

Programa de Estudios Abiertos Instituto de Iberoamérica Universidad de Salamanca Programa 2019/2020

Nombre del Curso: El cine revolucionario y militante del movimiento Nuevo Cine Latinoamericano

□ Prof. Nombre del Profesor Ana Daniela de Souza Gillone

e-mail danielagillone@gmail.com

Institución Pós-doctorada por la Escola de Comunicações e Artes de la Universidade de São Paulo (ECA-USP)

Ana Daniela de Souza Gillone es profesora e investigadora de cine, post doctorada por la Escola de Comunicações e Artes de la Universidade de São Paulo (ECA-USP). Ha coordinado cursos de extensión universitaria promovidos por el Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL – Memorial da América Latina) y por la Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) además de cursos libres del Museu da Imagem e do Som (MIS – São Paulo). Es investigadora del grupo de estudios “Cine Latinoamericano y vanguardias artísticas”, vinculado a la UNIFESP y al CNPq.

□ Fecha: 3 al 6 de diciembre

□ Horario: 12.30 a 15.00 hs.

Resumen del curso

El curso presentará la trayectoria del movimiento Nuevo Cine Latinoamericano y sus principales referencias estéticas. Se realizará un análisis de las cinematografías producidas entre finales de los años 1950 y mediados de 1980, todas ellas definidas por construir críticas a la realidad de subdesarrollo de los países de Latinoamérica. Además del análisis fílmico, se presentarán los manifiestos y ensayos, publicados por los cineastas integrantes del Nuevo Cine, que proponen alternativas al modelo de cine comercial y a los modos de producción del cine dominante. Las ideas que abarcaban

estos manifiestos eran de cambio social de resistencia ante la dominación norteamericana y el capitalismo: “Estética del hambre” (1965) y “Estética del sueño” (1971), del brasileño Glauber Rocha, grande exponente del Cinema Novo y del Nuevo Cine que se extendió por el continente; “Hacia un tercer cine” (1969), de los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino, “ Por un cine imperfecto” (1969), del cubano Julio Garcia Espinosa, “Teoría y práctica de un Cine junto al pueblo” (1979), del boliviano Jorge Sanjinés, y “ La dialéctica del espectador” (1982), del cubano Tomás Gutiérrez Alea; “Cine y subdesarrollo” (1962), del argentino Fernando Birri. Tales manifiestos serán analizados a partir de algunos estudios específicos: las representaciones de los héroes bandoleros, el imaginario indígena, las revoluciones y dictaduras militares y de reflexiones más amplias sobre los conflictos en las relaciones sociales.

Objetivos:

Fomentar la discusión sobre el cine revolucionario y militante del Nuevo Cine Latinoamericano, en un abordaje a las cuestiones políticas y sociales de Latinoamérica. La discusión se centra sobre las representaciones del hambre, de la violencia, de la alineación religiosa, de la explotación económica, de las revoluciones y de los años de dictaduras militares.

Analizar el proceso de integración de los cines nacionales de América Latina que nos permita entender las bases del proceso de constitución del movimiento Nuevo Cine Latinoamericano, como modelo de cine militante. Comprender los determinantes del proceso de integración que amplió y fortaleció el movimiento construido por los cineastas militantes. Presentar la trayectoria de los cineastas delante de la represión de las dictaduras militares que se fueron extendiendo por el continente y aceleraron el proceso de integración entre ellos impulsado por la inserción de comités y festivales.

Temario:

Sesión 1

Introducción al proceso de constitución del movimiento Nuevo Cine Latinoamericano

El cine militante argentino

La discusión incluye los cineastas y las películas producidas antes y durante de los años de dictaduras militares en Argentina. Introducción al cine de militancia a partir del Manifiesto de Santa Fé (1962) y de la película Tire Dié (1960), de Fernando Birri.

Las tensiones políticas del régimen dictatorial y la estética de la violencia como narrativa revolucionaria contempla el análisis del manifiesto Hacia un tercer cine (1969), de los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino.

Películas contempladas: La hora de los hornos (1968), Los hijos de fierro (1972) y Tangos, el exilio de Gardel (1985).

