Propuesta de Seminario Optativo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA (2014)

1. Denominación completa del seminario

Representaciones familiares y subjetividades juveniles en el Nuevo Cine Argentino (1996-2005)

2. Modalidad: Seminario

3. Carga horaria total: 3 hs. semanales de clases

4. Profesor a cargo del dictado del curso:

Eduardo Cartoccio

5. Equipo docente y funciones de cada integrante

Dr. Eduardo Cartoccio, profesor a cargo del curso y las clases teórico-prácticas.

Lic. y prof. Florencia Gasparin, colaboradora como ayudante ad honorem.

6. Cuatrimestre de dictado y tres sugerencias horarias:

Primero o segundo cuatrimestre de 2014.

Jueves de 14-17, Viernes 9-12, Miércoles 14 -17

7. Objetivos Generales de la asignatura

El seminario propone la exploración y el análisis de las representaciones de las relaciones familiares en un corpus de films del Nuevo Cine Argentino (NCA) en el período 1996-2005. Se abordará esta tarea desde una articulación teórico-metodológica específica que se pondrá a la consideración del estudiante. La metodología propuesta tiene como áreas de indagación, en principio, la relación entre el discurso cinematográfico, las relaciones familiares y la conformación de las subjetividades juveniles, proyectándose también hacia cuestiones relativas a las subjetividades generizadas.

Entendemos las **representaciones familiares** como significantes complejos que “permiten hablar de otras cosas”, vale decir, producen significaciones que reenvían a otros órdenes de la vida social como las representaciones de los lazos comunitarios, de la nación, de los territorios sociales y de la temporalidad en tanto producciones del imaginario social. El tratamiento de esta temática integra la utilización de saberes y herramientas analíticas provenientes de líneas diferenciadas de análisis del discurso fílmico con los aportes conceptuales de distintas perspectivas de teoría social y cultural, enmarcándose globalmente en los campos de los estudios culturales y el análisis del discurso. La problemática que nos planteamos es la de la construcción discursiva de las relaciones familiares y, dentro de estas, las subjetividades filiales/juveniles en el NCA, frente a los cambios sociales de las décadas de 1990 y 2000.

La hipótesis central que proponemos en la indagación de nuestro seminario sostiene que las representaciones familiares del NCA tienden a estructurarse en torno a dos aspectos que se presuponen mutuamente y de manera intrínseca, como las caras de una moneda: lo que denominamos *eclipse paterno*, por una parte, y la *emergencia de una enunciación filial/juvenil sobre las relaciones familiares y sociales*, por otra. Por “eclipse paterno” entendemos una forma específica de ausencia de la figura del padre en las representaciones, forma que no supone la nostalgia hacia esa figura ni enuncia ningún tipo de demanda por su restitución. Por “enunciación filial/juvenil” entendemos –con el apoyo de los instrumentos conceptuales y analíticos de la teoría de la enunciación- el producto de la operatoria de estrategias enunciativas que posicionan la experiencia de sujetos filiales/juveniles como objeto de representación pero también como punto de vista desde el que se interpreta el mundo. No se trata predominantemente de la mirada ni de la voz del padre como organizadoras de la textualidad fílmica, sino de las percepciones, afectos, voces y puntos de vista de las subjetividades filiales-juveniles representadas; por ello el eclipse paterno es solidario, en términos de operación discursiva, de la emergencia de esta enunciación filial/juvenil.

La particular construcción discursiva de las representaciones familiares que hemos delineado se daría en función de un tratamiento desencializante y deconstructivo de los ideales que configuran discursivamente a la familia como una unidad primordial, un origen y un basamento de las relaciones sociales. En esta perspectiva, las representaciones familiares no operarían como reflejo, metáfora o alegoría de la totalidad nacional; ni se agotarían en el registro de la problemática de la fragmentación social que se agudiza durante el período abordado. Sostenemos, en cambio, que estas representaciones tenderían más bien a la exploración de nuevos territorios sociales y nuevas formas de experiencia social y subjetiva.

