

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

Denominación completa del seminario: Audiovisuales de combate. Narrativas documentales de la urgencia y la contrainformación

Área temática: Comunicación Visual y Audiovisual, Historia del Cine, Sociología Cultural, Comunicación y Cultura latinoamericana.

Modalidad: Seminario presencial con análisis de piezas audiovisuales
Carga horaria total del seminario: 48 hs. / 3 hs. semanales

Profesora a cargo del dictado del curso: Dra. Gabriela Bustos

Cuatrimestre de dictado: Primer cuatrimestre de 2017
Día y horario sugerido: sábados de 10 a 13 hs. o sábados de 11 a 14 hs.

Fundamentación e interés del seminario:

El seminario se propone abordar las particularidades del *documental militante* y sus tradiciones de referencia. El término “militante” se inscribe en las experiencias artísticas de vanguardia del Tercer Cine acuñadas en el seno del Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, en los años sesentas cuyas tareas centrales apuntaron a contrainformar, movilizar, agitar, generar cuadros y niveles de conciencia social.

El seminario enmarcado en el área de la Comunicación Visual y Audiovisual, la Historia del Cine y la Sociología Cultural, se propone historiar más que estetizar las prácticas comunicacionales audiovisuales para reinsertarlas en una dimensión política articuladora. Los ejes de la cursada exponen y problematizan la emergencia de los “nuevos cines latinoamericanos” y las experiencias de mayor radicalidad que se analizan en la práctica de un “cine militante”, para desde allí analizar las particularidades del periodismo cinematográfico como género documental, y los desplazamientos de las nuevas prácticas contraculturales audiovisuales post 2001, en lo que refiere a la emergencia del video digital y los usos sociales de las nuevas tecnologías en el campo, fundamentalmente.

En este sentido, la experiencia del cine cubano adquiere relevancia y significación para articular los nuevos cines latinoamericanos y las nuevas prácticas de video post 2000 que encuentran como referencia ineludible del agitprop al cine del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos –ICAIC- y a Santiago Álvarez, padre del documental cubano y director del Noticiero ICAIC Latinoamericano (1960-1990).

Se incorporan al análisis de este curso de los documentos, publicaciones especializadas y manifiestos que conformaron el Nuevo Cine Latinoamericano y pusieron en circulación conceptos para un cine de nuevo cuño que puso en primer plano, y en algunos países por vez primera, la realidad de los pueblos oprimidos de la Patria Grande. Fernando Birri,

Octavio Getino, Fernando “Pino” Solanas, Raymundo Gleyzer, Glauber Rocha, Nelson Pereira Dos Santos, Alfredo Guevara, Octavio Cortázar, Humberto Solás, Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, Julio García Espinosa, Miguel Littín, Jorge Sanjinés, entre otros, se instituyen en fuentes e interlocutores genuinos de toda obra que se proponga indagar críticamente este movimiento cultural y regional, caracterizado como una formación cultural. En el mismo sentido operan los manifiestos fundacionales y las publicaciones de los nuevos formatos periodísticos militantes puestos en circulación en los márgenes del 19 y 20 de diciembre y en la actualidad.

La dinámica de trabajo de la cursada articula exposiciones teóricas, un intenso visionado de materiales del cine militante latinoamericano de los sesenta a la actualidad y las emisiones noticiosas señaladas. En relación al enfoque metodológico atenderemos el análisis discursivo, de aspectos temáticos, retóricos y estilísticos propios del relato cinematográfico, articulado con un análisis periodístico comunicacional, dada su especificidad en la disputa de producción de sentido. En este punto, se trata de generar un espacio de reflexión crítica que brinde las herramientas teóricas y metodológicas para la elaboración de las tesinas de grado afines al campo.

Objetivos:

El seminario se propone:

- Desarrollar un espacio de reflexión y producción que aporte a la historiografía crítica del campo cinematográfico y comunicacional
- Generar herramientas teórico-conceptuales para la investigación en comunicación y cultura latinoamericana que articule y potencie las prácticas militantes audiovisuales.
- Diseñar herramientas teóricas y metodológicas para la elaboración de tesinas.

