

Capacitación Universitaria Extracurricular

1. Título / Denominación

Capacitación Universitaria Extracurricular en Cine argentino (ficción y realidad)

Inicio de cursada:

8 de julio de 2024

Finalización de cursada:

30 de diciembre de 2024

2. Objetivos

- Permitir un acercamiento a la historia del cine argentino desde una perspectiva social y a la vez estética.
- Comprender los diversos modos en que lo “real” y lo “ficcional” se entrelazan en los relatos cinematográficos.
- Familiarizarse con las distintas figuras y modelos de representación de la vida cotidiana que ha desplegado el cine argentino, en busca de comprender su sentido histórico, social y cultural.
- Reflexionar sobre los modos de construcción de “sentido común” que operan en los medios de comunicación, a partir de diferentes categorías y procedimientos estéticos.

3. Fundamentación / Justificación

En la República Argentina, el cine ha sido un potente generador de identidades ciudadanas, sobre todo a partir de las décadas del 40 y el 50. Además de entretenimiento de masas, nuestro cine funcionó como aglutinante de ideales, mentalidades y modos de vivir.

El mundo del trabajo, de la familia y del tiempo libre fue configurando en las películas un universo que relataba una realidad social, a la vez que le daba forma y verosimilitud. De ese modo, “ficción y realidad” se entrelazan en los relatos cinematográficos, configurando distintos modos poéticos de representar la vida. Conocer este proceso (en el que lo social se entrelaza con lo estético) es una importante clave para entender lo que hoy somos y lo que creemos que somos.

La Capacitación propone una lectura social del cine argentino, brindando claves de análisis y de interpretación de las películas, en función de los distintos modos de representación de la vida social de cada época y de las distintas poéticas que los sostienen.

4. Tipo de CUEx

Se trata de una CUEx de Transferencia de conocimientos producto de investigaciones, desarrollos de articulación social y ejercicios profesionales, con propuestas de formación orientadas al público en general.

Modalidad de dictado

Virtual mixta, combinando algunas clases sincrónicas con clases escritas asincrónicas, y posterior trabajo conjunto en campus.

Las instancias sincrónicas tendrán la forma de una clase semanal por zoom, que luego quedará grabada para que todos los participantes puedan verla en cualquier momento.

Además, los participantes tendrán acceso semanal a una clase escrita y a links para ver las películas que se utilizarán para el análisis.

Los foros para la participación de los alumnos se abrirán también semanalmente, y los tutores se encargarán del seguimiento de los distintos temas, incluidos los Trabajos Integradores.

Tanto en las clases por zoom como en el trabajo en los foros (chats) se estimula y promueve la participación más amplia posible por parte de los alumnos, ya sea de modo individual o grupal.

5. Estructura curricular

La Capacitación Universitaria Extracurricular en Cine argentino (ficción y realidad) se estructura en cuatro módulos, de seis clases cada uno. Cada módulo tiene una carga horaria de 30 hs. reloj.

Módulo 1: El cine del sentimiento (años 40 y 50)

Lic. Mario Berardi

Módulo 2: El “nuevo cine” (años 60)

Lic. Mario Berardi

Módulo 3: El cine político (años 70 en adelante)

Mg. Cecilia Fiel

Módulo 4: La crisis de los modelos (años 80 en adelante)

Mg. Cecilia Fiel

6. Contenidos de cada módulo o asignatura

Módulo 1: El cine del sentimiento (años 40 y 50)

Los orígenes del cine sonoro en la Argentina. El tango y el “mundo de la noche”. Historias de “artistas” (del bajo fondo a la consagración). El mundo de la familia, el trabajo y el tiempo libre. Territorios imaginarios: las luces del centro, el arrabal, el “interior”.

El auge del melodrama: argumentos y argumentaciones. El “triunfo del amor” y la reunificación de la familia. El rol de la mujer (esposa, madre o “artista”). La retórica del sentimiento.

Docente a cargo: Lic. Mario A. Berardi

Tutoría: Lic. Stella Kuguel

Bibliografía Módulo 1

Berardi, Mario: “La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933 a 1970”. Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 2006

Aguilar, Gonzalo: Otros mundos, Buenos Aires, Santiago Arcos editor, 2010.

Nichols, Bill: La representación de la realidad, Madrid, Paidós, 2011.

