

Curso:

Luz, cámara, revolución: el Tercer Cine y sus dialécticas

Objetivo:

El *Tercer Cine* es un movimiento de cine político militante que surge en Latinoamérica en los años 60s y que pronto se extendería a diversas partes del Tercer Mundo. Es un cine que se opone al cine comercial de Hollywood (*Primer Cine*) y al cine de autor europeo (*Segundo Cine*), en tanto que busca romper con la tradición del espectador-consumidor pasivo para generar un espectador activo, cuya experiencia en la sala de cine, lejos de enajenarlo y brindarle un medio de escape, lo conecte con su realidad social y sirva como catalizador para la acción transformativa. Producido y exhibido en los márgenes de la industria, en ocasiones de manera clandestina, el *Tercer Cine* busca cuestionar las estructuras de poder establecidas y empoderar a los grupos marginados, recuperando sus historias y mostrándolas como en realidad son, y no como el cine dominante las ha imaginado. En este sentido, el *Tercer Cine* es un intento de revolución, en primer lugar cultural, y en segundo social y política.

Este curso tiene dos objetivos principales. En primer lugar, conocer los principios teóricos y la historia del *Tercer Cine*, así como a sus mayores exponentes y películas más notables. Y en segundo, comprender, de manera clara y puntual, la relación dialéctica que tiene con el cine dominante, así como lo que lo distingue de él. Es por ello que, además de ver y hablar de *Tercer Cine*, a lo largo del curso hablaremos y veremos películas y fragmentos de cine dominante, para contrastarlos y lograr entender con claridad sus diferencias.

Clase 1: El surgimiento del *Tercer Cine* en Latinoamérica.

Película: *La Hora de los Hornos* (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968; Argentina).

Fragmentos: “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan” (Raymundo Gleyzer, 1974; Argentina); *La batalla de Chile* (Patricio Guzmán, 1975; Chile); *Le Vent d’Est* (Groupe Dziga Vertov, 1970; Francia).

Lecturas: “Hacia un Tercer Cine” - Fernando Solanas y Octavio Getino (1968); “La estética del hambre” - Glauber Rocha (1965).

Temas: El manifiesto fundador del *Tercer Cine*. La estética del hambre de Glauber Rocha. El cine imperfecto de Julio García Espinosa. La búsqueda de un espectador activo. Las condiciones de producción y exhibición del cine revolucionario. Las influencias del montaje soviético y el neorrealismo italiano.

Otras películas recomendadas: *Antonio das Mortes* (Glauber Rocha, 1969; Brasil)

Clase 2: Cuba - el Tercer Cine desde el poder.

Película: *Memorias del subdesarrollo* (Tomás Gutiérrez Alea, 1968; Cuba).

Fragmentos: *La muerte de un burócrata* (Tomás Gutiérrez Alea, 1966; Cuba); *Demasiado miedo a la vida o Plaff* (Juan Carlos Tabío, 1988; Cuba);

Lectura: “La dialéctica del espectador” (1982) – Tomás Gutiérrez Alea; “Four films of Tomás Gutiérrez Alea” - John Downing (1987).

Temas: En busca de una revolución cultural que acompañe a la revolución política. La dialéctica del espectador de Tomás Gutiérrez Alea. El cine “popular”. Crítica al cine de autor y al europeísmo. El distanciamiento Brechtiano y la identificación incómoda con los personajes. La ficción realista del *Tercer Cine*. El compromiso del *Tercer Cine* con el marxismo.

Clase 3: Ousmane Sembène, el padre del cine africano.

Película: *La negra de...* (Ousmane Sembène, 1966; Senegal)

Fragmentos: *Castles and Fisherfolk* (Walter Creighton, 1933; UK); *I will speak English* (Department of Social Welfare, 1954; Ghana); *Xala* (Ousmane Sembène, 1975; Senegal); *Sembène!* (Samba Gadjigo, 2015; EEUU).

Lecturas: “Politics and Style in *Black Girl*” (1982) - Marsha Landy; “Female domestic labor and Third World politics in *La Noire De...*” (1982) - Lieve Spass; “The Uniqueness of Ousmane Sembène’s Cinema” (1993) - Françoise Plaff.

Temas: La colonización y liberación de África. Películas de propaganda imperial. ColonialFilm.org. El nacimiento del cine Africano.

Otras películas recomendadas: *Camp de Thiaroye* (Ousmane Sembène, 1988; Senegal).

Clase 4: África contra la OMC y el FMI.

Película: *Bamako* (Abderrahmane Sissako, 2006; Mali)

Lecturas: “Of Rations and Rationalities: The World Bank, African Hunger, and Abderrahmane Sissako’s Bamako” - Tejumola Olaniyan (2008); “The Center of the World is Everywhere: Bamako and the Scene of the Political” - Scott Durham (2008).

Clase 5: Contrastes - la esclavitud desde el *Primery* el *Tercer Cine*.

Película: *La última cena* (Tomás Gutiérrez Alea, 1977; Cuba)

Fragmentos: *Amistad* (Steven Spielberg, 1977; EEUU).

Lectura: *Political Film: The Dialectics of Third Cinema* (2015) - Mike Wayne, pp. 60-68.