Objetivos específicos y generales:

- ✓ Explorar las particularidades del género periodístico cinematográfico y del *agitprop* audiovisual post 2001.
- ✓ Analizar las influencias del cine militante de referencia en las piezas periodístico-documentales contemporáneas.
- ✓ Brindar herramientas conceptuales para el diseño de modelos de análisis para las piezas fílmicas y audiovisuales.
- ✓ Profundizar en el conocimiento del Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano: manifiestos fundacionales de los grupos, conceptos de cine en juego, imaginarios sociales de transformación, estéticas y narrativas de ruptura e innovación.
- ✓ Indagar el papel de *organizador colectivo* del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas –ICAIC- en la emergencia e institucionalización del Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano.
- ✓ Reflexionar sobre las potencialidades de la herramienta audiovisual y los usos sociales de las tecnologías puestas al servicio del cambio social.

Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares

UNIDAD I: EL CARTEL DE LOS NO Y LA EMERGENCIA DE LOS NUEVOS CINES

Los nuevos cines y el Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano. Crónica de un movimiento de innovación y ruptura. El sentimiento de lo nuevo. Crónicas de encuentros, desencuentros y reencuentros de un movimiento. CHILE: El cine chileno en la etapa de la Unidad Popular. La creación de *Chilefilms*. CUBA: El cine prerrevolucionario. La creación del ICAIC. Las influencias estéticas. El cine imperfecto. El cine de ideas. Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa. ARGENTINA: Cine y Subdesarrollo. Primer cine, Segundo cine y Tercer Cine. Cine militante: contrainformación y disputa política. *Cine Liberación* y *Cine de la Base*. BOLIVIA: El cine y la identidad cultural. Sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo. El grupo Ukamau. BRASIL: El Cinema Novo. La estética del hambre y la estética de la violencia. Un cine que niega y combate el populismo.

Bibliografía:

- ÁLVAREZ, S. (1968): "Cultura y Medios Masivos de Comunicación. El cine como uno de los medios masivos de comunicación", en *Cine Cubano* nro. 49-50-51, La Habana, Cuba.
- (1968): "Arte y compromiso", en ARAY (comp.) *Santiago Álvarez: cronista del Tercer Mundo*, Cinemateca Nacional Caracas, Venezuela, 1983.
- BERNINI, E. (2001): "La vía política del cine argentino", en revista *Kilómetro 111*, nro.2, Buenos Aires.
- CASETTI, F. (1994): "Un intermedio: el sentimiento de lo nuevo" en *Teorías del Cine*, Cátedra, Madrid.
- FERRO M. (2003): "El cine: agente, producto y fuente de la historia", en *Diez lecciones sobre la historia del siglo XX, Siglo XXI*, Buenos Aires.
- GLEYZER, R. (1970): "Presentación y autocrítica en forma de diálogo con Tomás Gutiérrez Alea", Raymundo Gleyzer. *Documentos/testimonios, Cinelibros* nro. 5, Cinemateca Uruguay, 1985.
- GUEVARA, A. y GARCÉS, R. (2007): *Los Años de la ira. Viña del Mar '67*, Editorial Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba. Selección de textos.
- MESTMAN, M. (1995): "Notas para una historia de un cine de contrainformación y lucha política", en *Causas y Azares* nro. 2, Buenos Aires.
- MICCICHÈ, L. (1995): "Teorías y Poéticas del Nuevo Cine", VV.AA., *Historia General del Cine Volumen XI: Nuevos Cines*, Ediciones Madrid, Cátedra.
- PARANAGUA, P. (2003): "América latina busca su imagen", Paranaguá, P. (comp.) en *Cine Documental en América Latina*, Cátedra, Festival de Málaga, Madrid.
- ROCHA G. (1971): *Revisión crítica del cine brasileño, Fundamentos*, Madrid.
- SANJINÉS, J. y GRUPO UKAMAU (1979): *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*, Siglo XXI, México, 1980.
- SOLANAS, F. y GETINO, O (1973): "Cine militante: una categoría interna del Tercer Cine", en *Cine, cultura y descolonización*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- VELLEGIA, S. (2009): *La máquina de la mirada*. Altamira, Buenos Aires. Selección de textos.