<https://www.taringa.net/posts/arte/12083747/La-edad-de-oro-del-cine-argentino-1930-1950.html>

<http://marthadicroce.blogspot.com/2011/05/cine-literatura-y-musica.html>

<https://radiocut.fm/audiocut/el-nacimiento-del-melodrama-en-el-cine-argentino/>

<http://el-cinefilo-blog.blogspot.com/2016/11/dosseri-el-cine-argentino-y-la.html>

Filmografía Módulo 1:

Tango! (Moglia Barth, 1933)

Besos brujos (José Ferreyra, 1937)

Cándida millonaria (Luis Bayón, 1941)

Dios se lo pague (Luis C. Amadori, 1948)

El último payador (Manzi – Pappier, 1950)

Esposa último modelo (Carlos Schliepper, 1950)

La barra de la esquina (Julio Saraceni, 1950)

El hincha (Manuel Romero, 1951)

Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, 1952)

Módulo 2: El “nuevo cine” (años 60)

La ruptura que trae el “nuevo cine”. Oscurecimiento del mundo. El malestar en la representación del trabajo, la familia y el tiempo libre. Los “jóvenes viejos”: nuevo personaje social. La crisis generacional. Primeras manifestaciones del mundo de la política en el cine.

Hacia una nueva poética: disonancias y experimentación. Crisis del modelo “optimista”.

Del cine del sentimiento a la subjetividad crítica.

Docente a cargo: Lic. Mario A. Berardi

Tutoría: Lic. Stella Kuguel

Bibliografía Módulo 2

Aguilar, Gonzalo: *Otros mundos*, Buenos Aires, Santiago Arcos editor, 2010.

Berardi, Mario: “*La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933 a 1970*”. Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 2006.

Nichols, Bill: *La representación de la realidad*, Madrid, Paidós, 2011.

Filmografía Módulo 2:

Mercado de abasto (Lucas Demare, 1955)

Detrás de un largo muro (Lucas Demare, 1958)

Rosaura a las diez (Mario Soffici, 1958)

Tres veces Ana (David Kohon, 1961)

Los jóvenes viejos (Rodolfo Khun, 1962)

La cifra impar (Manuel Antín, 1962)

Pajarito Gomez (Rodolfo Kuhn, 1965)

Tute cabrero (Juan José Jusid, 1967)

Operación masacre (Jorge Cedrón, 1972)

La hora de los hornos (Solanas/Getino, 1968)

Módulo 3: El cine político (años 70 en adelante)

¿Cine político o cine militante? Formas de Re-presentar lo traumático.

La visibilidad fílmica y el trabajo de campo y fuera de campo. El montaje.

El grupo Cine Liberación. El grupo Cine de la Base. María Luisa Bemberg. Inicios de un cine feminista. Cine y democracia (cómo narrar el pasado reciente). La República Perdida y los documentales de la productora Cine Ojo.

La crisis de la industria en los 80 y 90. Agotamiento de esquemas y formas narrativas. El cine de Alejandro Agresti como puente hacia un nuevo cine argentino.

Docente a cargo: Mg. Cecilia Fiel

Tutoría: Lic. Luciana Caresani

Bibliografía Módulo 3:

Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo: Una historia del cine político y social en Argentina (Vol. II), Buenos Aires, Nueva Librería, 2011

Molfetta, Andrea (org.): Cine comunitario argentino, Buenos Aires, Teseo, 2017.

Sabat, Cynthia: Compañero Raymundo, Buenos Aires, INCAA, 2016.

<http://el-cinefilo-blog.blogspot.com/2016/11/dosseri-el-cine-argentino-y-la.html>

Filmografía Módulo3:

La fiesta de todos (Sergio Renán, 1978)

La historia oficial, Luis Puenzo, 1985)

La república perdida (Miguel Pérez, 1983

De eso no se habla (María Luisa Bemberg, 1993).

Pizza, birra y faso (Stagnaro/Caetano, 1998)

Rapado (Martín Rejtman, 1996)

Picado Fino (Esteban Sapir, 1996)

Fango (José Campusano, 2012)

Módulo 4: La crisis de los modelos (años 80 en adelante)

La aparición de “otro nuevo cine argentino”. La irrupción de nuevas historias y nuevas narrativas. Formas no convencionales de producción y distribución.

Hacia una nueva estética: Adrián Caetano, Pablo Trapero, Martín Rejtman, Ernesto Baca, Lucrecia Martel, Esteban Sapir.

El auge del cine documental. El documental político. Documental expositivo, de observación, performático y reflexivo.

La producción comunitaria: el cine de Perrone y Campusano.

Docente a cargo: Prof.: Mg. Cecilia Fiel

Tutoría: Lic. Luciana Caresani

Bibliografía Módulo 4

Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo: Una historia del cine político y social en Argentina (Vol. II), Buenos Aires, Nueva Librería, 2011

Molfetta, Andrea (org.): Cine comunitario argentino, Buenos Aires, Teseo, 2017.