Otras películas recomendadas: *Cobra Verde* (Werner Herzog, 1987; Alemania); *Burn!* (Gillo Pontecorvo, 1969; Italia).

Clase 6: El *Tercer Cine* desde el Primer Mundo.

Película: *The Spook Who Sat by the Door* (Ivan Dixon y Sam Greenlee, 1973; EEUU).

Fragmentos: *Young Soul Rebels* (Isaac Julien, 1991; Inglaterra); *Child of Resistance* (Haile Gerima, 1973; EEUU).

Lectura: “Cinema as Political Activism: Contemporary Meanings in *The Spook Who Sat by the Door*” - Marilyn Yaquinto (2014).

Temas: Comunidades diaspóricas marginadas en Inglaterra y EEUU. Los colectivos *L.A. Rebellion*, *Sankofa*, *Ceddo* y *Black Audio Film Collective*.

Clase 7: Indonesia - Cine hecho por trabajadores, para trabajadores.

Película: *The Globalisation Tapes* (Sindicato de trabajadores de hoja de palma, 2003; Indonesia)

Fragmentos: *Perfumed Nightmare* (Kidlat Tahimik, 1977; Filipinas), *The Act of Killing* (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn y Anónimo, 2012; UK); *The Year of living dangerously* (Peter Weir, 1982; EEUU).

Lectura: *Show of Force: film, ghosts and genres of historical performance in the Indonesian genocide* - Joshua Oppenheimer (2004), pp. 41-60.

Clase 8: La cámara de video como testigo: Palestina vs. los asentamientos ilegales israelíes.

Película: *Five Broken Cameras* (Emad Burnat y Guy Davidi, 2013; Palestina).

Lecturas: Notas de prensa de *Five Broken Cameras*; “Guises of Transnationalism in Israel/Palestine: A few notes on 5 Broken Cameras” – Yael Friedman (2015).

Temas: Nuevas tecnologías y activismo político en video. Redes sociales y la Primavera Árabe. Colectivos activistas: *Mosireen*, *KaZeboon*, *Tabrir Cinema*.

Clase 9: Patricio Guzmán y el golpe de estado en Chile

Película: *La batalla de Chile, parte I* (Patricio Guzmán, 1975; Chile).

Fragmentos: *Nostalgia de la luz* (Patricio Guzmán, 2010; Chile).

Temas: La idea de documental. Diferentes estilos de documental. El *Cinéma vérité*.

Clase 10: Costa Gavras y los límites del thriller político.

Película: *Missing* (Costa-Gavras, 1982; EEUU).

Lecturas: *Political Film: The Dialectics of Third Cinema* (2015) - Mike Wayne, pp. 68-75.

Temas: El Thriller político y sus límites. Contrastes con *La batalla de Chile*.

Otras películas recomendadas: *Z* (Costa-Gavras, 1969; Francia); *État de siège* (Costa-Gavras, 1972; Francia).

Clase 11: Dialécticas entre *Primer, Segundo y Tercer Cine*.

Película: *La batalla de Argel* (Gillo Pontecorvo, 1966; Italia).

Lectura: *Political Film: The Dialectics of Third Cinema* (2015) - Mike Wayne, pp. 14-24.

Clase 12: Breve historia política del cine mexicano

Fragmentos: *Nosotros los pobres* (Ismael Rodríguez, 1948); *La fórmula secreta* (Rubén Gámez, 1965); *El Grito* (Leobardo López Aretche, 1970); *Canoa* (Felipe Cazals, 1976); *Rojo Amanecer* (Jorge Fons, 1989); *El Bulto* (Gabriel Retes, 1991); *Como Agua para Chocolate* (Alfonso Arau, 1992); *Todo el Poder* (Fernando Sariñana, 2000); *Amores Perros* (Alejandro G. Iñárritu, 2000); *Güeros* (Alonso Ruizpalacios, 2014).

Lectura: “Amores Perros: Exotic Violence And Neoliberal Fear” - Ignacio Sánchez Prado (2006).

Temas: La Época de Oro del cine mexicano. El cine Nacional (1960–1988). Representaciones del movimiento estudiantil del 68. El TLCAN y la transición al cine neoliberal. Privatización desregulación y cambio de público. Cambio de contenidos: comedias románticas, películas neo-mexicanistas, violencia sensacionalista. La ciudadanía del miedo. ¿Hay, o hubo *Tercer Cine* en México?

Imparte: Jacobo Asse Dayán

Doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, Maestro en Estudios sobre Cine por University College London. Ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y el Posgrado en Filosofía de la Ciencia (UNAM).

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine.

Fechas:

Del 3 de mayo al 19 de julio de 2018.

Horario:

Jueves de 18:00 a 21:00 hrs.

12 sesiones de 3 horas cada una

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

*Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia y la entrega de reseñas semanales de alguna película vista en clase.

Costo:

\$2,200 – Pago en una sola exhibición.

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. Enviar identificaciones escaneadas en formato PDF para iniciar proceso de inscripción.

Inscripciones:

Del 3 de abril al 2 de mayo de 2018.

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Liliana Santana

lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, por favor envía escaneada tu identificación oficial para proporcionarte los datos de la cuenta donde debes realizar el pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.