

**CURSILLO: “UN CINE RADICAL: VIOLENCIA Y MARGINALIDAD
EN CUATRO PELÍCULAS LATINOAMERICANAS CONTEMPORÁNEAS”**

Profesor: Dr. Jorge Zavaleta Balarezo (University of Pittsburgh)

I.- SUMILLA

El Cine Latinoamericano Contemporáneo ha experimentado una sobresaliente renovación en los últimos quince años en el contexto del acelerado proceso de globalización y, en general, como una respuesta, a veces directa, otras referencial, a las reformas neoliberales que se aplicaron en nuestro continente. A partir de las obras del llamado “Nuevo Cine Argentino” y del surgimiento de jóvenes directores con cintas de primera calidad - por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, Lucrecia Martel, Carlos Reygadas, Walter Salles, Fernando Meirelles y Claudia Llosa- la cinematografía regional ha abandonado el discurso ideológico y revolucionario, tan característico de la década de 1960 (y sus mayores expresiones, como “La hora de los hornos” y “Memorias del subdesarrollo”), para centrarse en una búsqueda estética moderna, acaso heredera de los grandes maestros del cine europeo (en algunos casos referencias a Vittorio de Sica, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Andrei Tarkovski) y sobre todo preocupada en hallar su propia identidad.

Las reformas neoliberales fueron aplicadas desde fines de la década de 1980 en países como México, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, y el primer caso se produjo en Chile desde 1973, año del golpe de estado del Gral. A. Pinochet y con la administración de un grupo de economistas conocido como los “Chicago Boys”. Estas reformas tuvieron un impacto negativo y dejaron aún más marginados a importantes sectores de la población de las grandes urbes latinoamericanas. Como podrá verse en este curso, películas como *Pizza, birra, faso*, *La vendedora de rosas*” y *Ciudad de Dios* y *Amores perros* se centran en el desencuentro entre este modelo económico que solo puede alcanzar el éxito dentro de un esquema autoritario y los permanentes desheredados de este injusto sistema.

En el presente, los cineastas señalados y otros que han surgido en el camino, así como el reconocimiento internacional de las películas latinoamericanas (*La teta asustada*, *El secreto de sus ojos*, *Post Tenebras Lux*) confirman la señal de avanzada de un arte que se mantiene en continua expectativa, que es crítico y diverso, y que no olvida las raíces de los lugares donde se origina, los mismos que años atrás fueron testigos de dolorosos y trágicos enfrentamientos (*La boca del lobo*, *Los rubios*), y aún hoy aún luchan por encontrar un espacio de legitimidad en una sociedad cada vez más convulsionada e individualista.

II.- OBJETIVOS

Este curso tiene tres objetivos centrales:

- 1.- Familiarizar al estudiante con películas realizadas en América Latina en el contexto de una situación de crisis económica. De esta manera podremos entender el cine como un arte que al mismo tiempo actúa como herramienta de reflexión y crítica. El cine, entonces, siendo en sí mismo un “arte de imágenes en movimiento”, invoca una participación “activa”, de atención y discusión.
- 2.- Ofrecer una mirada social, histórica, cultural y política que subyace a cada película. Tanto las condiciones de producción del filme como los hechos que este narra pueden interpretarse y entenderse mejor si contamos con un bagaje multidisciplinario que nos ayude a una comprensión más allá de la proyección del filme en clase.
- 3.- Desarrollar una actitud crítica sobre el hecho de mirar películas y entender el “lenguaje cinematográfico”. Por ello es fundamental poner la teoría al servicio de la práctica: explicar, por ejemplo, qué es y para qué sirve un plano secuencia. Asimismo, situar la cinematografía latinoamericana en el contexto mundial y su relación con la historia del cine y marcar la diferencia respecto a la producción industrial de Hollywood.

III.- PROGRAMA

Semana 1

-Sesión 1 (martes 7 de abril): Presentación del curso

Un nuevo comienzo: *Amores perros* (2000, Dir. Alejandro González Iñárritu) (Primera Parte)

-Sesión 2 (jueves 9 de abril): Debate y discusión

Amores perros (2000, Dir. Alejandro González Iñárritu) (Segunda Parte)

Semana 2

-Sesión 3 (martes 14 de abril): El cine latinoamericano de los años 90: Realismo y marginalidad

Marginalidad en las calles I: *La vendedora de rosas* (1998, Dir. Víctor Gaviria) (Primera Parte)

-Sesión 4 (jueves 16 de abril): Debate y discusión.

La vendedora de rosas (1998, Dir. Víctor Gaviria) (Segunda Parte)

Semana 3

-Sesión 5 (martes 21 de abril): Marginalidad en las calles II: *Pizza, birra, faso* (1998, Dir. Adrián Caetano) (Primera Parte)

-Sesión 6 (jueves 23 de abril): Debate y discusión

Pizza, birra, faso (1998, Dir. Adrián Caetano) (Segunda Parte)

Semana 4

-Sesión 7 (martes 28 de abril): Violencia juvenil y la estética del videoclip: *Ciudad de Dios* (2002, Dir. Fernando Meirelles) (Primera Parte)

-Sesión 8 (jueves 30 de abril): Debate y discusión

Ciudad de Dios (2002, Dir. Fernando Meirelles) (Segunda Parte)

Conclusiones

IV.- BIBLIOGRAFÍA

Almendros, Néstor. *Cinemanía. Ensayos sobre cine*. Barcelona: Seix Barral, 1992. 319-332.

Aumont, Jacques. *Estética del cine*. Barcelona: Paidós, 1996. 227-247.

Bazin, André. *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp, 2000. 325-341.

Bedoya, Ricardo. *100 años de cine en el Perú. Una historia crítica*. Lima: Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 1995. 275-279 y 293-298

Casetti, Francesco y Federico di Chio. *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 1991. 17-31.

Elena, Alberto y Marina Díaz López. *Tierra en trance: El cine latinoamericano en 100 películas*. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 338-342 / 356-360

García Escudero, José María. *Vamos a hablar de cine*. Madrid: Salvat/Alianza, 1970. 13-29.

Kracauer, Siegfried. *Teoría del cine*. Barcelona: Paidós, 1996. 49-65 / 109-117.

Perkins, V. *El lenguaje del cine*. Madrid: Fundamentos, 1990. 47-69.

Zavaleta Balarezo, Jorge. Reseña sobre *Crisis and Capitalism in Contemporary Argentine Cinema* de Joanna Page. *Revista Iberoamericana* 77/235 (Abril-Julio 2011): 606-609.

-----, "El cine en el Perú: ¿la luz al final del túnel?" *Literatura Peruana hoy: crisis y creación*. Eds. Karl Kohut, José Morales Saravia y Sonia V. Rose. Frankfurt/Madrid: Vervuert-Iberoamericana, 1998: 262-265.