

Artes en América Latina:

Transformación y Expansión en las Artes Audiovisuales

Prof.: Dr. Eduardo A. Russo

Presentación

El seminario *Artes en América Latina: Transformación y Expansión en las Artes Audiovisuales* propone un examen del campo de la creación artística contemporánea, con particular énfasis en las producciones realizadas en la región. De modo complementario, aborda también los desarrollos conceptuales que dichas prácticas han generado en América Latina. Esta doble dimensión es considerada en sus relaciones y tensiones con el arte y el pensamiento teórico, crítico y analítico de las artes audiovisuales contemporáneas producidas en otras latitudes.

Mediante el análisis de algunos casos representativos, proponemos interrogar la escena contemporánea del cine y las artes audiovisuales producidos en América Latina a partir de un marco teórico de carácter postdisciplinario. Esta elección se fundamenta en la inscripción del seminario en una Facultad de Artes, donde los procesos formativos e investigativos hallan en las prácticas artísticas no solamente ciertos materiales a dilucidar, sino formas de organización sensible abiertas a la producción de ideas y modos de pensamiento que se reclaman como propios. Por otra parte, a la vez de enfocar la producción actual, cierta revisitación de determinados desarrollos artísticos, críticos y teóricos provenientes de distintos períodos del siglo anterior son examinados en una relectura contemporánea, mediante criterios que participan de una lectura arqueológica y genealógica, tanto de las prácticas como de los medios técnicos y expresivos relacionados.

La integración en un mismo seminario de los ámbitos relativos a las artes audiovisuales consolidadas por una prolongada tradición, junto a experiencias que desafían su inscripción en un medio específico, procura contemplar el campo actual de expansión en las prácticas artísticas, que a lo largo de las últimas décadas desafía tradicionales delimitaciones para proponer experiencias que incursionan en un campo de extensión, hibridación y complejidad creciente de sus dispositivos.

El seminario parte del actual ensanchamiento del concepto de artes audiovisuales, incorporando la tradición matricial que el cine hizo posible durante el siglo XX, junto a las contribuciones de la creación en video y artes electrónicas analógicas, en su actual reinención contemporánea ante la mutación digital. Para ello, nociones teóricas centrales como las de imagen técnica y dispositivo son presentadas como operadores cruciales en nuestra aproximación, en cuyo desarrollo intervienen referentes del campo global y regional, así como ocurre con algunas líneas de trabajo

propuestas por pensadores como Gilles Deleuze, cuya productividad ha influido ampliamente algunos desarrollos decisivos en las contribuciones de la región. La aproximación presentada en el seminario no pretende la exhaustividad. Más bien intenta presentar a los cursantes un entramado epistemológicamente consistente, compuesto por piezas artísticas y desarrollos conceptuales, que no solamente ha permitido pensar las creaciones audiovisuales, sino que también ha producido efectos concretos en la generación de obra en la región.

Algunos ejes relativos a la cuestión de los realismos, la relación entre imagen artística y su dimensión política, el estado de los cines nacionales entre lo identitario y lo transnacional, la hibridación medial, las transformaciones espectatoriales, la intermedialidad y la expansión de lo audiovisual, entre otras, son consideradas en el seminario mediante el estudio de una serie de piezas procedentes de otras configuraciones epocales y revisadas en un contexto actual, o pertenecientes a la creación audiovisual del presente siglo. De ese modo, se esbozarán nuevos modos de pensar largas trayectorias, de apreciar ciertas configuraciones de la creación audiovisual contemporánea y de avistar algunas de sus formas emergentes.

Objetivos

- Presentar perspectivas de estudio que relacionen nuevas cuestiones en torno a las artes audiovisuales de acuerdo a un abordaje postdisciplinar, que incorpora perspectivas genealógicas y arqueológicas respecto a su prácticas y condiciones mediales.
- Contribuir al reconocimiento de espacios de discusión e intercambio entre corrientes del pensamiento contemporáneo generadas en distintas latitudes, en sus relaciones productivas y tensiones polémicas con líneas de pensamiento que atraviesan las ideas sobre artes audiovisuales generadas en América Latina.
- Diseñar propuestas de tratamiento analítico y crítico de las producciones artísticas contemporáneas, con especial atención a las realizadas en el ámbito latinoamericano.
- Desplegar la potencia conceptual de los trabajos artísticos como generadores de ideas plasmadas en experiencias audiovisuales, asumiendo que su potencial no se reduce a brindar materiales a elucidar por la aplicación de marcos disciplinares, sino que portan en sí formas de conocimiento cuyo despliegue impacta sobre el pensamiento contemporáneo.
- Explorar, mediante el estudio de producciones localizadas en situaciones de bordes y fronteras respecto del campo audiovisual, la producción de conocimiento sobre el arte, sus determinaciones mediales y sus implicancias sociopolíticas en América Latina

Contenidos

1. Artes audiovisuales, dispositivos e imágenes técnicas

La imagen técnica y lo audiovisual. La cuestión de los dispositivos. Fílmico, electrónico, digital: el cine en tránsito en entornos *postmedia*. El presente de las artes audiovisuales en América Latina: pliegues, intervalos e intersticios entre las imágenes.