Sesión 2

La experiencia del Cinema Novo: perspectivas estéticas y políticas

De la primordial utopía cinemanovista al colapso del golpe militar de 1964 en Brasil. Se parte del análisis de la trilogía producida en el momento de esplendor del Cinema Novo: Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha y Os Fuzis (1964), de Ruy Gerra. Análisis del manifiesto Por uma estética da fome (1965), escrito por Glauber Rocha. Se analizarán películas producidas en los primeros años del golpe político-militar, caracterizadas por el estado de derrota, de melancolía y también de resistencia contra el régimen militar.

Sesión 3

La Revolución Cubana en la filmografía del ICAIC

La Revolución Cubana y el subdesarrollo son los temas centrales de las películas producidas a mediados de 1960 y 1970 por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Se analizarán las películas y los documentos Dialéctica del espectador de Tomás Gutiérrez Alea y Por un cine imperfecto, de Julio García-Espinosa,

que buscaban impulsar el desarrollo teórico de su práctica artística y proponían una revolución audiovisual.

Películas relacionadas: Soy Cuba (1964), de Mikhail Kalatozov (1964), Memórias del Subdesarrollo (1968), de Tomás Gutiérrez Alea y Lucía (1968) de Humberto Solás.

Sesión 4

Teoría y práctica de un cine junto al pueblo

La militancia entre otras cinematografías latinoamericanas

Se analizará la selección de películas que componían el Festival de Viña del Mar en el Chile, además de los criterios para la formación del movimiento de cine militante y la integración de los cineastas de América Latina.

Análisis del concepto de un cine junto al pueblo del cineasta boliviano Jorge Sanjines.

Exposición de las películas de los cineastas chilenos Miguel Littín y Patricio Guzmán.

La revolución mexicana de Paul Leduc en Reed, México Insurgente (1970).

Evaluación:

Realización de un breve ensayo analítico sobre una de las sesiones del curso (mínimo 400 palabras).

Bibliografía:

AVELLAR, José Carlos. A Ponte Clandestina: Birri, Glauber, Solanas, Getino, García Espinosa, Sanjinés, Aléa - Teorias de Cinema na América Latina. Rio de Janeiro/São Paulo: Edusp, 1995.

DEL VALLE DÁVILA, Ignacio. Cámaras en trance: el nuevo cine latinoamericano, un proyecto subcontinental. Santiago: Cuarto Propio, 2014. FANON, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005.

GILLONE, Daniela. Resignificações do exílio no cinema argentino in: Aguilera, Yanet (Org.) Imagem, Memória e Resistência. Discurso Editorial (2015) p. 136-149.

LUSNICH, Ana Laura. PIEDRAS, Pablo. FLORES, Silvana. Cine y revolución en América Latina. Una perspectiva comparada de las cinematografías de la región. Imago Mundi. Buenos Aires, 2014.

PARANAGUÁ, Paulo Antonio. Cinema na América Latina. Longe de Deus e perto de Hollywood. Porto Alegre: L&PM, 1984. _____. Tradición y modernidad en el cine de América Latina <https://archive.org/stream/tradicionymodern00para#page/n7/mode/2up>

MESTMAN, Mariano. Martín Fierro- Juan Perón, problemáticas de una articulación forzada in: Actas del III Congreso de Estudios sobre el Peronismo. Red de Estudios sobre el Peronismo – ISHIR – UNIHR/CONICET – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Jujuy, 2012.

ROCHA, Glauber. Revisão crítica do cinema brasileiro. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. _____. Revolução no cinema novo. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

SOLANAS & GETINO. Cine, cultura e descolonización. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina Editores, 1973.

SANJINÉS, Jorge; GRUPO UKAMAU. Teoría y práctica de un cine junto al pueblo. 2 ed. México: Siglo XXI, 1980.

TAL, Tzvi. Pantallas y revolución: una visión comparativa del cine de liberación y el cinema novo. Buenos Aires: Lumière/Universidade de Tel Aviv, 2005.

VILLAÇA, Mariana M. “America Nuestra – Glauber Rocha e o cinema cubano”. Revista Brasileira de História. Viagens e Viajantes, vol. 22, núm. 44, 2002, pp. 489-510.

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. A opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. _____. Alegorias do subdesenvolvimento São Paulo: Brasiliense, 1993.