Propuesta de Seminario Optativo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA (2015)

1. Denominación completa del seminario

Representaciones de la familia y la juventud en tres momentos del cine argentino: La Generación del 60, el “cine de los 80” y el Nuevo Cine Argentino de los noventa-dos mil

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 2015.

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 corpus filmográficos correspondientes a tres momentos del cine argentino: la Generación del 60, el cine de los ochenta y el Nuevo Cine Argentino de los noventa-dos mil. Esta tarea se abordará 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 las cuestiones relativas a las subjetividades generizadas.[[1]](#footnote-1) 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.

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. Así, de un film a otro, dentro de corpus filmográficos delimitados, las representaciones familiares componen una compleja trama discursiva donde distintas áreas o dimensiones de la vida social son significadas bajo modalidades significantes específicas y en íntima relación con los contextos sociohistóricos correspondientes. Consideramos a cada una de las filmografías seleccionadas como *momentos* del cine argentino atravesados en su configuración discursiva por específicas tensiones históricas de las cuales las representaciones familiares constituyen interpretaciones activas y creativas. Así, la Generación del 60 presentaría una trama de representaciones familiares tejida entre las coordenadas históricas de los primeros gobiernos peronistas, la experiencia desarrollista, la inestabilidad política y el golpismo militar. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos en qué medida -como un aspecto parcial de estas representaciones familiares-, el profundo malestar interno y recurrente que experimenta la vivencia de las familias representadas no estaría oponiéndose a las visiones optimistas sobre la familia predominantes en el cine del período peronista. En el cine de los ochenta la construcción general de las representaciones familiares se articularía a través de la interpretación del pasado de la dictadura militar y el presente de la recuperación de la democracia. Entre las piezas de esta construcción, dos tipos o modelos de padre que se distribuyen en los distintos films actualizarían de manera específica la coyuntura histórica: un padre represor, implacable, del que los jóvenes buscan escapar; un padre buscado intensamente como figura clave en la reconstrucción de la identidad dañada en el orden colectivo (nacional) y subjetivo. El Nuevo Cine Argentino de los noventa-dos mil, en el contexto del avance sostenido de la política neoliberales en el país y bajo las condiciones socioculturales del mundo post-caída del muro de Berlín, presenta un panorama de relaciones familiares endebles y devastadas, donde tiende a desvanecerse el peso de la figura paterna como nexo significante central de los procesos tratados. En contrapartida, se plantearía la emergencia de un punto de vista filial/juvenil desde donde se resignificarían aspectos medulares de la experiencia social y subjetiva de la contemporaneidad.

7.1.1 Objetivos específicos

- Comprender el funcionamiento de las representaciones familiares en los tres momentos abordados del cine nacional dentro de los alcances de la perspectiva propuesta y del corpus analizado.

- Interpretar el funcionamiento de las representaciones de las subjetividades juveniles en cada una de las filmografías abordadas.

- Introducir al alumno, dentro del marco de la perspectiva propuesta, al campo de la problemática de las representaciones familiares y el imaginario social 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? 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. Imaginario social y discurso cinematográfico.

Módulo 2. La Generación del 60

El surgimiento del primer Nuevo Cine Argentino o Generación del 60. Período, contexto histórico y características generales del cine de la Generación del 60. Las representaciones familiares. Oposición a las representaciones familiares del cine argentino de la época clásica. La rebelión juvenil en el espacio de la familia paterna. El padre tirano y el padre ausente. Encierro familiar y huida juvenil. Nuevas imágenes de las mujeres. Los jóvenes y la búsqueda de la autenticidad. “Hipocresía”: sexualidad, amor, crítica cultural y moral en los films.

