

Universidad Nacional de las Artes
Área Transdepartamental de Crítica de Artes

Seminario de Posgrado
“Metamorfosis de los géneros en el cine moderno y contemporáneo”

Año 2021

Docente:

Mg. Fernanda Alarcón

Fundamentación

Cuando nos encontramos ante apariencias engañosas, seres, escenarios o sonidos que inquietan, se abre una nueva dimensión de atención, afectividad y pensamiento porque el entorno conocido deviene otro, adopta matices desafiantes y amenazantes. Este seminario intenta reorientar la mirada hacia el cine moderno y contemporáneo, desde la perspectiva que facilita lo fantástico como una concatenación abierta de elementos, una orientación para comenzar a recorrer lo que vemos sin reducirlo a lo conocido y descubrir los modos de ver que muestran las imágenes.

Revisaremos procesos de articulación y tensión de las diferencias de género textual-fantástico y sexual, para pensar la productividad del concepto de metamorfosis en tanto herramienta de análisis y recurso reflexivo, dispositivo de representaciones conflictivas que puede torcer el estereotipo que reduce categorías clasificatorias a formas inflexibles o que solo apela a cuestiones temáticas o delimitadas a “las mujeres.” Quizá el modo más útil de pensar los géneros sea entenderlos como un conjunto de recursos, una plataforma para desnaturalizar las miradas e inyectar nuevas energías en lugares agotados, para verter un enfoque contemporáneo en tanto indicador privilegiado de la movilidad de una cultura. La cuestión en este sentido no apunta a revelar sentidos ocultos sino explorar intersecciones reflexivas.

En lo fantástico la sensación de vacilación es constante, atraviesa todas las capas de expresión. El territorio abierto por el miedo como camino de entrada o sendero de paso será disparador para delimitar apariencias, contornos, superficies y desvíos dentro de un panorama de múltiples formas expresivas imbricadas que instalan la incertidumbre, para pensar modos de construcción de los cuerpos y modalidades del relato moderno y contemporáneo. Metamorfosis, desdoblamiento y reversibilidades absorben y regurgitan contradicciones para que salgan a la superficie y se planteen como potencias de la expresión puesto que la razón tiene que confrontarse con todo lo que tradicionalmente rechaza. Se desatan fértiles oportunidades de reinención ¿Será posible que la inquietante sospecha –organizadora de lo fantástico– pueda actuar en el terreno de los cuerpos y las subjetividades? Esto es lo que indagaremos.

Objetivos

Se buscará revalorizar el enfoque de género como un modo de ver en movimiento, una perspectiva desde donde las tareas de escritura, investigación y reflexión comienzan a observar un objeto, destacando y valorizando su descripción sin fijar ideales o significaciones cerradas. Se indagarán prácticas y modelos que contribuyan a la formación de una mirada propia en el estudio y tratamiento de los materiales con los que se trabajará. De este modo el enfoque de género ligado a la mirada sobre el cine, los cuerpos y las sensibilidades modernas y contemporáneas permitirán pensar posibilidades de articulación crítica de un problema.

Se apuntará a detectar afinidades, relaciones para desestructurar procedimientos y descubrir diferentes estrategias de análisis, provenientes del diálogo entre marcos, disciplinas y materias expresivas. Buscamos atender los géneros como aquello que crece por el medio y no cesa de reconstituirse: una mutación de inquietudes y sospechosas reverberaciones que se trama en la circulación de miradas, reconocimientos, identificaciones, sentimientos y múltiples diversidades que proponen las películas, para establecer diálogos con algunas lecturas y volver a las imágenes, sin quitarles su eficacia narrativa o su potencia poética.

Contenidos y bibliografía

Módulo 1: Marcos y modos de ver. Repartos y descubrimientos visuales modernos.

Modos de ver, visiones recreadas, reproducidas y metamorfoseadas que habitan y organizan las imágenes. Placeres visuales y sobresaltos. Figuras femeninas perturbadoras La perspectiva de los estudios visuales y el enfoque de género: describir, enmarcar, exponer, desajustar. Repartos, descubrimientos visuales y articulaciones reflexivas en el encuentro fantástico/feminista/queer. ¿Qué hay *en* la imagen? Modernidad cinematográfica, temporalidad y nuevos lugares de contemplación.

