

TENDENCIAS NARRATIVAS EN EL CINE LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO: DOCUMENTAL Y FICCIÓN.

DRA. ALEKSANDRA JABLONSKA ZABOROWSKA

Día: jueves Horario: 16-20 hrs

Lugar: Unidad de Posgrado, aula por asignar.

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

Este seminario busca acercar a los estudiantes a las tendencias actuales en los cines latinoamericanos, tanto documentales como de ficción, 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 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. Los recursos estéticos del cine.

Bibliografía básica:

Martin, Marcel, (1990), *El lenguaje del cine. Iniciación a la estética de la expresión cinematográfica...*, Madrid, Gedisa, cap. 1,2, 4,6, 8.

Bibliografía complementaria:

Edgar- Hunt, John Marland, Steven Rawle (2011), *El lenguaje cinematográfico*, Singapur, Parramón Audiovisual

Filmografía:

El custodio (2005), Rodrigo Moreno, Argentina- Uruguay

Whyski (2004), Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, Argentina, Alemania, España.

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.

Bibliografía Básica:

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

Filmografía:

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

Unidad III. El narrador fílmico

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

Bibliografía básica:

Neira Piñeiro, María del Rosario (2003), *Introducción al discurso narrativo fílmico*, Madrid: Arco/ Libros, pp 56- 120 y 243- 298.

Madeinusa (2005), Claudia Llosa, Perú- España

El Aura (2005), Fabián Bielinski, Argentina

Unidad IV. El proceso narrativo:

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

Bibliografía básica:

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

Filmografía.

Balnearios (2002), Mariano Llinás, Argentina.

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

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 básica:

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

Bibliografía complementaria:

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

Filmografía:

Madam Satä (2002), Karim Ainouz , Brasil

Telón de azúcar (2006), Camila Guzmán, Cuba- Francia.

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.

Bibliografía complementaria:

Gutiérrez San Miguel, Begoña (2006), *Teoría de la narración audiovisual*, Madrid, Cátedra

Filmografía:

Días de gracia (2011), Everardo Gout, México

Crónicamente inviable (2000), Sergio Bianchi, Brasil.

Unidad VI. Sonido en el cine.

1. Funciones narrativas y expresivas del lenguaje sonoro.

2. El uso creativo de los sonidos.

Bibliografía básica:

Larson Guerra, Samuel (2012), *Pensar el sonido. Una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico*, México, CUEC.

Bibliografía complementaria:

Chion, Michel (1993), *La audiovisión*, Barcelona, Paidós.

Filmografía:

Cuatro estaciones de la Habana (dos episodios), (2016), Félix Viscarret (basada en las novelas de Leonardo Padura, producida por Netflix)

El recuento de los daños (2010), Inés de Oliveira César, Argentina.

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.