Filmografía de referencia:

[*Los de la mesa 10*](http://www.cinenacional.com/peliculas/index.php?pelicula=1160) (Simón Feldman, 1960); *Tres veces Ana* (José David Kohon, 1961); *Alias Gardelito* (Lautaro Murúa, 1961); [*La cifra impar*](http://es.wikipedia.org/wiki/La_cifra_impar) (Manuel Antín, 1962); *Los jóvenes viejos* (Rodolfo Kuhn, 1962); *Dar la cara* (José Martínez Suarez, 1962); *Los inconstantes* (Rodolfo Kuhn, 1962); [*La herencia*](http://www.cinenacional.com/peliculas/index.php?pelicula=921) (Ricardo Alventosa,1964); *Circe* (Manuel Antín, 1964); *El reñidero* (René Mugica, 1965); *La terraza* (Leopoldo Torre Nilsson, 1966); *Palo y hueso* (Nicolás Sarquís, 1967); *Ufa con el sexo* (Rodolfo Kuhn, 1968)

Módulo 3. El cine de los ochenta

“Cine de la posdictadura”, “cine de la época del regreso de la democracia” o “cine de los ochenta”. Período, contexto histórico y características generales de este cine. Las representaciones familiares. El punto de vista paterno como organizador de las representaciones. Los dos padres: el padre represor y el padre como clave de la identidad. El módulo padre-hijo varón como centro de las representaciones familiares. Madres e hijas. Familia y país: las modalidades de remisión alegórica de las representaciones familiares. El hogar como espacio de encierro y las figuras de la huida juvenil. La búsqueda de un nuevo padre.

Filmografía de referencia:

El arreglo (Fernando Ayala, 1983); *Camila* (María Luisa Bemberg, 1984); *Darse cuenta* (Alejandro Doria, 1984); *La historia oficial* (Luis Puenzo, 1985); *El exilio de Gardel* (Fernando Solanas, 1985); *Hombre mirando al sudeste* (Eliseo Subiela, 1986); *La deuda interna* (Miguel Pereira, 1988), *Últimas imágenes del naufragio* (Eliseo Subiela, 1989), *Un lugar en el mundo* (Adolfo Aristarain, 1991), *El viaje* (Fernando Solanas, 1992), *Tango feroz, la leyenda de Tanguito* (Marcelo Piñeyro, 1993)

Módulo 4. El Nuevo Cine Argentino de los noventa

Un Nuevo Cine Argentino en la década del avance neoliberal. Período, contexto histórico y características generales del nuevo cine. Las representaciones familiares. El eclipse paterno. Modalidades de agrupamientos familiares característicos. El punto de vista filial/juvenil. El módulo hermano(a) mayor/hermano(a) menor en un grupo de films. Dos relatos transversales sobre la juventud: el relato de la huida juvenil y el relato de la circulación permanente. Los nuevos territorios juveniles. Más allá de “la representación de la mujer”: indagación sobre una mirada femenina como componente de la enunciación de los films del nuevo cine.

Filmografía de referencia:

Rapado (Martín Rejtman, 1991/1996)[[2]](#footnote-2), *Pizza, birra, faso* (Israel Adrián Caetano; Bruno Stagnaro, 1997), *Silvia Prieto* (Martín Rejtman, 1999); *La ciénaga* (Lucrecia Martel, 2001), *Sólo por hoy* (Ariel Rotter, 2001); *Caja negra* (Luis Ortega, 2002); *Un día de suerte* (Sandra Gugliotta, 2002); *Tan de repente* (Diego Lerman, 2003); *El juego de la silla* (Ana Katz, 2003); *El abrazo partido* (Daniel Burman, 2003); *Nadar solo* (Ezequiel Acuña, 2003); *La niña santa* (Lucrecia Martel, 2004); *Familia rodante* (Pablo Trapero, 2004); *Como un avión estrellado* (Ezequiel Acuña, 2005); *Géminis* (Albertina Carri, 2005)

9. Bibliografía general dentro de cada unidad

Módulo 1

Butler, Judith (2006),“¿El parentesco es siempre de antemano heterosexual?”, en *Deshacer el género,* Barcelona, Paidós.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Jost, Francois; Gaudreault, André (1995), *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, Buenos Aires, Paidós.

Módulo 2

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

Cosse, Isabella (2010), *Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta. Una revolución discreta en Buenos Aires*, Buenos Aires, Siglo XXI**.**

España, Claudio (comp.) (2005), *Cine argentino. Modernidad y vanguardias 1957-1983*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

Feldman, Simón (1990), *La generación del 60*, Buenos Aires, Editorial Legasa.