Sabat, Cynthia: Compañero Raymundo, Buenos Aires, INCAA, 2016.

Filmografía Módulo 4:

La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001)

Cabeza de Palo (Ernesto Baca, 2002)

Diablo, familia y propiedad (Grupo Cine Insurgente, 1999)

Trelew. La fuga que fue masacre (Mariana Arruti, 2003)

Los rubios (Albertina Carri, 2003)

M (Nicolás Prividera, 2007)

Tierra de los padres (Nicolás Prividera, 2012)

Moreno (Virna Molina y Ernesto Ardito, 2013)

Seré millones (Omar Neri, Fernando Krichmar, Mónica Simoncini, 2015)

Requiem para un film olvidado (Ernesto Baca, 2017)

5 pal peso (Raul Perrone, 1998)

Bibliografía General de la CUEx

Aguilar, G. (2010), *Otros mundos*, Buenos Aires, Santiago Arcos editor.

Aumont, J. y Marie, M. (2006). *Diccionario Teórico y Crítico del Cine*. Barcelona: Paidós.

Aumont, J., Marie, M., Bergala, A., Vernet, M.: *Estética del cine*. Paidós, Barcelona, 1985.

Berardi, Mario: “*La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933 a 1970*”. Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 2006.

Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós.

Casetti, F. y Di Chio, F. (1991). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.

Gaudreault, A. y Jost, F. (1995). *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós.

Di Nubila, Domingo (1998) *Historia del cine argentino, la época de oro*; Bs As., Ediciones del Jilguero.

Metz, C. (1988), “*El film de ficción y su espectador*”, en *El significante imaginario*, Barcelona: G.G. <https://docer.com.ar/doc/e1vec8>

Nichols, Bill (2011), *La representación de la realidad*, Madrid, Paidós.

Zunzunegui S. (1989), “Cine y narratividad”, en *Pensar la imagen*, Madrid: Cátedra.

7. Carga horaria total

120 horas reloj, distribuidas en una cursada de seis meses de 20 horas cada uno.

8. Destinatarios

La Capacitación está destinada a:

- Historiadores y estudiantes de historia
- Estudiantes y profesionales de carreras vinculadas con medios de comunicación, arte y humanidades.
- “Cinéfilos” y otros estudiosos del fenómeno cinematográfico
- Todas aquellas personas interesadas en el estudio crítico de los medios de comunicación social.
- Todas aquellas personas interesadas en la comprensión de los fenómenos culturales que configuran nuestra identidad nacional.

9. Condiciones de cursada y de aprobación de la Capacitación

No hay requisitos especiales de admisión.

Metodología - Modalidad de trabajo:

Los contenidos de cada módulo están estructurados en 6 clases, que se habilitarán semanalmente en el aula virtual, utilizando los recursos disponibles en la plataforma de la institución (tareas, foros y actividades).

También estarán disponibles links para visualizar filmes o fragmentos de filmes, y links a textos de bibliografía de apoyo.

Clases escritas

Las clases son textos expositivos-explicativos, organizadas temáticamente y articuladas entre sí. Las clases virtuales son de lectura obligatoria, a los efectos de permitir la comprensión de los temas tratados y su posterior aplicación en el terreno de la práctica y visionado de películas.

Clases por zoom

Los lunes a las 20,30 hs. habrá una clase por zoom, destinada a ampliar y profundizar los contenidos y a resolver dudas y preguntas de los alumnos.

Las clases quedarán grabadas en el campus y los alumnos podrán verlas en cualquier momento.

Foros de discusión

Los foros de discusión constituyen un espacio de intercambio y diálogo entre cursantes y docentes. A partir de consignas disparadoras, propuestas por los tutores, se desarrollarán discusiones y reflexiones sobre temáticas específicas relativas a los contenidos del curso. Se pretende que los foros de discusión recuperen, aclaren y profundicen los conceptos presentados en las clases virtuales y faciliten la aplicación práctica de los mismos.

Estrategias didácticas

Se buscará incorporar temas de enseñanza que incluyan conceptos y modos de conocer provenientes de distintas disciplinas y enfoques teóricos, en el cruce entre el análisis cinematográfico y la dimensión histórica.

Apelando a la visualización de películas de los distintos períodos, se ofrecerán ejemplos para que los alumnos puedan sistematizar el método de análisis propuesto mediante la vinculación, comparación y generalización de los conceptos.

