

Curso 44/08

Narración, ciudad, bordes, delimitación: Un cuarto propio

Profesor: Federico Karstulovich

Presentación

La ciudad de Buenos Aires, como expresión cosmopolita, como amalgama cultural de diversas expresiones -tanto locales como extranjeras- presenta un problema de bordes, de limitaciones, de fronteras de la representación: representación de si misma, representación de los demás (los no porteños) y de la representación de esos espacios de frontera, espacios que Borges llamaba orillas. De esta manera se despliega una serie de problemas, interrogantes identitarios que el cine ha abordado no sin generarse nuevos interrogantes. Ese espacio, esa construcción de lo real en un contexto híbrido hace que la lengua funcione como herramienta fundamental para describir el proceso de cambios. La “lengua” – como expresión variable y no el lenguaje verbal- que utilice el cine para reponer el espacio de la ciudad será el elemento fundamental que atraviese este curso. Básicamente esa idea nos llevará a pensar cómo el cine argentino estructuró sus propios códigos de lenguaje en torno a los sistemas narrativos dominantes. En este punto el curso estipula abordar el problema del cine argentino en tanto cine “periférico” y cómo el problema del lenguaje, del tono propio, del espacio, son fundamentales en la construcción de una forma narrativa que permita una individuación. Para ello vamos a trabajar, en una primer parte, con el establecimiento de las narrativas canónicas y cómo el cine argentino históricamente se relacionó con esas formas a partir de un sistema de imitación (particularmente con los modelos del esquema del Hollywood clásico y el cine europeo de posguerra) y como esto incidió en los modos de representación del espacio urbano. En una segunda parte trabajaremos cómo el cine moderno, particularmente en los directores argentinos exiliados, estableció un desplazamiento en el paradigma narrativo con la aparición como acontecimiento del cine de autor (no en términos industriales sino en términos de autor, hasta la década del 70’ palabra casi ausente en argentina) y cómo esa construcción a la distancia, esa condición de expatriado redefine los límites del espacio que otrora resultaba familiar.

En una tercer parte, hacemos un salto hasta mediados de la década de 1990 con la irrupción innovadora del llamado “Nuevo Cine Argentino” (NCA). Veremos como esta

irrupción genera una desarticulación en el contexto de producción discursiva local, generándose un real acontecimiento: el encuentro de un verdadero sistema narrativo, sin escuela ni movimiento detrás. Y cómo ese nuevo sistema propone barrer con las representaciones tradicionales del espacio en pos de un extrañamiento puro y construcción de un espacio otro por oposición o como cambia la mirada sobre la ciudad hasta convertirla en algo radicalmente nuevo, en un movimiento profundamente cosmopolita, pero al estilo que demandaba la remanida frase de Tolstoi: “Pinta tu aldea y serás universal”.

Modalidad de trabajo

Se buscará alcanzar nuestro objetivo a partir del análisis de películas en clase y fuera de clase, de la lectura e investigación sobre cómo los modos de producción narrativos inciden en la configuración de la identidad, de los límites de la ciudad, de sus figuras reconocibles hasta desvincularla por completo del referente de “lo real”. A partir de estas actividades, se pretende que el estudiante analice las nuevas formas narrativas, reflexione sobre las condiciones de producción del discurso, y proponga espacios de lectura de lo urbano no solo como identidad inestable, híbrida, mutable, sino como potencias del relato, incidiendo, así, el espacio sobre el relato y el relato sobre el espacio.

Modo de evaluación

Se proponen trabajos prácticos semanales (coincidan o no con el cierre de cada unidad), además de las tareas cotidianas a realizarse en clase. Además, se tomará un parcial domiciliario (Mid-Term) de no menos de 6 páginas y una entrega final (Final Exam) bajo el formato de una monografía que profundice alguno/s de los aspectos trabajados durante el semestre, que cuente con un mínimo de 9 y un máximo de 12 páginas.

Unidades temáticas y bibliografía

Unidad 1. Cuestiones de establecimiento: Cine clásico y cines modernos. Periodización. Noción de sistema ideológico-estético. Grandes movimientos y escuelas estéticas. Relaciones centro y periferia. El cine argentino y su relación con los sistemas narrativos.

Ilíadas y Odiseas: dos formas narrativas de representar el mundo entre el clasicismo y la modernidad.

El cine orgánico. La idea del nexo sensoriomotor entre espacios y tiempos. La narración clásica como sistema. El paradigma productivo: Hollywood

Formas de la modernidad cinematográficas: Las vanguardias y los cines renovadores: Del neorrealismo a la *Nouvelle vague* y del Nuevo cine alemán a los cines del tercer mundo.

