

Estudios comparativos y cine latinoamericano: cuestiones de método y modalidades

Prof. Dr. Ismail Xavier

20 y 21 de junio de 2019

Propuesta: El Seminario tiene como objetivo poner en práctica diferentes ejemplos de estudios comparativos, involucrando películas argentinas, mexicanas y brasileñas, con vistas a un diálogo sobre alternativas de formación de corpus sobre estos estudios y las cuestiones de método que deben tomarse en cuenta para que representen una contribución efectiva al estudio del cine latinoamericano.

a) Una cuestión preliminar: criterios de formación de conjuntos de películas, es decir, criterios de formación del corpus de un estudio comparativo. Algunos ejemplos:

- Series históricas en cines nacionales o regionales.
- Películas de un cineasta, autor o película de distintos autores que presentan rasgos estilísticos o "motivos temáticos" (Tomachevski) comunes;
- Películas de un movimiento estético cuya composición comporta un trazo de unión de carácter estético, con identidad explicitada en un manifiesto u otra forma de unión en torno a un proyecto.
- Películas que componen una constelación perteneciente a un momento del pasado histórico o a la contemporaneidad. En este caso, el corpus puede ser restringido a un cine nacional o puede ser más amplio.

b) Al inicio del seminario se realizará una exposición de los conceptos que orientan los estudios comparativos, acompañada de un comentario sobre el significado de tales estudios en distintos planos del análisis de films, en particular en su relación con la historia de los estilos y las similitudes y diferencias en el tratamiento de temas recurrentes.

Resaltar tres puntos básicos: el principio de pertinencia en la elección del corpus, el principio de coherencia en los análisis y el principio de fuerza explicativa en el esclarecimiento de aportes culturales, estéticos y políticos; estos puntos básicos son decisivos para que el estudio comparativo sea relevante en el campo de la investigación y el ensayo crítico.

* * *

En el caso de los estudios comparativos a desarrollarse en las clases:

1. La serie histórica que permite comparar películas mexicanas y brasileñas pertenecientes a tres momentos de las cinematografías nacionales -el clásico, el moderno y el contemporáneo- y se caracterizan por la presencia del travelling como traza formal asociada a la violencia en sus diversos matices. En esta serie, el momento clásico y el moderno serán abordados a partir de la cuestión de la violencia endémica en el medio rural, tomando la figura del "bandido social" en Brasil y México. En algunos casos, tal figura se convirtió en un líder revolucionario, como Pancho Villa en la Revolución Mexicana (1911-1920) que es tema de dos películas insertadas en este estudio. El momento contemporáneo será abordado a partir de la violencia en la experiencia urbana de las metrópolis latinoamericanas durante el paso del siglo XX al XXI.

Filmografía:

Films clásicos: *Enamorada* (1948), de Emilio Fernández (violencia de la guerra revolucionaria) vs. *El cangaceiro* (1953), de Lima Barreto (la violencia del bandido social no transformado en líder revolucionario). El tema del par amoroso constituido por una alianza *sui generis* en la que, de inicio, los amantes se encuentran en campos opuestos. El paso del bandido social rural a la condición de

revolucionario en el caso de México y la no politización de la violencia rural dentro de la experiencia brasileña.

Films Modernos: *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (1964), de Glauber Rocha (violencia del bandido social en el sertão brasileño entendida como etapa para una futura revolución social) vs *Reed, México Insurgente* (1970), de Paul Leduc (violencia de la guerra) que se ha convertido en una de las más antiguas de la historia de México.

Films modernos. *O Invasor*, (2001) de Beto Brant - violencia vinculada a la delincuencia empresarial y al contrato de *killers* profesionales para realizar tareas de interés de los empresarios, contra *Amores Perros* (2000), de Alejandro González Iñárritu En un plano más amplio gana énfasis una violencia ligada a la delincuencia empresarial y al contrato de asesinos profesionales. El nuevo contexto social es marcado por la violencia urbana y el crimen organizado en un ambiente signado por la agitación en las megalópolis contemporáneas.