Filmografía obligatoria:

Psycho/Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960)

Peeping Tom/El fotógrafo del pánico (Michael Powell, 1960)

Los ojos sin rostro/ Les yeux sans visage (Georges Franju, 1960)

El desierto rojo/Il deserto rosso (Michelangelo Antonioni, 1964)

Bibliografía obligatoria:

Roland Barthes (1980) “Querido Antonioni...” en *La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen*, Buenos Aires, Paidós, 2001.

Pascal Bonitzer (1982) “El suspenso Hitchcockiano” y “Sistema de emociones” en *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2007.

Gilles Deleuze (1983) “La crisis de la imagen-acción” en *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Barcelona, Paidós, 1984.

Suzanne Liandrat-Guigues, Jean-Louis Leutrat (2001) “¿Cuáles son las dificultades a que da lugar el uso del adjetivo «moderno»?” y “¿Qué crédito merece la noción de género” en *Cómo pensar el cine*, Madrid, Cátedra, 2003.

Laura Mulvey (1975) "Placer visual y cine narrativo" en Brian Wallis (ed.) *Arte después de la modernidad*, Madrid, Akal, 2001.

Linda Williams (1991) "Film bodies: gender, genre and excess" en *Film Quarterly* Vol. 44, 2-13. [En línea] < <http://www.jstor.org/stable/1212758>>

Linda Williams (1984) "When the woman looks" en *The Dread of Difference: Gender and the Horror Film*, B.K. Grant (ed.) Austin, University of Texas Press, 1996. [Traducido por Sofía Checchi Ugrotte]

Bibliografía complementaria:

André Bazin (1945) "Ontología de la imagen fotográfica" en *¿Qué es el cine?* Madrid, Rialp, 1966.

John Berger (2000) *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.

Susan Buck-Morss (1992) "Estética y anestésica: Walter Benjamin, escritor revolucionario. Buenos Aires, La Marca, 2014.

Susan Buck Morss (2005) "Estudios visuales e imaginación global" en *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal.

Domin Choi, (2009) *Transiciones del cine. De lo moderno a lo contemporáneo*, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Domin Choi (2018) *El fin de lo nuevo. Un panorama aleatorio del cine contemporáneo*. Buenos Aires, Librería.

Serge Daney (2004) *Cine, arte del presente*, Santiago Arcos, Buenos Aires.

Gilles Deleuze (1977) *Conversaciones*, Valencia, Pretextos, 1995.

Gilles Deleuze y Claire Parnet (1977) *Diálogos*, Valencia, Pretextos, 2013.

Gilles Deleuze (1983/1984) *Cine III. Verdad y tiempo. Potencias de lo falso*, Buenos Aires, Cactus, 2018.

Gilles Deleuze (1985) *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Barcelona, Paidós, 1996.

Jun Fujita Hirose (2014) *Cine-capital. Cómo las imágenes devienen revolucionarias*, Buenos Aires, Tinta Limón.

Adrian Martin (2008) *¿Qué es el cine moderno?* Chile, Uqbar editores.

W.J.T. Mitchell (1994) *Teoría de la imagen*, Madrid, Akal, 2009.

Tania Modleski (1984) *The Women Who Knew Too Much: Hitchcock and Feminist Theory*, New York, Methuen, 1988.

Kaja Silverman (1996) *El umbral del mundo visible*, Madrid, Akal, 2009.

Robert Stam (2000) *Teorías del cine*, Barcelona, Paidós, 2012.

François Truffaut (1966) *El cine según Hitchcock*, Madrid, Alianza, 1996.

Francis Vanoye, Anne Goliot-Lete (1992) *Principios de análisis cinematográfico*. Madrid, Abada, 2008.

Linda Williams (2001) "When women look: A Sequel" [En línea] Disponible en:

<http://sensesofcinema.com/2001/freuds-worst-nightmares-psychoanalysis-and-the-horror-film/horror_women/>

Unidad 2: Tecnogéneros. Reinenciones de la naturaleza en el cine contemporáneo

Formas del cine contemporáneo, realismos traumáticos, ambivalencias *queer* y supervivencias modernistas. Deshacer el género, disputar la naturaleza: la lógica de la performatividad del género

atendiendo al enlace del espacio y la técnica. Heterotopías y formas suspensivas. Lo contemporáneo como mutación, vacilaciones, desorientaciones y metamorfosis.

Filmografía obligatoria:

La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, 2007)

Morrer como um homem/ Morir como un hombre (João Pedro Rodrigues, 2009)

La piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011)

Holy motors (Léos Carax, 2012)

Bibliografía obligatoria:

Sara Ahmed (2016) "Fragilidad queer" en 452ºF. *Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, traducción de Mayte Cantero Sánchez. [En línea] Disponible en: <https://www.452f.com/pdf/numero18/18_452F_Ahmed.pdf>.