2. ¿Qué es lo que el cine pone hoy en escena?

Puesta en imágenes, puesta en escena. Opacidades y transparencias en el espectáculo y discurso audiovisual. Máquinas, aparatos y vanguardias en las artes audiovisuales: legados y relecturas. Políticas del realismo: un estado de situación. Cines nacionales y cine transnacional. Algunos rizomas y líneas de fuga latinoamericanos.

3. Cine y artes audiovisuales: mutaciones y modulaciones contemporáneas.

Artes audiovisuales y modernidad. Archivo y memoria. Narración, atracción e inmersividad: el estado de las ficciones y nuevas formas del documental. Paradojas de la identidad y el nomadismo en América Latina: la nación y lo transnacional, migraciones y extranjerías. Virtualización, films-mutantes y retorno de lo real en el mundo del postcine.

Filmografía y videografía de referencia

Limite (1931, Brasil) de Mario Peixoto
Documentario (1967, Brasil), de Rogerio Sganzerla
Los rollos perdidos de Pancho Villa (2003, México), de Gregorio Rocha
Hamaca paraguaya -Video- (2003), Argentina, de Paz Encina
Hamaca paraguaya (2006, Paraguay-Argentina), de Paz Encina
Acme & Co. Historias del cine viajero (2006, México), de Gregorio Rocha
Un tigre de papel (2007, Colombia), de Luis Ospina
Pacific (2009, Brasil) Marcelo Pedroso
Jean Gentil (2010, Rep. Dominicana-México-Alemania), Israel Cárdenas y Laura Guzmán
Navajazo (2014, México), Ricardo Silva
Operación fracaso y el sonido recobrado (2015, Argentina) Albertina Carri
Todo comenzó por el fin (2015, Colombia), Luis Ospina
El abrazo de la serpiente (2016, Colombia-Argentina), Ciro Guerra
El viento sabe que vuelvo a casa (2016, Chile), José Luis Torres Leiva
Operación Fracaso y el sonido recobrado (instalaciones) (2015, Argentina), Albertina Carri
Cuaterros (2017, Argentina), Albertina Carri
Hamaca Paraguaya-La Marcha del Silencio-Pyragué-Desaparecidos (instalaciones) (2000-2013, Paraguay), Paz Encina.
Ejercicios de memoria (2017 Paraguay-Argentina) Paz Encina
Zama (2017, Argentina), Lucrecia Martel.
Carne y Arena (instalación) (2017, México) Alejandro González Iñárritu
O Processo (2018, Brasil) Maria Augusta Ramos
El silencio es un cuerpo que cae (2018, Argentina) Agustina Comedi
La película infinita (2018, Argentina), Leandro Listorti
La telenovela errante (2018, Chile), Raúl Ruiz
Bacurau (2019, Brasil), Kleber Mendonca Filho