7.1.1 Objetivos específicos

- Comprender el funcionamiento de las representaciones familiares en el NCA de los años noventa-dos mil dentro de los alcances de la perspectiva propuesta y del corpus analizado.

- Interpretar el funcionamiento de las representaciones de las subjetividades juveniles en el NCA.

- Introducir al alumno, dentro del marco de la perspectiva propuesta, al campo de la problemática de las representaciones familiares en el discurso fílmico. Habilitándose, de esta manera, para identificar y analizar las representaciones familiares en otros corpus de films.

- El objetivo anterior supone que los alumnos puedan comenzar a apropiarse críticamente de la metodología de análisis de las representaciones familiares propuesta. En este sentido el seminario prevé la presentación, como trabajo final, de un proyecto de tesina afín a la temática abordada (discurso cinematográfico, familia, juventud).

8. Contenidos desglosados por unidades

Módulo 1. Familia, representaciones familiares y discurso cinematográfico

¿Qué son las representaciones familiares? La familia como representaciones familiares. Hacia una delimitación del abordaje de las representaciones familiares en el discurso cinematográfico. Enunciación fílmica y representaciones familiares. El rastreo indiciario en la imagen fílmica. Representaciones familiares, imaginario social y discurso cinematográfico. El Nuevo Cine Argentino de los años noventa-dos mil.

Módulo 2. Padre

Eclipse paterno en el Nuevo Cine Argentino. ¿Cómo puede faltar un padre? Antecedentes de la representación del padre del padre en el cine argentino. Más allá de la nostalgia del padre: eclipse paterno y enunciación filial/juvenil.

Filmografía básica de referencia: *Un lugar en el mundo* (Adolfo Aristarain, 1992), El viaje (Fernando Solanas, 1992), *Mundo grúa* (Pablo Trapero, 1999), *Un oso rojo* (Israel Adrián Caetano, 2002), *Familia rodante* (Pablo Trapero, 2004), *El abrazo partido* (Daniel Burman, 2003), *Los rubios* (Albertina Carri, 2003), *Como un avión estrellado* (Ezequiel Acuña, 2005).

Módulo 3. Familias

¿Cómo son representados los agrupamientos familiares en el Nuevo Cine Argentino? Series de familias. La serie del abrazo materno. La serie de las familias acentradas. La serie de las familias “averiadas”. Características y rasgos comunes de las distintas series.

Filmografía básica de referencia: *Rapado* (Martín Rejtman, 1991/1996), *Mundo grúa* (Pablo Trapero, 1999), *Cabeza de palo* (Ernesto Baca, 2000), *Caja negra* (Luis Ortega, 2001), *La ciénaga* (Lucrecia Martel, 2001), *El juego de la silla* (Ana Katz, 2002), *Peluca y Marisita* (Raúl Perrone, 2002), *Un oso rojo* (Israel Adrián Caetano, 2003), *Nadar solo* (2003, Ezequiel Acuña), *Géminis* (Albertina Carri, 2005).

Módulo 4. Hijos

¿Por qué están solos los jóvenes del Nuevo Cine Argentino? Agrupamientos juveniles. Un mundo de hermanos menores. Territorios más allá del hogar. Las metáforas acuáticas y la subjetividad juvenil. Una enunciación filial/juvenil

Filmografía básica de referencia: *Rapado* (Martín Rejtman, 1991/1996), *Picado fino* (Esteban Sapir, 1998), *Silvia Prieto* (Martín Rejtman, 1998), *Pizza, birra, faso* (Israel Adrián Caetano, Bruno Stagnaro, 1997), *Vagón fumador* (Verónica Chen, 2002), *Tan de repente* (Diego Lerman, 2002), *Los guantes mágicos* (Martín Rejtman, 2003), *La niña santa* (Lucrecia Martel, 2004).

