

Cine argentino contemporáneo. Espacio, estilo, lengua

Profesor: Federico Karstulovich

Presentación

Uno de los escritores argentinos más importantes del siglo XX, Osvaldo Lamborghini, sentenció alguna vez una frase precisa, tan útil que nos permite pensar el cine argentino de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días: “Argentina no es un país, es puro estilo y lengua”.

El “problema” del cine argentino es básicamente de estilo y lengua. De cómo ambos inciden sobre la creación de nuevos espacios, o mejor dicho, de cómo se piensan los viejos temas del espacio con un lenguaje nuevo. Porteñocentrismo mediante, el espacio de la ciudad y los centros urbanos de su periferia han adquirido un rol preponderante en esta reflexión. Finalizada la dictadura de 1976-1983 como paréntesis del lenguaje cotidiano y adaptación masiva al “lenguaje del Estado”, las inquietudes del espacio vuelven a instalarse. Había que volver a abordar los espacios pero no repitiendo estrategias de enunciación del pasado, sino ejerciendo un corte. Reinventar el “estilo y la lengua” después del horror.

En los últimos veinte años se abre una nueva etapa nueva, con distintos momentos. Uno de ellos es el espacio innovador del llamado “Nuevo Cine Argentino” (NCA), con su aparición a fines de la década del 90’. Ese “estilo y lengua” renovado debió confrontar con nuevos espacios y nuevas realidades. Reflexionar sobre la inserción de la lengua en la conformación del espacio, volver a denominar los lugares, lexicalizarlos, es una tarea que el cine argentino ha adoptado en los últimos años y que todavía continúa reconfigurándose. Especialmente en tres etapas clave: las películas contemporáneas sobre la dictadura y las películas sobre el exilio, las películas del llamado Nuevo Cine Argentino (NCA) y las películas que interrogan ese “movimiento”.

Unidades temáticas y bibliografía

Unidad 1. Condiciones de producción: El cine argentino post-dictadura (1983-1989), durante la presidencia de Menem (1989-1999), las últimas gestiones (2000-2007).

- 1.1. La sanción de la ley del cine en 1994 y la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en 2002. ¿Autonomía real?
- 1.2. Escuelas de cine: el papel de la Universidad del cine y el Enerc, escuelas privadas y del estado.
- 1.3. Festivales: Mar del Plata vs. Bafici. La frivolidad y el apoyo a nuevos proyectos.
- 1.4. La función de la crítica de cine: nuevas voces contrapuestas a las viejas caras. La función de la revista *El amante cine*. Generación de un nuevo polo discursivo.
- 1.5. Periferia: la asimilación de las corrientes de los nuevos cines en un cine con una tradición caótica: el problema de no saber a qué oponerse.

Bibliografía:

PEÑA, Fernando Martín (ed.) (2003), **Generaciones 60/90**, Buenos Aires, Editorial Malba

AGUILAR, Gonzalo (2005), **Otros mundos: un ensayo sobre el nuevo cine argentino**, Buenos Aires, Santiago Arcos

Unidad 2. Dictadura, exilio y después. Topografía de la memoria y cronología del espacio

2.1. Paranoia y encierro: de la disolución del espacio a su reconstrucción como una lengua extranjera: *Invasión, Las veredas de Saturno y Boulevards del crepúsculo*

2.2. Espacios y silencio en los *topoi* de la memoria. La representación como un inconveniente difícil de documentar: *Juan, como si nada hubiera sucedido, Un muro de Silencio, Tierra de Avellaneda, Los Rubios*

2.3. De lo obscuro: Testimonio, películas testimoniales o la excusa perfecta del pornógrafo. La propuesta del borramiento de los límites y la ambigüedad. El desplazamiento de los tópicos como representación alusiva: *La noche de los lápices, Garage Olimpo, El acto en cuestión, Boda Secreta*

Bibliografía:

OUBIÑA, David (2000) **Filmología, En los confines del planeta (El cine conjetural de Hugo Santiago)** Buenos Aires, Manantial

AA.VV. (1993), **El amante cine N° 24**, Entrevista a Lita Stantic

AA.VV. (1996), **El amante cine N° 56**, Entrevista a Daniele Incalaterra

AA.VV. (1997), **El amante cine N° 67**, Entrevista a Edgardo Cozarinsky

AA.VV. (2005), **El amante cine N° 159** Entrevista a Albertina Carri

AA.VV. (2006), **El amante cine N° 167**, Entrevista a Carlos Echeverría

Filmografía:

Invasión (Hugo Santiago, 1968)

Las veredas de saturno (Hugo Santiago, 1986)

Juan, como si nada hubiera sucedido (Carlos Echevarría, 1987)

Boda Secreta (Alejandro Agresti, 1989)

Boulevards del crepúsculo (Edgardo Cozarinsky, 1992)

Un muro de silencio (Lita Stantic, 1993)

El acto en cuestión (Alejandro Agresti, 1993)
Tierra de Avellaneda (Danielle Incalaterra, 1996)
Garage Olimpo (Marco Bechis, 1998)
Los rubios (Albertina Carri, 2003)

Unidad 3. La lengua (propia/ajena) como tierra arrasada. El léxico como salvataje en medio del terremoto socioeconómico de los 90'.