Bibliografía general

- Agamben, Giorgio, (2008) *Qu'est-ce q-un dispositif?*, Paris, Rivages Poche,
-----, (1995) *Estancias*. Valencia, Pre-Textos,
-----, (2009) *Qu'es-ce que le contemporain?*, Paris, Rivages Poche,
- Aguilar, Gonzalo, (2007) *Otros mundos. Un Ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Buenos Aires, Santiago Arcos,.
-----, (2013) *Más allá del pueblo. Imágenes, indicios y políticas del cine*, Buenos Aires, FCE,.
- Aguilera, Yanet & Marina Da Costa (org.), (2015) *Imagem, memória, resistencia*. Sao Paulo, Discurso Editorial,.
- Albera, Francois, (2009) *La vanguardia en el cine*, Buenos Aires, Manantial,
- Amado, Ana (2009) *La imagen justa. Cine argentino y política, 1980-2007*. Buenos Aires, Colihue.
- Andermann, Jens, (2015) *El nuevo cine argentino*. Buenos Aires, Paidós.
- Aprea, Gustavo, (2013) *Filmar la memoria*. Buenos Aires, UNGS.
----- (2015) *Documental, testimonios y memorias*. Buenos Aires, Manantial.
- Arias Herrera, Juan C. (2010) *La vida que resiste en la imagen. Cine, política y acontecimiento*. Bogotá, Ed. Javeriana.
- Aumont, Jacques (2016) *Límites de la ficción. Consideraciones sobre el estado del cine contemporáneo*. Santander, Shangrila.
- Bellour, Raymond, *Entre imágenes*, Buenos Aires, Colihue, 2009.
-----, *L'entre-images 2, Mots, Images*. Paris, P.O.L., 1999
-----, *El cuerpo del cine*. Santander, Shangrila, 2013.
-----, *Los pensamientos del cine*, Shangrila, 2018.
- Bernini, Emilio (ed.) *Después del nuevo cine. Diez miradas en torno al cine argentino contemporáneo*. Buenos Aires, EUFyL, 2019
- Buci-Glucksmann y otros, *Conversaciones con Raúl Ruiz*. Santiago de Chile, Ed. Univ. Diego Portales.
- Cappa, Carolina (ed.) *Nitrato argentino. Una historia del cine de los primeros tiempos*. Buenos Aires, Museo del Cine, 2019.
- Casetti, Francesco. *The Lumière Galaxy. 7 Keywords for Cinema to Come*. Columbia University Press, 2015.
- Charney, Leo y Schwarz, Vanessa —*O Cinema e a invenção da vida moderna*. San Pablo, Cosac&Naify, 2001.
- Comolli, Jean-Louis, *Ver y poder*, Buenos Aires, Nueva Librería, 2007.
-----, *Cine contra espectáculo*, Buenos Aires, Manantial, 2010
-----, y Vincent Sorrel *Cine, Modo de empleo*. Buenos Aires, Manantial, 2016
-----, *Cuerpo y Cuadro (I)*. Buenos Aires, Prometeo, 2016.
- Culp, Andrew, *Oscuro Deleuze*. Barcelona, Melusina, 2016.
- Deleuze, Gilles (y F. Guattari) *Mil mesetas*, Valencia, Pre-Textos, 1990.
Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento: Ensayos sobre cine 1*, Barcelona, Paidós, 1986
-----, *La imagen-tiempo: Ensayos sobre cine 2*, Barcelona, Paidós, 1987.
-----, *Conversaciones*, Valencia, Pretextos, 1994
-----, y Claire Parnet, *Diálogos*, Valencia, Pre-textos, 2002.
-----, *La isla desierta*, Barcelona Pre-textos, 2007
-----, *Dos regímenes de locos*, Barcelona, Pre-textos, 2008

- , *Cine I: Bergson y las imágenes*. Buenos Aires, Cactus, 2009.
- , *Cine II: Los signos del movimiento y del tiempo*. Buenos Aires, Cactus, 2011.
- , *Cine III: Verdad y tiempo, potencias de lo falso*. Buenos Aires, Cactus, 2018.
- De Lucas, Gonzalo, *Tocar las imágenes*. Barcelona, CCCB, 2015
- Durán, Mauricio, *La máquina cinematográfica y el arte moderno*, Bogotá, Ed. Univ. Javeriana, 2009.
- Durán, Mauricio & Claudia Salamanca, *Archivo, Memoria y Presente en el Cine Latinoamericano*. Bogotá, Ed. Javeriana, 2016.
- Fatorelli, Antonio, *Fotografía contemporánea. Entre el cine, el video y las nuevas medios*. Rio de Janeiro, SENAC, 2013.
- Federici, Mario y Cosetta Saba, *Cinema and Art as Archive*. Milano, Mimesis, 2015
- Flaxman, Gregory (comp.) *The Brain is The Screen*, Minnesota, University of Minnesota Press, 2000.
- Flusser, Vilém, *Los gestos*. Barcelona, Herder, 1999.
- En el universo de las imágenes técnicas*. Buenos Aires, Caja Negra, 2015
- Frodon, Jean-Michel y François Dosse, *Deleuze et les images*. Paris, Cahiers du Cinéma-INA, 2008.
- García Borrero, Juan Antonio, *Otras maneras de pensar el cine cubano*. Santiago de Cuba, Ed. Oriente, 2009.
- García Canclini, Néstor (comp.) *Extranjeros en la tecnología y la cultura*, Buenos Aires, Fundación Telefónica, 2009
- *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz, 2010.
- Garavelli, Clara, *Video Experimental Argentino Contemporáneo*. Buenos Aires, EDUNTREF, 2015.
- Garavelli, Clara y Alejandra Torres (coord.) *Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino*. Buenos Aires, Librería, 2016.
- González, Roque (Ed.), *Cine Latinoamericano y Nuevas Tecnologías Audiovisuales*. La Habana, Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 2011.
- Guarini, Carmen, *Antropología visual de la ausencia*. Buenos Aires, Sans Soleil, 2017.
- Haddu, Miriam & Joanna Page, *Visual Synergies on Fiction and Documentary Film from Latin America*. New York, Palgrave MacMillan, 2009.
- Hansen, Miriam, *Cine y Experiencia*. Buenos Aires, El cuenco de plata, 2019
- La Ferla, Jorge (comp.) *Arte, ciencia y tecnología, Un panorama crítico*. Buenos Aires, Espacio Fundación Telefónica, 2009.
- *Cine (y) digital*, Buenos Aires, Manantial, 2009.
- La Ferla, Jorge y Sofía Reynal, *Territorios audiovisuales*. Buenos Aires, Librería, 2012.
- León Frias, Isaac, *El nuevo Cine Latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad estética*. Univ. De Lima, Lima, 2013.
- López, Ana, *Hollywood, nuestra América y los latinos*. La Habana, Ed. La unión, 2012.
- Ludmer, Josefina. *Aquí América Latina. Una especulación*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
- Machado, Arlindo, *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, EUDEBA-Libros del Rojas, 2001.
- *El sujeto y la pantalla*. Barcelona, Gedisa, 2009.