Proyección:

-*La batalla de Chile* (Guzmán, 1979)

- La Hora de los hornos* (Getino y Solanas, 1966-1968)
- Los traidores* (Gleyzer, 1973)
- Memorias del Subdesarrollo* (Gutiérrez Alea, 1968)
- Tire Die* (1958)
- Vidas secas* (Nelson Pereira Dos Santos, 1963)

UNIDAD II: EL PERIODISMO CINEMATOGRAFICO COMO GÉNERO

El dominio del documental. Vistas, *travelogues* y actualidades. El modelo de representación institucional. El cine informativo. Los noticieros cinematográficos clásicos: *Sucesos Argentinos* (Argentina), *NO-DO* (España). El cine militante y el periodismo militante. Contrainformación y militancia. Experiencias noticiosas argentinas de los años setentas: *los cineinformes de la CGTA*, *los comunicados del ERP*, *los cinetestimonios de la Autogestión*. El NO-DO Español. La propaganda fascista y los noticieros cinematográficos de la resistencia. Los noticiarios clásicos. Propaganda y usos gubernamentales de la prensa filmada. Santiago Álvarez y la reinención del *agitprop*. El *Noticiero ICAIC Latinoamericano* (1960-1990). Una experiencia contrainformativa desde la institucionalidad. La Televisión Serrana. Emergencia, consolidación e institucionalización. Vínculos con el Noticiero ICAIC Latinoamericano.

Bibliografía:

- ALLEGRETI, S. (2006): “El noticiario cinematográfico como género”, en Marrone, I. y Moyano Walker, M. (2006): *Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (1930-1960)*, Editores del Puerto, Buenos Aires.
- ÁLVAREZ, S. (1964): “La noticia a través del cine”, en *Cine Cubano*, año 4, nro. 23-24-25, La Habana.
- (1978): “El periodismo cinematográfico”, Palabras pronunciadas en el XI Festival de la Juventud y los estudiantes, en *Cine Cubano* nro.177-1778, La Habana, Cuba, 2010.
- BUSTOS, G. (2012): “Santiago Álvarez y el Noticiero de la Revolución Cubana”, en Vinelli, Natalia (Comp.), *Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades*. Cooperativa Gráfica El Río Suena, Buenos Aires.
- (2013): “Docunoticieros”. Consideraciones acerca del cine militante cubano, mimeo.
- BUSTOS, G. y SCARONE, M. (2014): Representarse en la Revolución. Televisión Serrana y cine militante cubano. <http://tierraentrance.miradas.net/2013/11/ensayos/representarse-en-la-revolucion-television-serrana-y-cine-militante-cubano.html>
- LUCHETTI, F. (2009): “No veréis nunca una manifestación de obreros sin trabajo portando sus carteles”, en *Revista documental. Para re-pensar el cine hoy*, nro. 2, DOCA, Buenos Aires.
- MESTMAN, M. (2008): Raros e inéditos del Grupo Cine Liberación, Revista Sociedad nro. 27, Publicación de la Facultad de Ciencias Sociales / UBA y Ed. Prometeo, Buenos Aires, Primavera 2008.
- NICHOLS, B. (1997): *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, Barcelona.
- PEÑA, F. VALLINA, C. (2000): *El cine quema. Raymundo Gleyzer*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires.
- RUSSO, P. Expresión fílmica de la guerra popular. Comunicado cinematográfico del ERP, nros. 5 y 7 “Swift”. Disponible en

<http://tierraentrance.miradas.net/2013/05/reviews/expresion-filmica-de-la-guerra-popular-comunicado-cinematografico-del-erp-numeros-5-y-7-swift.html>

TRANCHE, R. (2007): El frente de ocupación de Madrid a través de la propaganda NO-DO. Disponible en <http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0707110095A>

VELLEGIA, S. (2009): *La máquina de la mirada*. Altamira, Buenos Aires. Capítulo III.

VERÓN, E. (1987): “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*, Hachette, Buenos Aires.