Por último, se promueven instancias de intercambio y discusión de ideas, procedimientos y resultados en todas aquellas situaciones en que sea pertinente, alentando la fundamentación de opiniones propias (basadas en los resultados obtenidos, en los conocimientos considerados válidos, etc.) y la disposición a confrontarlas con las de sus compañeros.

Trabajos Integradores y Trabajo Final

Para aprobar la Capacitación los cursantes deberán haber aprobado la totalidad de los Trabajos Integradores (cuyas consignas se indicarán oportunamente), y también aprobar el Trabajo Final. Se tendrá en cuenta especialmente el compromiso de participación de los cursantes en los foros y otras instancias de intercambio.

Para recibir la Certificación Final, los alumnos deberán participar regularmente en los foros, aprobar todos los Módulos (la totalidad de los Trabajos de Integración) y aprobar además el Proyecto Integrador Final, que se comenzará a trabajar en el Módulo 4 con el seguimiento y apoyo de profesores y tutores.

10. Conocimientos y/o habilidades que alcanzarán los estudiantes que hayan aprobado la Capacitación

Quienes cursen la Capacitación obtendrán herramientas de análisis y comprensión que les permitirán identificar e interpretar los diferentes modos de significación y producción de sentido que se despliegan en los relatos cinematográficos.

Serán capaces de reconocer y valorar los elementos constitutivos del “lenguaje cinematográfico” y comprender los mecanismos narrativos, textuales e intertextuales que se ponen en juego en el consumo cinematográfico.

Estarán en condiciones de manejar los conceptos básicos de la semiótica y el análisis del discurso aplicados puntualmente a los relatos audiovisuales, de manera de poder desarrollar lecturas estéticas y narrativas pertinentes.

Se espera, además, que estén en condiciones de reflexionar acerca de las características del cine industrial y su relación con las formaciones ideológicas y estéticas que el mismo sustenta y reproduce.

Por último, estarán en condiciones de caracterizar su posición como sujetos espectadores, en el marco de los cambios tecnológicos que operan sobre las narrativas audiovisuales.

Perfil de los egresados

Los egresados de la Capacitación obtendrán herramientas de análisis que les permitirán abordar el mundo del cine desde una perspectiva histórica y social.

Serán capaces de reconocer mecanismos de producción de sentido y modelos de representación que han perdurado en nuestra cultura, y de reconocer los cambios históricos. Se espera también que adquieran un conocimiento amplio acerca de las principales manifestaciones y recursos artísticos que el cine argentino ha desplegado en los distintos períodos históricos.

11. Certificación que otorga

Certificado final de aprobación de la *Capacitación Universitaria Extracurricular en Cine Argentino (ficción y realidad)*

12. Coordinación

Lic. Mario Berardi

Cumplirá con las siguientes funciones, competencias y responsabilidades:

- a) Formular y presentar el Programa de la Capacitación;*
- b) Diagramar la estructura de docentes y tutores acorde a las necesidades de implementación de la CUEx;*
- c) Atender aspectos operativos de la implementación de la cursada;*
- d) Velar por el correcto desempeño de docentes y/o tutores;*
- e) Elevar la nómina de lxs cursantes aprobados para la emisión de certificados, según los lineamientos para la confección de actas y certificados;*
- f) Firmar los certificados.*

13. Equipo Docente y/o Tutores

Docentes a cargo de los cursos

Lic. Mario Berardi

Mg. Cecilia Fiel

Lic. Gisela Manusovich

Los docentes a cargo de los cursos tendrán las siguientes funciones, competencias y responsabilidades:

- a) Desarrollar los contenidos mínimos y metodología de trabajo de cada asignatura;*
- b) Desarrollar la enseñanza de los programas diseñados, a través de las clases por zoom y las clases escritas;*
- c) Acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes;*
- d) Evaluar los trabajos académicos realizados;*
- e) Realizar la evaluación y aprobación de cada módulo y del trabajo final.*

Tutores

Lic. Stella Kuguel

Lic. Luciana Caresani

Los tutores de los cursos tendrán las siguientes funciones, competencias y responsabilidades:

- a) Fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes iniciado por los docentes a cargo;*
- b) Apoyar y acompañar las trayectorias estudiantiles;*
- c) Velar por el desarrollo de las cursadas;*
- d) Asistir en aspectos académicos y técnicos durante el desarrollo de la cursada.*
- e) Hacer el seguimiento del desempeño de los alumnos en los foros y Trabajos Integradores.*