- *Pre-cinema y post-cinema*. Buenos Aires, La Marca, 2015.
- Maciel, Katia (org.) *Transcineemas*, Rio de Janeiro, Contra Capa, 2009.
- Magariños, Alejo, *La cámara sin ley. Hamaca Paraguaya y la refundación del cine guaraní*. Buenos Aires, 2014.
- Martin-Jones, Deleuze, *Cinema and National Identity. Narrative Time in National Contexts*, Edinburgh. Edinburgh University Press, 2006.
- Mestman, Mariano (comp.) *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*. Buenos Aires, Akal, 2016.
- Montaña, Francisco (ed.), *¿Cómo se piensa al cine en América Latina? Aparatos epistemológicos, herramientas, líneas, fugas e intentos*. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, 2014.
- Mora, Pablo y otros. *Fronteras expandidas. El documental en Iberoamérica*. Bogotá, Ed. Javeriana, 2015.
- Navarro, Sergio *La poética de las imágenes del cine*. Santiago de Chile, Metales pesados, 2014.
- Nagib, Lúcia (ed.) , *The New Brazilian Cinema*. Oxford, Oxford Univ. Press, 2003.
- Nagib, Lúcia, *A utopía no cinema brasileiro. Matizes, nostalgias, distopias*. Sao Paulo, Cosac & Naify, 2007.
- Noriega, Chon A. (ed.) *Visible Nations. Latin America Cinema and Video*. Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 2000.
- Notario, Luis, A. & Bruce Paddington, *Explorando el cine caribeño*. La Habana, Ediciones ICAIC. 2010.
- Olhagaray, Nestos, *Sobre video y artes mediales*. Santiago de Chile, Metales pesados, 2012.
- Ortiz, Renato. *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Andrés Bello, Bogotá, 1998.
----- *Modernidad y Espacio. Benjamin en Paris*. Buenos Aires, Norma, 2000.
- Ospina, Luis, *Palabras al viento*. Bogotá, Aguilar, 2007.
- Paranagua, Paulo Antonio, *Cine Documental en América Latina*, Madrid, Cátedra, 2003.
- Pick, Zuzana, *Constructing the Image of the Mexican Revolution. Cinema and the Archive*. Austin, Univ. of Texas Press, 2010
- Piedras, Pablo, *El cine documental en primera persona*. Buenos Aires, Paidós, 2014.
- Quintana, Ángel —*Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*. Madrid Acontillado, 2011.
- Parente, André. *Cinema em trânsito. Cinema, Arte Contemporânea e Novas Mídias*. Rio de Janeiro, Azougue, 2012
----- *Cinema/Deleuze*. Sao Paulo, Papirus, 2013.
- Pereira, Carlos O. *Na musica no Cinema Silencioso do Brasil*. Rio de Janeiro, MAM, 2014.
- Prividera, Nicolás, *El país del cine. Para una historia política del nuevo cine argentino*. Córdoba, Los ríos, 2015.
- Rezende, Luiz, *Microfísica del documental*. Rio de Janeiro, Republica Literaria, 2015
- Ruiz, Raúl, *Poéticas del cine*. Santiago de Chile, Univ. Diego Portales, 2012.
- Russo, Eduardo (comp.) *Hacer Cine. Producción Audiovisual en América Latina*. Buenos Aires, Paidós, 2008.
- Russo, Eduardo (comp.) *The Film Edge. Contemporary Filmmaking in Latin America*. Buenos Aires, Teseo, 2010.