9. Bibliografía general dentro de cada unidad

Módulo 1

Amado, Ana (2009); *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*, Buenos Aires, Colihue.

Amatriain, Ignacio (comp.) (2009); *Una década de Nuevo Cine Argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*, Buenos Aires, Ciccus.

Batlle, Diego; Bernades, Horacio; Wolf, Sergio y otros (2002); *El nuevo cine argentino,* Buenos Aires, Fipresci-Editorial Tatanka.

Burguière, André ***et al*.** (1988); *Historia de la familia*, Madrid, Alianza.

Castoriadis, Cornelius (1999); *La institución imaginaria de la sociedad,* Vol. 2*, El imaginario social y la institución*, Buenos Aires, Tusquets

Cavell, Stanley (1999); *La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood*, Barcelona, Paidós.

Freud, Sigmund (1986e [1939]); “Moisés o la religión monoteísta”, en *Obras completas*, Vol. XXIII, Buenos Aires, Amorrortu.

Freud, Sigmund (1993 [1930]); “Tótem y tabú”, en *Obras completas*, Vol. 9, Buenos Aires, Hyspamérica.

 Freud, Sigmund (1997 [1930]); “La novela familiar del neurótico”, en *Obras completas*, Vol. 10, Buenos Aires, Losada.

Ginzburg, Carlo (1999); “Indicios. Raíces de un paradigma indiciario”, en *Mitos, emblemas e indicios*, Barcelona, Gedisa.

Torrado, Susana (2003); *Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000)*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

Módulo 2

Farhi, Andrés (2005); *Una cuestión de representación. Los jóvenes en el cine argentino, 1983-1994*, Buenos Aires, Libros del Rojas.

Aguilar, Gonzalo (2006); *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Berardi, Mario (2006); *La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933-1970*, Buenos Aires, El jilguero.

Goldstein, Miriam (2008), *Jóvenes de película. La problemática juvenil en el cine argentino (1995-2001),* San Justo – Buenos Aires, Tercer Milenio.

Lacan; Jacques (1999); *El seminario de Jacques Lacan. Libro V: Las formaciones del inconsciente*, Buenos Aires, Paidós.

Derrida; Jacques (1975); “La farmacia de Platón”, en *La diseminación*, Madrid, Fundamentos.

Zafiropoulos, Markos (2002); *Lacan y las ciencias sociales. La declinación del padre (1938-1953),* Buenos Aires, Nueva Visión.

Módulo 3

Aguilar, Gonzalo (2006); *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Amado, Ana (2009); *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*, Buenos Aires, Colihue.

Amado, Ana; Domínguez, Nora (2004); *Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones*, Buenos Aires, Paidós.

Berardi, Mario (2006); *La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933-1970*, Buenos Aires, El jilguero.

Módulo 4

Batlle, Diego; Bernades, Horacio; Wolf, Sergio y otros (2002); *El nuevo cine argentino,* Buenos Aires, Fipresci-Editorial Tatanka.

Cartoccio, Eduardo (2012); “Adultos y niños en el Nuevo Cine Argentino”, en *Infancias de Latinoamérica. Los chiquitos y los grandes*, Buenos Aires, Fundación Walter Benjamin- Fundación Arcor.

Farhi, Andrés (2005); *Una cuestión de representación. Los jóvenes en el cine argentino, 1983-1994*, Buenos Aires, Libros del Rojas.

Goldstein, Miriam (2005); “Mundo joven, mundo adulto”, en *Cuadernos de cine argentino. Cuaderno 1. Modalidades y representaciones de sectores sociales en la pantalla,* INCAA.

Masotta, Carlos (2002); “La Argentina se hunde. Metáfora del naufragio en un país en riesgo”, en *V Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana de Semiótica*. Semióticas de la vida cotidiana. Centro Cultural General San Martín, Buenos Aires, 28 al 31 de agosto.

