una visión panorámica de los principales referentes cinematográficos de la historia del cine latinoamericano.
- Conocer la realidad social, política y económica del continente y su conexión con el cine en términos estéticos, ideológicos, temáticos y narrativos.
- Comprender la tradición cinematográfica latinoamericana en la que el alumno se encuentra inserto como futuro realizador o analista de cine.
- Analizar la historia del cine del continente a la luz de la condición periférica/subalterna de Latinoamérica en la producción, realización y distribución cinematográfica.

Unidades Temáticas

1. Los inicios del Cine en Latinoamérica

- La llegada del cine y el cine mudo
- Cine de Vanguardia: modernismo y antropofagia
- Cine de Estudio y la Industria del Cine Sonoro
- Críticas al Imperialismo y la Revelación de la Realidad Local

2. Nuevo Cine Latinoamericano

- Cine y “Tercer Mundo”; una mirada desde la teoría poscolonial y anti-imperialista
- “Nuevos Cines” en Latinoamérica:
 - Cuba y el Cine Imperfecto*
 - Argentina y el Tercer Cine*
 - Brasil y la Estética de la Violencia*
 - Chile; Festival de Cine de Viña del Mar, Centros Experimentales de Cine Universitarios*

3. Cine y Dictadura

- Cine y Denuncia
- Cine en el Exilio
- El Cine al Retorno de la Democracia

4. Tendencias Contemporáneas

- Colombia; cine regional y la aparición de la realidades locales: La Virgen de los Sicarios (Barbet Schroeder, 2000)
- Brasil; referentes híbridos y urgencias de la representación: Carandirú (Hector Babenco, 2003)
- Argentina; nuevas estéticas y usos del realismo: La Niña Santa (Lucrecia Martel, 2004)
- México; límites entre la ficción, el documental y la realidad: El Violín (Francisco Vargas, 2005)
- Paraguay; memoria, relato y forma: Hamaca Paraguaya (Paz Encina, 2006)
- Chile; cines digitales y referentes marginales: Rabia (Oscar Cárdenas, 2006*)
- Perú; hegemonía cultural, figuraciones del "otro": La Teta Asustada (Claudia Vargas Llosa, 2009)¹

Metodología

El curso se estructura en base a clases expositivas con el docente y ayudantías que integran el visionado de películas en clase, ambas actividades integran un fuerte componente de diálogo y debate con los alumnos respecto a los contenidos del curso y el material examinado. Durante las clases expositivas se desarrollarán los contenidos centrales del curso, ejemplificando con material de apoyo cuando sea pertinente. Las ayudantías son de carácter obligatorio y se encuentran integradas al horario de la clase, en ellas se exhibirá una selección de películas que permiten profundizar el contenido de la clase y las que el alumno deberá conocer y manejar para el desarrollo del curso y sus evaluaciones.

Evaluaciones

Texto Reflexivo Inicios del Cine Latinoamericano 30%
Ejercicio Audiovisual Nuevo Cine Latinoamericano 30%
Presentación y Análisis Fílmico Cine Contemporáneo Latinoamericano 30%
Participación 10%

Asistencia

50% Obligatorio

Bibliografía Mínima

Fundación Mexicana de Cineastas Hojas de Cine, testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. Vol. 1, 2 & 3. Fundación Mexicana de Cineastas, 1988

Galeano, Eduardo Las Venas Abiertas de América Latina, Siglo XXI Editores, 1989

King, John El Carrete Mágico, una historia del cine latinoamericano. TM Editores, 1994

¹ Clase fuera de calendario académico, sesión extraordinaria a convenir opcionalmente con el curso.

- Larrain, Jorge Identidad y Modernidad en América Latina, Oceano, 2004.
- Sadoul, Georges Historia del Cine Mundial, Siglo XXI Editores, 2002
- Stam, Robert Teorías del Cine, Paidós, 2001
- Shumann, Peter Historia del Cine Latinoamericano. Ed. Legasa, 1987

Bibliografía de Referencia

- Caballero, Rufo Cine Latinoamericano 1991-2003. Un Pez que Huye, análisis estético de la producción. Ed. Arte y Literatura, 2005
- Canclini, Nestor Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grigalbo, 1990
- Corro, Pablo
Larraín, Carolina
Alberdi, Maite &
Van Diest, Camila Teorías del Cine Documental Chileno 1957 - 1973, Ed. Universidad Católica, 2007
- Cruz, Isabel La Fiesta, Metamorfosis de lo Cotidiano. Ed. Universidad Católica, 1995
- Halperín, Tulio Historia Contemporánea de América Latina, Alianza Editorial, 1981
- Mouesca, Jacqueline El Cine en Chile: crónica en tres tiempos, Planeta, 1997
- Mouesca, Jacqueline &
Orellana, Carlos Cine y Memoria del SXX, LOM, 1998
- Morandé, Pedro Cultura y Modernización en América Latina, Encuentro Ediciones, 1987
- Orell, Marcia Las Fuentes del Nuevo Cine Latinoamericano, Ed. Universidad de Valparaíso, 2006
- Paz, Octavio El Laberinto de la Soledad, Fondo de Cultura Económica, 1994
- Sarlo, Beatriz Escenas de la Vida Posmoderna, Ariel, 2001
- Johnson, Randal &
Stam, Robert Brazilian Cinema, University of Texas Press, 1988
- Schnitman, Jorge Film Industries in Latin America: Dependency and Development. ABLEX Publishing Corporation, 1984
- Stam, Robert &
Shohat, Elia Multiculturalismo, Cine y Medios de Comunicación, Paidós, 2002