- Sánchez, Claudio. *Los aviones en el cine silente boliviano*. La Paz, Filmoteca de La Paz, 2013.
- Santos, Nara. *Arte, cinema e audiovisual*. Santos, Santa María, PPGART Editora, 2016.
- Senaldi, Marco, *Doppio Sguardo, cinema e arte contemporanea*, Milano, Bompiani, 2008.
- Steyerl, Hito —*Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
- Tompkins, Cynthia, *Experimental Latin American Cinema*. Austin, Univ. of Texas Press, 2012.
- Torres San Martín, Patricia (coord.) *Mujeres y cine en América Latina*, Guadalajara, Univ. de Guadalajara, 2004.
- Suárez, Juana. *Cinemabargo Colombia*. Cali, Universidad del Valle, 2012.
- , *Luis Ospina. Todo comenzó por el archivo*. México D.F., Cuadernos de Cinema23, 2015.
- Vargas, Juan Carlos (ed.) *Tendencias en el cine iberoamericano del nuevo milenio*. Guadalajara, Univ. de Guadalajara, 2011.
- Vázquez Mantecón, Alvaro, *El cine super8 en México, 1970-1989*. México D.F., UNAM, 2012.
- Villarroel, Mónica (comp.) *Travesías por el cine chileno y Latinoamericano*. Santiago de Chile, LOM, 2013.
- Xavier, Ismail, *Allegories of Underdevelopment. Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema*, Minneapolis. Univ. of Minnesota Press, 1997
- , *O Olhar e a cena*, San Pablo, Cosac & Naify, 2003.
- , *Cine Brasileño Contemporáneo*. Buenos Aires, Santiago Arcos, 2013
- *El discurso cinematográfico: La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

Modo de evaluación

El seminario será evaluado mediante la realización, por parte de los cursantes, de una breve investigación que culminará en la escritura de un *paper* en torno a una cuestión particular, relativa a los contenidos del seminario.

El Trabajo Final consistirá en la realización de una breve investigación acotada a una cuestión desarrollada en el programa del seminario, articulando los autores y temas presentados en las clases, en relación con los textos y obras trabajados. Se recomienda enfocar la investigación en un problema o punto restringido, para poder llevarla a cabo en una extensión breve como la propuesta. Se aconseja, en el caso de los cursantes inscriptos en el marco de una carrera de posgrado, que el tema seleccionado mantenga relación con algún aspecto del trabajo de investigación que confluye en el proyecto de tesis, para contribuir al avance de su desarrollo. De no poder establecerse dicha relación, el tema escogido dependerá de intereses o inquietudes académicas o profesionales de cada cursante, manteniéndose como una investigación acotada, de carácter independiente. El tema podrá incursionar en alguna cuestión relativa a las artes audiovisuales tradicionales o alguna de sus manifestaciones expandidas, crecientemente presentes en el panorama contemporáneo.

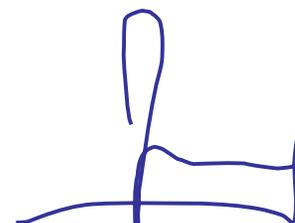
El estudio de esta cuestión particular deberá contemplar un desarrollo acorde al estado actual de la discusión sobre lo abordado, incorporando los materiales bibliográficos, visuales, filmográficos, videográficos o multimediales que se consideren pertinentes para la adecuada exposición del tema desarrollado.

Los resultados de la investigación serán presentados en una paper de breve extensión (15.000, espacio entre palabras incluido). De modo estimativo, los trabajos constarán con un promedio de 6-10 fuentes biblio-hemerográficas utilizadas, entre las suministradas por el docente del seminario y las relevadas por cada cursante, más las piezas artísticas visionadas, para apoyarse y discutir la necesaria variedad de perspectivas y aproximaciones al tema sometido a estudio.

Podrá adjuntarse, fuera de la extensión consignada, material gráfico o iconográfico que se considere pertinente a la exposición del trabajo.

El escrito será presentado en formato electrónico, caratulado con los datos institucionales y personales correspondientes. La extensión máxima no deberá superar 15.000 caracteres en tipografía arial 12, interlineado 1.5.

Nota: El trabajo deberá contar con una instancia de supervisión del docente vía correo electrónico a la casilla de correo eduardo.a.russo@outlook.com, mediante la presentación previa del título, un abstract (800 caracteres) y el listado de materiales bibliográficos, visuales o audiovisuales disponibles para su realización.

Eduardo A. Russo

Mayo 2020