14. CV abreviado de la Coordinación y los integrantes del equipo docente y/o de tutores

Mario Berardi marioaberardi@gmail.com

Es Licenciado en Artes y Profesor de Enseñanza Media y Superior en Artes (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, con Diploma de honor). Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Morón y la UAI, en el área de historia del cine, semiótica y teorías de la comunicación. Ha investigado sobre cine argentino y publicado el libro *La vida imaginada (vida cotidiana y cine argentino 1933 - 1970)*, Ediciones del Jilguero, Bs. As., 2006. También ha publicado capítulos de libros y artículos sobre el tema. Como escritor de ficción ha publicado *El corazón del desierto (novela)*, Textos Intrusos, Bs. As., 2015 y *Esos mundos (cuentos)*, Ediciones Ruinas circulares, Bs. As. 2014. Además, sus cuentos se publicaron en varias antologías. Como realizador audiovisual, ha producido y dirigido documentales y programas culturales de TV. En 2021, se estrenó su largometraje documental *El payaso del rock*.

Cecilia Fiel

Mg. en Periodismo Documental, Universidad Nacional de Tres de Febrero (2016), Lic. y Prof. en Artes, UBA (2002). Cursa la Maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas, UNDAV.

Ayudante de Primera de Estética y de Estética del Cine y Teorías Cinematográficas y Estética General, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Prof. Adjunta de Estética, Depto. de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón”, Universidad Nacional de las Artes (UNA). Prof. Titular de Los lenguajes artísticos combinados en el Arte Contemporáneo, Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados, UNA.

Codirectora del proyecto de investigación *La experiencia estética en el contexto del arte y la reflexión estética en Latinoamérica (FiloCyT 2019-2021)*

Coautora de *Cine comunitario argentino (2017)*, *Fundido encadenado (2015)*, *Estéticas de lo extremo (2013)*, *Formas de la memoria: notas sobre el documental argentino reciente (2013)*, *Cuestiones de arte contemporáneo (2007)*.

Biofilmografía: *Margarita no es una flor*, 2013 (dir, prod, guion, inv.), *Cuba, mi amor, en montaje* (dir., guion), *El indio* en pre-producción (dir., prod, guión, invest), *Requiem para un film olvidado*, 2017 (prod.), *Israel*, 2019 (prod.).

Gisela Manusovich

Es Licenciada y Profesora de Enseñanza Media y Superior en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesora regular en la Licenciatura en Artes, UBA, en la Materia Teorías y Medios de la Comunicación. Titular: Carla Ornani. Profesora en la CUEx Corporeidad y Tecnonarrativas dirigida por el Lic. Gabriel Lewin. Profesora en el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA). Dicta el curso “Análisis del Film”. Cofundadora del Cineclub Buenos Aires Mon Amour. Columnista de Cine en diversas radios y medios gráficos. Coordina desde hace 20 años grupos de Entrenamiento de la Mirada, en donde se analizan films.

Stella Kuguel

Licenciada en Artes – Especialización Artes Combinadas- Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Profesora para la Enseñanza Primaria (ENS N°1)

Docente de Teorías del Arte en la Especialización en Pedagogías para la Igualdad en Contextos Socioeducativos Diversos (FFyL- UBA). Desde 2014 participa en proyectos UBACYT de investigación en pedagogías críticas y artes del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación – IICE (FFyL UBA)

Docente en las Escuelas Superiores de Educación Artística en CABA y en el Instituto Vocacional de Arte.

Formación: de post-grado en Seminarios sobre Cine, Imagen, Video Arte, Arte contemporáneo, Teorías estéticas. Dirección y realización de obras en Video-danza.

Autora del capítulo, “Un viaje entre libros, lápices y guardapolvos. Metáfora y arte en el contexto educativo. El valor de lo im-pertinente en el libro “Travesías entre el arte, la formación docente y la investigación. Universidad y trabajo en red”, Editorial Noveduc, Autora de la publicación “Lenguajes artísticos y formación docente – Historia de una experiencia”, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.

Luciana Caresani

Licenciada y Profesora de Enseñanza Media y Superior en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Es becaria interna doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH-EH UNSAM-CONICET), doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y maestranda de la Escuela de Humanidades (UNSAM), donde investiga los vínculos entre archivos, arte y memoria en el cine sobre la guerra de Malvinas. Es investigadora en el Proyecto UBACyT “Retratos de la otredad en el cine contemporáneo de Argentina, Brasil y Chile” del Instituto de Artes del Espectáculo “Raúl H. Castagnino” de la UBA. Fue distinguida con el Premio LASA 2020 de la sección de Estudios de Cine por el Mejor Ensayo de estudiante de Posgrado. Es autora de varias publicaciones en revistas con referato, en capítulos de libros y ha participado en calidad de expositora en numerosos eventos científicos.