9.1.1 Bibliografía específica dentro de cada unidad

Módulo 1

Bernades, ***Horacio;*** ***Lerer, Diego; Wolf, Sergio*** (2002); *El nuevo cine argentino,* Buenos Aires, Fipresci-Editorial Tatanka.

Campero, Agustín (2008); *Nuevo Cine Argentino. De Rapado a Historias extraordinarias*, Ciudad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento – Biblioteca Nacional.

Cartoccio, Eduardo (2011); “Introducción” y “Capítulo 1. Nociones y herramientas”, en *El mundo de los hijos. Representaciones familiares y subjetividades juveniles en el Nuevo Cine Argentino (1996-2005),* Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Casetti, Francesco; Di Chio, Federico (1991); *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós.

Chion, Michel (1993); “La escena audiovisual”, en *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Buenos Aires, Barcelona, Paidós.

De Lauretis, Teresa (1993); “Repensando el cine de las mujeres. Estética y teoría feminista”, en *Debate feminista*, Año 3. Vol. 5., <http://www.debatefeminista.com/articulos.php?id_articulo=1025&id_volumen=40>

Jost, Francois; Gaudreault, André (1995), “El punto de vista” en *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, Buenos Aires, Paidós.

Mulvey, Laura (2001); “Placer visual y cine narrativo”, en Wallis, Brian; *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal.

Pena, Jaime (ed.) (2009); *Historias extraordinarias. Nuevo Cine Argentino (1999-2008)*, Madrid, Festival Internacional de Cine La Palmas de Gran Canaria-T&B Editores.

Verardi, Mariana (2005); “El Nuevo Cine Argentino: claves de lecturas de una época”, en Armitriain, Ignacio (comp.), *Una década de Nuevo Cine Argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*, Buenos Aires, Ciccus.

Zonabend, Françoise (1988); “De la familia. Una visión etnológica del parentesco y la familia”, en Burguière, André *et al*., *Historia de la familia*, Madrid, Alianza.

Módulo 2

Aguilar, Gonzalo (2006); *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Abalo, Eduardo; Mauri, Hernán; Schvartz, Verónica (1997); “Los muchachos de antes no usaban gomina”, en Mallimaci, Fortunato; Marrone, Irene ; *Cine e imaginario social*, Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC-UBA

Amado, Ana (2002); “La casa en desorden”, en Vieites, M. del C. (comp.); Leopoldo Torres Nilsson. Una estética de la decadencia, Buenos Aires, INCAA-Grupo Editor Altamira.

Amado, Ana (2005); “Conflictos ideológicos, inscripciones textuales. El espacio doméstico en los melodramas fílmicos y literarios de los 50”, en España, Claudio (comp.), *Cine argentino. Modernidad y vanguardias 1957/1983*, Volumen I, Buenos Aires, Fondo Nacional de Cultura.

Berardi, Mario (2006); *La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933-1970*, Buenos Aires, El jilguero.

Cartoccio, Eduardo (2011); “Capítulo 2. Eclipse paterno”, en *El mundo de los hijos. Representaciones familiares y subjetividades juveniles en el Nuevo Cine Argentino (1996-2005),* Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Farhi, Andrés (2005); *Una cuestión de representación. Los jóvenes en el cine argentino, 1983-1994*, Buenos Aires, Libros del Rojas.

Ormaechea, Luis (2005); “Las comedias familiares en el cine argentino de los años 70, en Andújar”, Andrea; D’Antonio, Débora; Domínguez, Nora y otros; *Historia, género y política en los ’70*, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Feminaria Editora, 2005.

Milesi, Cecilia; Carvajal, Rodrigo (1997); “El imaginario social de la familia en la 1º mitad del siglo XX. Analizado a través del film “Así es la vida””; en Mallimaci, Fortunato; Marrone, Irene; *Cine e imaginario social*, Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC-UBA

Módulo 3

Beker, Osvaldo; Del Coto, María Rosa (2005); “Modos de configuración de una familia: el caso de familia rodante, de Pablo Trapero”, publicación en CD, *IX Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación*, Universidad Nacional de Villa María.