1. Comparación de dos películas contemporáneas en el eje Argentina-Brasil que traen en común el "motivo temático" (Tomachevski) del pasado en el presente. Tal motivo está relacionado a la supervivencia de una estructura familiar patriarcal en crisis, pero aún efectiva, particularmente en las relaciones informales de trabajo y convivencia con empleadas domésticas. Estas películas comportan en común el extrañamiento generado por un sentimiento de amenaza que, aunque no toma cuerpo, sugiere que una dimensión de lo insólito ronda a las familias, un efecto que, en términos de Tzevan Todorov, las acerca al fantástico como género de la ficción.

Filmografía:

Argentina: *La ciénaga*, de Lucrecia Martel (2001). La experiencia de una familia patriarcal burguesa con su *modus vivendi* en crisis en un contexto contemporáneo limítrofe entre el campo -con sus vicisitudes de unidad productora fragilizada- y la ciudad - espacio generador de nuevas demandas que corroen un sentido de comunidad ya objeto de nostalgia.

Brasil: *El sonido alrededor* (2012), de Kleber Mendonça. La experiencia de una familia tradicional anclada en una fuerte tradición patriarcal, instalada en una ciudad moderna, un barrio *chic* de Recife, donde formas de poder informal propias de un pasado marcado por las grandes propiedades rurales conviven con las demandas de organización de lo cotidiano impregnadas de nuevas formas de vida, tecnologías, consumismo y violencia.

1. Comparación que involucra dos films contemporáneos, uno argentino y otro brasileño, a partir del análisis de semejanzas y diferencias en el trato de cuestiones relacionadas con el motivo temático del "pasado en el presente", en este caso referente a la memoria de las dictaduras militares, colocando a sus protagonistas ante el dilema de superar inhibiciones o repetir un patrón de comportamiento ya sedimentado en el plano de los afectos. Como protagonistas, tenemos dos funcionarios de la burocracia oficial en el área de la justicia que lidian con delitos de violencia.

Argentina: *El secreto de sus ojos*, de Juan José Campanella (2008);

Brasil: *Cuerpo*, de Rubens Rewald y Rossana Foglia (2007)

Bibliografía:

Aumont, Jacques & Marie, Michel. (2015) *L'analyse des films*. Paris, Armand Colin.

Barrenha, Natalia Christofolletti. (2013) *A experiência do cinema de Lucrecia Martel: resíduos do tempo e sons à beira da piscina*. São Paulo, Alameda Casa Editorial.

Benjamin, Walter. (1984) *Origem do drama barroco alemão* (Trad. e notas de Sérgio Paulo Rouanet), São Paulo, Editora Brasiliense.

Gilly, Adolfo. (1994) *La revolución interrumpida*. Ciudad de Mexico, Ediciones Era

Jameson, Fredric. (1974) *Marxism and Form: twentieth-centuries dialectical theories of literature*. Princeton (NJ), Princeton University Press.

Koselleck, Reinhart. (2014). *Estratos do tempo: estudos sobre a história*. Rio de Janeiro, Editora Contraponto/Editora da PUC-Rio

Löwy, Michael. (2002) *Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura de Las tesis sobre el concepto de historia*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica de Argentina.

Oubiña, David. (2007) *Estudio crítico sobre La ciénaga, de Lucrecia Martel*. Buenos Aires, Picnic Editorial.

Reed, John. (2010) *México insurgente*. São Paulo, Boitempo Editorial

Sarlo, Beatriz. (2005) *Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores.

Todorov, Tzevan. (1970) *As estruturas narrativas*. São Paulo, Editora Perspectiva.

Tomachevski, B. (1970) "Temática" in Dionísio de Oliveira Toledo (comp.), *Teoria da literatura dos Formalistas Russos*, Porto Alegre, Editora Globo, pp. 169-204.

Tuñón, Julia. (2000) *Los rostros de um mito: personajes femeninos en las películas de Emilio Indio Fernández*. Ciudad de Mexico, coedición Arte e Imagen /Consejo Nacional para la Cultura y las Letras.

Xavier, Ismail. (2017) "Memória política e demanda de justiça: estudo comparado de dois filmes latino-americanos", in (Morettin, Eduardo & equipe do Grupo de Pesquisa História e Audiovisual: circularidades e formas de comunicação; comp.) *Cinema e História: circularidades, arquivos e experiência estética*. Porto Alegre, Editora Sulina.

Xavier, Ismail. (2011) "Entre ressentiment et pragmatisme: la voix off em tant que discours du protagoniste devant la violence et le jeu de l'ascension sociale". Revista *Cinémas* (Montreal).