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.

Peña, Fernando ***Martín*** (ed.) (2003), *60/90 Generaciones. Cine argentino independiente,* Buenos Aires, MALBA.

Mallimaci, Fortunato; Marrone, Irene (comps.) (1997), *Cine e imaginario social*, Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC-UBA

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.

Módulo 3

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

Aprea, Gustavo (2008), *Cine y políticas en Argentina. Continuidades y discontinuidades en 25 años de democracia*, Ciudad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento – Biblioteca Nacional.

España, Claudio (comp.) (1994), *Cine argentino en democracia 1983/1993)*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

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

Filc, Judith (1997) *Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura (1976-1983),* Buenos Aires, Biblos.

Módulo 4

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

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.

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>

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

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

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

9.1.1 Bibliografía específica dentro de cada unidad

Módulo 1

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

Betettini, Gianfranco (1986), *La conversación audiovisual*, Madrid, Cátedra.

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.

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

Metz, Christian (2003), *La enunciación impersonal o la perspectiva del filme*, Trad. Elda Rojas Aldunate, archivo digital, Centro de Investigaciones Lingüístico Literarias, Universidad Veracruzana, México.

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

Módulo 2

Aguilar, Gonzalo (2005), “La Generación del 60. La gran transformación del modelo”, en España, Claudio (director general); *Cine argentino. Modernidad y vanguardias 1957-1983*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

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.

Bernini, Emilio (2002), “Ciertas tendencias. Notas sobre el “nuevo cine argentino” (1956-1966)”, Hipótesis y Discusiones/22, cuaderno editado por la Facultad de Filosofía y Letras-UBA.

Cartoccio, Eduardo (2011), “Capítulo 3. Excursus sobre la Generación del 60”, 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.

Felix-Didier, Paula; Levinson, Andrés (2005), “Jóvenes viejos y el nuevo cine argentino”, en Kriger, Clara (ed.), *Cuadernos de cine*, N° 4, Buenos Aires, INCAA

Giunta, Andrea (1999), “Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo”, en *Nueva historia argentina: Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana.

Maranghello, César (2005), “El desarrolllismo y el silencio peronista. La política del Instituto Nacional de Cine en el período”, en España, Claudio (comp.), *Cine argentino. Modernidad y vanguardias 1957-1983*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

Módulo 3

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.

Fontana, Clara (1993), *María Luisa Bemberg*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Levín, Clara (s/f), “Representation of Patriarchy and Censorship in Argentine Post-dictatorship Cinema”, en *Otrocampo. Estudios sobre cine*, [http://web.archive.org/web/20050305212826/http://www.otrocampo.com/1/dictator.html](http://web.archive.org/web/20050305212826/http%3A//www.otrocampo.com/1/dictator.html) [Consultado 25/5/09]

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.

Kratje, Julia (2013), “El cuerpo y la sexualidad como *locus* de disputa. Aportes para una lectura crítica de las figuraciones fílmicas de las mujeres en el cine argentino”, *Papeles de Trabajo*, Año 7, segundo semestre.

Módulo 4

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), “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.

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.

Forcinito, Ana (2006), “Mirada cinematográfica y género sexual: mímica, erotismo y ambigüedad en Lucrecia Martel”, en *Chasqui*, Vol. 35, Nº 2, noviembre.

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

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]

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.
1. Siguiendo la conceptualización de Teresa de Lauretis (1996), entendemos el género no como “una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos”, sino como “el c*onjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, (…) por el despliegue de una tecnología política compleja*” (p. 8) de la que el cine es partícipe. En este marco, la categoría de subjetividades generizadas remite a “los efectos de significado y las auto-representaciones producidas en el sujeto por las prácticas socio-culturales, los discurso y las instituciones dedicadas a la producción de mujeres y varones” (p. 26), y/o, cabe agregar, de otras posiciones de género. [↑](#footnote-ref-1)
2. Las fechas de *Rapado* corresponden a la realización y al estreno comercial de la película. En el intervalo hubo destacadas exhibiciones no comerciales del film. [↑](#footnote-ref-2)