- 3.1.El lenguaje del suburbio como artificio válido para llenar el tiempo. La trilogía de Perrone y el barrio como expulsión: *Labios de churrasco, Graciadió, 5 p'al peso*. El retorno de lo real: *8 años después*
- 3.2.Los silencios del traslado y la errancia: El retorno de la *noia* y la carencia de proyectos horizontes de la clase media: *Extraño, Como pasan las horas, El otro*
- 3.3.La lengua desautomatizada y el enrarecimiento. El lenguaje abandona el mecanicismo. La máquina improductiva de la lengua sin sentido: *Rapado, Silvia Prieto, Los guantes mágicos, Sábado, Modelo 73'*

Bibliografía:

BERNADES, Horacio (ed.) (2002) Nuevo Cine Argentino: **Temas, autores y estilos de una renovación**, Buenos Aires, Fipresci Argentina

Filmografía:

Labios de Churrasco (Raúl Perrone, 1994)
Graciadió (Raúl Perrone, 1997)
Cinco p'al peso (Raúl Perrone, 1998)
Extraño (Santiago Loza, 2003)
Como pasan las horas (Inés de Oliveira Cézar, 2005)
El custodio (Rodrigo Moreno, 2006)
El otro (Ariel Rotter, 2007)
Rapado (Martín Rejtman, 1992-1996)
Silvia prieto (Martín Rejtman, 1999)
Sábado (Juan Villegas, 2001)
Modelo 73 (Rodrigo Moscoso, 2000-2004)
Los guantes mágicos (Martín Rejtman, 2004)
8 años después (Raúl Perrone, 2006)

Unidad 4. Inicios de la renovación. Versiones del espacio. Reinenciones de una tradición. Toma de estado público e inserción en los factores de decisión.

- 4.1. La función del cortometraje. *Historias breves* como inicio de un movimiento. Algunos antecedentes ilustres en *Rapado*, *Picado Fino* y *¿Sabés nadar?* La orfandad de referentes locales. El primer enemigo: el cine hecho por publicistas. El corte de raíz con las figuras actorales. Nuevos actores entran a escena
- 4.2. Apariciones estelares. Los festivales como descubrimiento de nuevos directores: La sorpresa de *Pizza Birra Faso* en el festival de Mar del Plata y *Mundo grúa* en el Bafici. Un neorrealismo feroz y poético a la vez. Las expectativas generadas.
- 4.3. Premios internacionales y aceptación crítica. La camada de *Historias breves* comienza a hacer historia. Sundance, Cannes, Berlín. La presión de la crítica con pretensiones de definir un movimiento cerrado. La televisión, un espacio a tomar. La nueva moda del *Nuevo cine argentino* en los festivales internacionales (2001-2005): *La ciénaga*, *El bonaerense*, *La niña santa*, *El abrazo partido*, *La libertad*, *Los muertos*, *El custodio*.

Bibliografía:

- AGUILAR, Gonzalo (2005), **Otros mundos: un ensayo sobre el nuevo cine argentino**, Buenos Aires, Santiago Arcos
- PEÑA, Fernando Martín (ed.) (2003), **Generaciones 60/90**, Buenos Aires, Editorial Malba

Filmografía:

- Picado fino (Esteban Sapir, 1994-1998)
- ¿Sabés nadar? (Diego Kaplan, 1996)
- Pizza, Birra, Faso (Bruno Stagnaro - Adrián Caetano, 1997)
- Bolivia (Adrián Caetano, 1998)
- La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001)
- Mundo grúa (Pablo Trapero, 1998)
- El abrazo partido (Daniel Burman, 2005)
- La libertad (Lisandro Alonso, 2001)
- El bonaerense (Pablo Trapero, 2002)

Unidad 5. ¿Señales de agotamiento? : Límites y redundancias de una renovación

- 5.1.El Proyecto Cine Independiente (PCI) como demanda de espacio para los jóvenes directores. La toma de decisiones en la mesa de negociación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): ¿cambio real o aparente?
- 5.2.Algunas marcas del cansancio y la repetición o el acercamiento a modelos más comerciales: *Monobloc*, *Géminis*, *Fantasma*, *Cama adentro*, *Derecho de familia*, *Nacido y criado*.
- 5.3.Otras voces, otros ámbitos: la “factoría” Llinás y el cine en video digital como una forma de resistencia...aristocrática. El Museo Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) como nuevo espacio de exhibición. *Balnearios*, *El amor primera parte*, *Nuevo cine argentino mudo*, *Opus*.
- 5.4.El estallido hacia adentro. La sátira como evidencia del estancamiento y la dependencia de las figuras consagradas: *UPA! Una película argentina*.
- 5.5.Horizontes. Las nuevas camadas reclaman su lugar: reflexiones a una década del nacimiento del Nuevo Cine Argentino (NCA). ¿Cómo hablar de defunción acerca de algo que nunca nació?

Bibliografía

MOORE, María José y WOLKOWICZ, Paula (Ed.) (2007) **Cines al margen, nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo**, Bs. As., Librería ediciones

Filmografía

Balnearios (Mariano Llinás, 2004)

Monobloc (Luís Ortega, 2005)

Fantasma (Lisandro Alonso, 2006)

Opus (Mariano Donoso, 2006)

Géminis (Albertina Carri, 2005)

Cama adentro (Jorge Gaggero, 2006)

Derecho de familia (Daniel Burman, 2006)

El amor primera parte (AA. VV. , 2006)

Nuevo cine argentino mudo (AA. VV. , 2006)

UPA! Una película argentina (Camila Toker-Santiago Giralt-Tamae Garateguy, 2007)