Cartoccio, Eduardo (2011); *El mundo de los hijos. Representaciones familiares y subjetividades juveniles en el Nuevo Cine Argentino (1996-2005),* Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Kejner, Emilse (2007); “Familias de agua”, en *Revista Afuera. Estudios de crítica cultura*, Año II, Nº 3, Noviembre.

Verardi, Malena (2007); “Representaciones familiares en El nuevo cine argentino: La ciénaga”, (Martel, 2001), La niña santa (Martel, 2004) y Familia rodante (Trapero, 2004)”, en *Cuartas Jornadas de Jóvenes Investigadores*, Instituto de Investigaciones Gino Germani, <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/4jornadasjovenes/EJES/Eje%204%20Objetos%20culturales%20Arte%20Estetica/Ponencias%20eje%204/VERARDI%20MALENA.pdf> [consultado el 5/5/2008]

Módulo 4

Aguilar, Gonzalo (2006); *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Amado, Ana (2009); *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*, Buenos Aires, Colihue.

Cartoccio, Eduardo (2011); “Capítulo 12. Una enunciación filial/juvenil”, en *El mundo de los hijos. Representaciones familiares y subjetividades juveniles en el Nuevo Cine Argentino (1996-2005),* Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Dipaola, Esteban (2010); “Circularidad y circulación: notas para una ontología estética”, en *Límite. Revista de Filosofía y Psicología*, Vol. 5, N° 22.

Goldstein, Miriam (2008); *Jóvenes de película. La problemática juvenil en el cine argentino (1995-2001),* San Justo – Buenos Aires, Tercer Milenio.

Goldstein, Miriam (2005); “Mundo joven, mundo adulto”, en *Cuadernos de cine argentino. Cuaderno 1. Modalidades y representaciones de sectores sociales en la pantalla,* INCAA.

10. Metodología de enseñanza

 Clases teórico-prácticas. En las mismas se desarrollarán las siguientes actividades:

* Visionado de fragmentos de films. Análisis y discusión de los fragmentos seleccionados.
* Exposiciones orales de los estudiantes, enmarcadas en las problemáticas del seminario y en los intereses de investigación de los propios estudiantes
* Exposición a cargo de los docentes de los aspectos teóricos y metodológicos abordados en los distintos módulos temáticos.

11. Régimen de evaluación y promoción

Presentaciones orales de los estudiantes a lo largo de la cursada.

Proyecto de Tesina o trabajo monográfico a ser presentados en fecha de examen final.

11. 1.2 Requisitos de regularidad

 Un mínimo de 75% de asistencia a clase más el cumplimiento de las exposiciones orales acordadas previamente con los estudiantes.

11.1.3 Promoción directa o con examen final

Promoción con examen final bajo las siguientes modalidades alternativas:

1. Proyecto de tesina
2. Trabajo monográfico

11.1.4 Modalidad de evaluación

Se evaluarán las siguientes producciones de los estudiantes:

1. La realización de un **proyecto de tesina**, con la delimitación del tema, la pregunta-problema de la investigación, el abordaje teórico-metodológico, un avance estado del arte y una bibliografía inicial
2. Una modalidad alternativa para los estudiantes que no opten por el proyecto de tesina consistirá en la realización de un trabajo monográfico. En este caso, los alumnos deberán definir un problema de indagación con la ayuda de los enfoques y la bibliografía tratados en el seminario. Junto con esto deberán analizar un film o un grupo de films delimitados en función de dicho problema y efectuar en el análisis algún grado de apropiación de la metodología propuesta en el seminario. Si opta por un abordaje diferente, el estudiante deberá establecer un diálogo teórico o discusión crítica con la metodología propuesta por el seminario.