

Cine Latinoamericano
Profesora: Carolina Larrain Pulido
Segundo Semestre 2011
Horario Martes 4.15-17.45 hrs, Jueves 8.30-10 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 características y particularidades 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 Estudio y la Industria del Cine Sonoro

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 y los 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 (Héctor 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)
- Perú; hegemonía cultural, figuraciones del "otro": La Teta Asustada (Claudia Vargas Llosa, 2009)
- Chile; cines digitales y referentes marginales: Rabia (Oscar Cárdenas, 2006)

Metodología

El curso se estructura en base a clases expositivas con el docente y visionado de películas, ambas integrando 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.

Evaluaciones

Prueba Inicios del Cine Latinoamericano 30%
Trabajo Análisis Nuevo Cine Latinoamericano 30%
Trabajo Retrospectivo Cine Contemporáneo Latinoamericano 40%

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

Elena, Alberto	Los Cines Periféricos, África, Oriente Medio, India
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
Larrain, Jorge	Identidad y Modernidad en América Latina, Océano, 2004.
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, Néstor	Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo, 1990
Cavallo, Ascanio & Maza, Gonzalo	El Novísimo Cine Chileno. Ed. Uqbar, 2011
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
- Sadoul, Georges Historia del Cine Mundial, Siglo XXI Editores, 2002
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