Interacciones: Centro y periferia de los movimientos estéticos: El cine argentino y su relación histórica con los distintos sistemas narrativos. La apropiación tardía de marcas narrativas establecidas

Bibliografía:

BORDWELL, David (1996) **La narración en el cine de ficción**, Barcelona, Paidós

DELEUZE, Gilles (1994) **La imagen movimiento**, Paidós, Barcelona

DELEUZE, Gilles (1994) **La imagen tiempo**, Barcelona, Paidós

VANOYE, Francis (1996) **Guiones modelo y modelos de guión**, Barcelona, Paidós

Unidad 2. El período clásico como paradigma ideológico-estético. La distribución del espacio según la moral del cine clásico. La ciudad y su representación como cuerpo inalterable.

- 2.1.El cine de estudios y el sistema hollywoodense como horizonte. La fundación del sistema de estudios en argentina: ¿la narración de un mundo posible es la narración de una economía en ascenso? El cine argentino clásico como un enigma a resolver entre la marca y la desmarca del sistema de representación al que aspira.
- 2.2.Espacios. El uso moral del sistema de géneros. La organización de la ciudad como sistema de premios y castigos: la ciudad del melodrama, del policial y de la *screwball comedy* como casos testigo en el uso urbano de los géneros en el período clásico del cine argentino.
- 2.3.El orden trascendente: producción de sentido y productividad económica en las ficciones del imaginario clásico. Mecanismo y maquinismo. ¿Y si la máquina comenzara a andar mal? Dashiell Hammet: “una llave lanzada a los engranajes de una máquina en funcionamiento”

Bibliografía:

- DELEUZE, Gilles (1994) **La imagen movimiento**, Paidós, Barcelona
- DELEUZE, Gilles (1994) **La imagen tiempo**, Barcelona, Paidós
- ESPAÑA, Claudio (Ed.) (2000) **Cine argentino: Industria y Clasicismo, 1933/1956; Volumen I**, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes
- ESPAÑA, Claudio (Ed.) (2000) **Cine argentino: Industria y Clasicismo, 1933/1956; Volumen II**, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes

Filmografía:

- Isabelita (Manuel Romero, 1940)
- Elvira Fernandez, vendedora de tiendas (Manuel Romero, 1942)
- Safo, historia de una pasión (Carlos Hugo Christensen, 1943)
- El retrato (Carlos Schlieper, 1947)
- Que Dios se lo pague (Luís César Amadori, 1948)
- Los pulpos (Carlos Hugo Christensen, 1948)
- La danza del fuego (Daniel Tinayre, 1949)
- Apenas un delincuente (Hugo Fregonse, 1950)
- Esposa último modelo (Carlos Schlieper, 1950)
- Deshonra (Daniel Tinayre, 1952)

Rosaura a las diez (Mario Sofficci, 1958)

Unidad 3. Los nuevos cines: La caída de los estudios: en el cine argentino la caída es literal. Nuevas perspectivas. Neorrealismo y nouvelle vague. La *noia* y el cine de los “niños tristes con dinero”. Cine de autor: una nueva expresión. Exilios: la identidad se escribe a la distancia. El retorno de la democracia: la tierra baldía.

- 3.1.Redescubrimiento de la ciudad: Abandonar el set y el cine de estudios. La tardía influencia neorrealista en Leonardo Favio y Lautaro Murúa. Fernando Birri y *Tire dié*. Desconexión, improductividad, marginación: el fin del sueño de potencia
- 3.2.Silencio, abulia, carencia de proyectos y horizontes en la clase media y en la clase alta. La influencia de Michelangelo Antonioni: una nueva forma de ver la ciudad hecha pedazos.
- 3.3.El exilio a través de los tiempos. Otros mundos. La ciudad como figuración en Hugo Santiago con *Invasión* y *Las veredas de saturno*. La ciudad nostálgica y turística de la memoria en *Sur* de Fernando Solanas. La ciudad expulsiva, amnésica y literaria en Alejandro Agresti con *El amor es una mujer gorda* y *El acto en cuestión*. La ciudad propia convertida en ajena en *Boluevads del crepúsculo* de Edgardo Cozarinsky
El interrogante del exiliado: ¿Cómo se vuelve a un espacio?

Bibliografía:

- ESPAÑA, Claudio (Ed.) (1994) **Cine argentino en democracia: 1983/1993**, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes
- ESPAÑA, Claudio (Ed.) (2005) **Cine argentino: Modernidad y vanguardias, 1957/1983; Volumen I**, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes
- OUBIÑA, David (2000) **Filmología, En los confines del planeta (El cine conjetural de Hugo Santiago)** Buenos Aires, Manantial
- PEÑA, Fernando Martín (ed.) (2003), **Generaciones 60/90**, Buenos Aires, Editorial Malba
- WOLF, Sergio (ed). (1993), **Cine argentino, la otra historia**, Buenos Aires, Manantial
- AA.VV. (1993), **El amante cine N° 17, Dossier Hugo Santiago**
- AA.VV. (1996), **El amante cine N° 58**, Entrevista a Alejandro Agresti
- AA.VV. (1997), **El amante cine N° 67**, Entrevista a Edgardo Cozarinsky

Filmografía:

- Tire dié (Fernando Birri, 1958)
Alias Gardelito (Lautaro Murúa, 1961)
Los Jóvenes viejos (Rodolfo Kuhn , 1962)
La terraza (Leopoldo Torre Nilsson, 1963)
Crónica de un niño solo (Leonardo Favio, 1965)
Invasión (Hugo Santiago, 1968)
Las veredas de saturno (Hugo Santiago, 1986)
Sur (Fernando Solanas, 1987)
El amor es una mujer gorda (Alejandro Agresti, 1987)
Boulevards del crepúsculo (Edgardo Cozarinsky, 1992)
El acto en cuestión (Alejandro Agresti, 1993)

Unidad 4. El cine argentino en la década de 1990. Cambios de perspectiva: hacia una estética cosmopolita. Influencia de los nuevos cines orientales y cinefilia. *Zeitgeist* y viraje: las figuras de Agresti y Rejtman como nuevo horizonte. Inicios de la renovación. Nuevas versiones del espacio. Reinenciones de una tradición. La novedad: El Nuevo Cine Argentino (las estéticas de una nueva forma de ver)

- 4.1.La clausura de la ciudad del exilio y la nostalgia: *Buenos aires viceversa* de Alejandro Agresti. Una visión sucia y romántica de una ciudad abandonada a su suerte: *Rapado* de Martín Rejtman. Expulsión, marginalidad y expresionismo: *Picado fino* de Esteban Sapir
- 4.2.El Nuevo Cine Argentino (NCA). El joven cine argentino redescubre una ciudad múltiple, un espacio pre-hodológico: Ciudad lumpen y xenofobia en *Pizza, Birra, Faso* y *Bolivia*. El suburbio y las orillas del sistema de producción de una ciudad en crisis laboral en *Mundo grúa* y *El bonaerense*.
- 4.3.Las formas del nomadismo: Azar y predestinación (o las influencias de Rohmer y Bresson) en las películas de Martín Rejtman y Juan Villegas. Devenir sexual y prácticas clandestinas en una ciudad como meseta en *Un año sin amor* y *Ronda nocturna*. Estatismo. Extrañamiento, extravío, periferia en *El nadador inmóvil* y *Monobloc*.
- 4.4.La ciudad cosmopolita y multicultural que propone una identidad como mosaico de la crisis socioeconómica: *Esperando al Mesías* y *El abrazo partido* de Daniel Burman

Bibliografía:

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

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

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

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:

Rapado (Martín Rejtman, 1992-1996)

Picado fino (Esteban Sapir, 1994-1998)

¿Sabés nadar? (Diego Kaplan, 1996)

Buenos aires viceversa (Alejandro Agresti, 1996)

Pizza, Birra, Faso (Bruno Stagnaro - Adrián Caetano, 1997)

Bolivia (Adrián Caetano, 1998)

Mundo grúa (Pablo Trapero, 1998)

Silvia prieto (Martín Rejtman, 1999)

El nadador inmóvil (Fernán Rudnik, 2000)

Esperando al Mesías (Daniel Burman, 2000)

Sábado (Juan Villegas, 2001)

El bonaerense (Pablo Trapero, 2002)

Los guantes mágicos (Martín Rejtman, 2004)

Ronda nocturna (Edgardo Cozarinsky, 2005)

Un año sin amor (Anahí Bernieri, 2005)

El abrazo partido (Daniel Burman, 2005)

Monobloc (Luís Ortega, 2005)

Unidad 5. El último cine argentino (o un eterno retorno al origen de los relatos). Historia, mito y fabulación. Simulacro y quiebre. La crisis del sistema identitario.

5.1.El problema del cansancio y la repetición: Cuando el NCA se convierte en una marca más de la industria cultural. El formato digital y el bajo presupuesto como reacciones amateurs a la (equivocada) idea de profesionalización e inserción en el mapa productivo de la industria. La denuncia implícita de *UPA! Una película argentina* como evidencia del estancamiento estético.

5.2.El retorno de los géneros clásicos. ¿La comedia romántica y el cine de aventuras son la renovación? Revisión y perversión de los géneros: “ni clásicos ni vanguardistas”. La función fabuladora y la vuelta a la literatura en *El hombre robado* e *Historias extraordinarias* o ¿qué es lo argentino?

5.3.Ciudad, hermetismo, vuelta a los orígenes y ciclos de repetición: otra relectura de la *nouvelle vague*. La imposibilidad de crear un sistema narrativo: *A propósito de Buenos Aires* y *Cómo estar muerto/Como estar muerto*

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

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)

A propósito de Buenos Aires (Manuel Ferrari-Alejo Franzetti-Martín Kalina- Cecilia Libster- Francisco Pedemonte- Clara Picasso - Matías Piñeiro- Juan Ronco- Andrea Santamaría- Malena Solarz- Nicolás Zukerfeld, 2006)

El hombre robado (Matías Piñeiro, 2007)

Cómo estar muerto/Como estar muerto (Manuel Ferrari, 2007)

Historias extraordinarias (Mariano Llinás, 2007)