Proyección:

-*La salida de la fábrica* (Lumière, 1895);

-*Llegada del tren* (Lumière, 1896)

-Noticiarios Sucesos argentino

-Noticiarios NO-DO

-Noticieros antifranquistas

-Comunicados del ERP nro.2

-Comunicados del ERP nro. 5 y 7: “Swift”

-Noticiero ICAIC Latinoamericano

-Televisión Serrana, Cuba.

UNIDAD III: EL VIDEO DE INTERVENCION POLITICA.

Apropiaciones y préstamos: cine y video militante. *Emergentes*. Argentina pos 2001: contrainformación y video de intervención política. Los nuevos grupos y colectivos de intervención audiovisual.

Comunicación alternativa tendencias de la investigación y líneas generales para pensar la discusión y la inscripción en el campo de la comunicación y la cultura. El periodismo audiovisual alternativo. Video de intervención política. La conformación del campo. Los grupos y colectivos de intervención política: La noción de formación cultural en Raymond Williams. El periodismo audiovisual de intervención política. La urgencia y la contrainformación. Las nuevas tecnologías como herramientas para el cambio. Los noticieros en las televisoras alternativas y comunitarias. Documental y memoria. Las representaciones de la historia. La urgencia y la reflexión como mediadoras de la instancia de producción.

Bibliografía:

BUSTOS, G. (2006): “Las experiencias actuales”, en *Audiovisuales de combate. Acerca del videoactivismo contemporáneo*, La Crujía, Buenos Aires.

--- (2009): “Contrainformación como praxis en el cine y video militante”, en *Revista Documental- para repensar el cine hoy*, nro.2, Buenos Aires.

CASSIGOLI, A. (1986): “Sobre la contrainformación y los así llamados medios alternativos”, en Simpson Grinberg (comp.), en *Comunicación alternativa y cambio social*, Premia, México.

GRAZIANO, M. (1980): “Para una definición alternativa de la comunicación”. En *Revista ININCO* nro. 1, Venezuela.

GUZZO, A. (2012): “Reflexiones sobre cine, documental y TV alternativa en la Argentina actual”, en Vinelli, Natalia (Comp.), *Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades*. Buenos Aires, Cooperativa Gráfica el Río Suena.

VINELLI, N. (2012): “Por una televisión alternativa y masiva”, en Vinelli, (Comp.), Comunicación y televisión popular. Escenarios actuales, problemas y potencialidades. Buenos Aires, Cooperativa Gráfica el Río Suená.

Proyección:

-*Diablo familia y propiedad* (Cine Insurgente, 1999)

-*Por un nuevo cine un nuevo país* (ADOC, 2001)

-*videoinformes de Argentina Arde.*

-*noticieros obreros de Kino Nuestra Lucha.*

-*televisoras alternativas y comunitarias*

Metodología de enseñanza

Clases teórico-prácticas. Se destinará el final de la clase a la visualización de los filmes propuestos para la discusión de los núcleos teóricos trabajados.

El seminario promueve la participación, el análisis y la discusión tanto de materiales bibliográficos como audiovisuales. En este sentido, se les propone a los estudiantes la preparación y exposición de un texto a elección. Asimismo, se promoverán las disposiciones para que el trabajo final esté orientado a la producción de un pre-proyecto de tesina de licenciatura.

Régimen de regularidad, evaluación y promoción

Se requiere el 75% de asistencia a las reuniones. Promueve el alumno que aprueba con un siete o calificación superior.

Los alumnos deberán realizar un trabajo monográfico integrador entre 12-15 páginas que aborde y problematice alguna de las unidades-temáticas presentadas, o bien que articule de manera crítica bibliografía, conceptos, autores y marcos teóricos; también pueden analizar alguno de los filmes propuestos en la cursada. Asimismo, se sugieren trabajos que exploren las representaciones privilegiadas de los distintos períodos históricos y contextos revisados. Para la presentación del trabajo final es condición tener presentado y aprobado el proyecto.

Promoción directa o con examen final

Especificaciones técnicas: Se requerirá el uso de PC, CAÑÓN Y AUDIO en el aula para el visionado de los materiales propuestos.