Eduardo Nabal Aragón (2012) "La piel que habito, Almodóvar y los géneros" en revista La Fuga, 13. [En línea] Disponible en: <<http://2016.lafuga.cl/la-piel-que-habito/517>>

David Oubiña (2014) "Un realismo negligente. El cine de Lucrecia Martel" en Paula Bettendorff, Agustina Pérez Rial (eds.) *Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine*, Buenos Aires, Librería.

Beatriz Preciado (2008) "Tecnogénero" en *Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica*, Buenos Aires, Paidós, 2014.

Clément Rosset (2001) "En las fronteras entre el más acá y el más allá: el lugar del miedo" y "El objeto cinematográfico" en *Reflexiones sobre cine*, Buenos Aires, Cuenco de Plata, 2010.

Stephanie Zacharek (2012) "Holy Motors" en *Comedias, tragedias y cosas que explotan. Crítica reunida*, Buenos Aires, BAFICI, 2013.

Bibliografía complementaria:

Ana Amado (2009) *La imagen justa*, Buenos Aires, Colihue.

Judith Butler (2004) *Deshacer el género*, Barcelona, Paidós, 2010.

Jonathan Crary (2013) *24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño*, Buenos Aires, Paidós, 2015.

Teresa De Lauretis (1987) "La tecnología del género" en *Mora*, Nº 2, IIEGE/ FFyL-UBA, Noviembre, Buenos Aires, 1996.

Jacques Derrida (1980) "La ley del género" en *Glypht* (Nº 7). Traducción de Ariel Schettini para la Cátedra de Teoría y Análisis Literario "C", FFyL, UBA.

Virginie Despentes (2006) *Teoría King Kong*, Buenos Aires, Hekt, 2013.

Dómenec Font (2012) *Cuerpo a cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo*. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

Michel Foucault (2009) *El cuerpo utópico. Las heterotopías*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010.

Jack Halberstam (2017) *Trans * Una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género*, Madrid, Egales, 2018.

Helen Hester (2018) "Qué es el xenofeminismo?" en *Xenofeminismo. Tecnologías de género y políticas de reproducción*, Buenos Aires, Caja Negra.

Howard Phillips Lovecraft (1937) "Notas sobre la escritura de ficción extraña" en *Horror y ficción*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

Kent Jones (2005) “En el grueso de ello” en *Evidencia física. Escritos selectos sobre cine*. Chile, Uqbar editores, 2009.

Jean-Luc Nancy (2002) *A la escucha*, Buenos Aires, Amorrortu, 2007.

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

Jonathan Rosenbaum (2010) *Adiós al cine, bienvenida a cinefilia. La cultura cinematográfica en transición*, Buenos Aires, Monte Hermoso, 2018.

Paul B. Preciado (2019) *Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce*, Buenos Aires, Anagrama.

Raúl Ruiz (1995) “Teoría del conflicto central” en *Poéticas del cine*, Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 2014.

Silvia Schwarzböck (2009) “Los espantos (*La mujer sin cabeza*, de Lucrecia Martel)” en *Kilómetro 111* Nro. 8, Buenos Aires, Santiago Arcos.

David Toop (2010) *Resonancia siniestra. El oyente como médium*, Buenos Aires, Caja Negra, 2013.

Louis Vax (1960) *Arte y literatura fantásticas*, Buenos Aires, EUDEBA, 1965.

Actividades

La carga horaria del seminario consiste en seis semanas de actividades, organizadas en dos módulos. Cada semana contempla exposiciones a cargo de la docente mediante audios y guías de lectura de la bibliografía crítica-teórica obligatoria. También se revisarán fragmentos de los films en tres reuniones sincrónicas vía zoom (no obligatorias), y se fomentará la participación activa de lxs participantes acompañando diversos modos de lectura, reflexión e investigación que propicien la discusión desde el enfoque específico de los contenidos del seminario. Estos recursos podrán visualizarse y descargarse del aula virtual. Lxs estudiantes deberán, asimismo, completar una breve consigna en un espacio de Foro (actividad obligatoria y no sincrónica). Esta actividad les permite acreditar la asistencia a la clase de la unidad (en la medida en que el Zoom no es obligatorio). Su falta de realización se computará como un ausente. Se apunta entonces a ver la filmografía y realizar lecturas críticas de la bibliografía seleccionada identificando sus bases teóricas, la metodología, los aportes y las limitaciones que presentan en el cruce con los ejes propuestos. Por último, deberán entregar un plan de monografía final para ser discutido en un foro de consultas especialmente dedicado al trabajo de cierre, cerca de la finalización de la cursada. Se espera la formulación de hipótesis propias de lectura a partir de la filmografía utilizando algunos de los conceptos y herramientas durante el seminario.

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción

Durante la cursada lxs participantes deberán leer toda la bibliografía específica sobre la que se trabajará, participar en las discusiones y aportar determinadas producciones escritas y orales propias. Como el seminario busca generar un proceso de conceptualización focalizado en la construcción de una mirada de cruce de géneros, lo ideal es que estos trabajos puedan configurar una integración de diferentes aspectos de la teoría, el análisis y la crítica, que hayan sido abordados durante el desarrollo del programa y que, a la vez, constituyan una muestra de su propia articulación y estilo de escritura y pensamiento. Las consignas de esas entregas, así como la extensión se

indicarán oportunamente porque tendrá que ver con el desarrollo mismo de la cursada, como participación y regularidad.

Como instancia de evaluación final y requisito para la aprobación de la cursada se solicitará la realización de un trabajo monográfico final integrador según una consigna que buscará integrar las problemáticas desarrolladas en las clases y en la bibliografía con el análisis de un caso particular. En todos los casos se valorará la reflexión desde del corpus bibliográfico y los conceptos trabajados en las clases, así como la perspectiva crítica de acuerdo a los problemas abordados en el seminario. Los trabajos finales se entregan en fecha de mesa de examen en el espacio programado para tal fin en cada aula Moodle.

Criterios de evaluación

- Lectura de los textos y visionado de los materiales obligatorios propuestos para cada semana.
- Participación en actividades de intercambio propuestas, discusiones y comentarios críticos de la bibliografía y filmografía.
- Cumplimiento en tiempo y forma de las entregas de trabajos semanales.
- Escrito final.

Dinámica de trabajo 2021

El espacio principal de actividades será el aula específica en la plataforma de educación a distancia del Área Transdepartamental de Crítica de Artes, conocida como Moodle. Las actividades se organizarán según dos modalidades: las clases (audios semanales que presentan núcleos temáticos y metodológicos de cada encuentro) y los foros de comentario y discusión.

Estas actividades se complementarán con tres encuentros sincrónicos por zoom, dedicados a la realización de actividades de revisión, presentación y discusión de casos y los materiales complementarios.

Materiales disponibles en el aula virtual

Cronograma: planificación de las distintas actividades, distribución de materiales obligatorios audiovisuales y de lectura, con las fechas semana a semana y el detalle de las semanas que contemplan reuniones sincrónicas.

Dinámica de trabajo: detalle de la organización de las clases expositivas, apoyo de las guías de lectura, participación en foros, previsiones en relación con el trabajo final.

Clases: audios que funcionarán como recorrido de los principales nudos conceptuales de cada semana. Serán exposiciones breves, un material de escucha como apoyo dinámico de

aprendizaje y contacto además de las guías de lectura. Podrán sumarse refuerzos visuales, esquemas, ejemplos, videos, si es que fuera necesario.

Guías de lectura: documentos en pdf que se irán "visibilizando" semana a semana como acompañamiento de los temas, imágenes y bibliografía de cada encuentro del seminario.

Lecturas: bibliografía obligatoria organizada en carpetas.

Imágenes: enlaces para descargar las películas obligatorias con subtítulos serán publicados según las fechas previstas en el cronograma.

Materiales complementarios: enlaces a videos y artículos que enmarcan, acompañan y actualizan los contenidos de cada encuentro.

Foros de comentario y discusión: consignas a desarrollar en el transcurso de cinco días (a partir del día siguiente a la clase teórica). Esta actividad es uno de los modos de acreditación de presentismo de la cursada.

Trabajo Final: El seminario prevé una instancia de evaluación final que, buscará en primer lugar evaluar los contenidos, así como trazar un balance personal de la cursada de cada participante. Los trabajos finales se entregan en fecha de mesa de examen en el espacio programado para tal fin en el aula Moodle, donde encontrarán también la consigna del Trabajo final, un foro de consultas sobre el Trabajo final y un Espacio de entregas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Alarcón', on a light-colored background.

Fernanda Alarcón

Profesora a cargo del seminario