

La representación de la homosexualidad en el cine: Masculinidad en disputa

Presentación

El cine es una ventana que nos permite conocer al otro, entenderlo e incluso empatizar con él; pero también puede lograr todo lo contrario. A través de sus imágenes se ha convertido en un agente directo y activo en la formación de identidades, cultura y conceptos a través de las representaciones que habitan en sus filmes. Somos el resultado de nuestro contexto social, los discursos que recibimos y los símbolos que observamos.

¿De qué forma se ha representado la homosexualidad en el cine?, ¿Qué tanto han mutado sus representaciones con el tiempo y que impacto han tenido éstas en la sociedad?, ¿Acaso existe un género cinematográfico “LGBT”? Estas son algunas de las preguntas a las que uno se enfrenta cuando se analizan las cintas y personajes homosexuales en la pantalla grande. A través del análisis cinematográfico y los estudios queer se buscará dar cuenta del paso de la invisibilidad a la visibilidad de la figura homosexual en el cine, así como la forma en que esta ha evolucionado con el pasar de los años.

Se puede afirmar que mucho se ha logrado en cuanto a la forma de representar a los homosexuales en la pantalla. Las imágenes han salido poco a poco del clóset, pero ¿se han dejado atrás los estereotipos y estigmas?, ¿de qué formas se mira al cuerpo masculino?, ¿puede un hombre homosexual tener un final feliz?

Objetivo

Identificar la forma en que se ha representado al hombre homosexual a lo largo de la historia del cine, así como sus problemáticas, realidades y aquellos elementos que le impidan, o no, su libre desarrollo. Haciendo uso de herramientas del análisis fílmico y la teoría queer, el participante, podrá dar cuenta de la evolución de las imágenes vistas, así como sus implicaciones fuera de la pantalla.

Contenido

Sesión 1 – 20 de julio 2021

¿Cine gay?: De lo invisible a lo visible

Película: *The Boys in the Band* (William Friedkin, 1970)

¿De qué se habla cuando se dice de una cinta que es una “película gay”? ¿Qué estereotipos se han creado para representar a los homosexuales en el cine? A través del análisis de una de las cintas pioneras en contar con protagonistas homosexuales al frente de la narrativa se identificarán las diversas representaciones y estereotipos que han marcado la forma de ver y entender la homosexualidad.

- Presentación general del curso.
- Posibilidades de un cine gay.
- Análisis de estereotipos.
- Análisis *The Boys in the Band*.

Sesión 2 – 27 de julio 2021

Atrapados en el armario: Burlando la censura y apropiación de discursos

Película: *Rope* (Alfred Hitchcock, 1948)

En el cine, como en la sociedad, la homosexualidad era concebida como un problema, uno al que era mejor ignorar. Lo que no era visto no existía, razón por la cual la censura cinematográfica prohibía categóricamente la aparición de homosexuales en la pantalla, pero siempre había forma de encontrar visibilidad. Alfred Hitchcock era un maestro al momento mostrar lo que otros no querían que se exhibiera y *Rope* es un claro ejemplo de la forma en que las reglas pueden torcerse.

- Primeras representaciones gay en el cine tanto silente, como sonoro.
- Censura y cómo evitarla.
- Análisis *Rope*.

Sesión 3 – 03 de agosto 2021

Homosociabilidad: ¿Amigos que son más que amigos?

Película: *Rebel Without a Cause* (Nicholas Ray, 1955)

¿Cuáles son los límites que no se deben pasar para que una relación cercana entre dos hombres sea permitida?, ¿Qué línea separa lo homosocial de lo homosexual? Los *buddy movies* presentan vínculos entre dos varones que en ocasiones borran dicha línea y dejan entrever una carga homoerótica que no pasa inadvertida para el espectador.

- Casos paradigmáticos de relaciones homosociales en el cine.
- Análisis *Rebel Without a Cause*.

Sesión 4 – 10 de agosto 2021

Las imágenes salen del clóset: El cine después de *Stonewall*

Película: *Midnight Cowboy* (John Schlesinger, 1969)

El 28 de junio de 1968 la comunidad LGBT alzó la voz por sus derechos. La invisibilidad ya no era opción y nuevas historias llegaban a la pantalla. *Midnight Cowboy* es una de las cintas esenciales que abrieron paso a la posibilidad de nuevos protagonistas y realidades, y a través del análisis de la película y sus repercusiones es posible identificar la transformación de las representaciones de homosexuales en el cine.

- El cine que vino después de *Stonewall* y los cambios que supuso la revuelta.
- Análisis *Midnight Cowboy*.

Sesión 5 – 17 de agosto 2021

Encontrando nuestro lugar y voz en la pantalla

Película: *La ley del deseo* (Pedro Almodóvar, 1987) y *Buddies* (Arthur J. Bressan, 1985).

El cambio de paradigma tras *Stonewall* no fue inmediato. La sociedad y los estudios seguían oponiendo resistencia a las narrativas homosexuales y la estereotipación continúa siendo un problema para las representaciones que se muestran en pantalla. Surgen nuevas voces autorales que permiten el nacimiento de nuevas historias.

- Breve recorrido al cine de Pedro Almodóvar.
- Lo camp llega a la pantalla.

- Representaciones de VIH en las películas y el cine de Arthur J. Bressan.
- Análisis *La ley del deseo* y *Buddies*.

Sesión 6 – 24 de agosto 2021

(Re)Tomando el protagonismo: *New Queer Cinema*

Película: *My Own Private Idaho* (Gus Van Sant, 1991)

Tras haber vuelto a la segregación y estigmatización debido al VIH, la década de los noventa, ofrece una oportunidad de reivindicación con la comunidad homosexual y con ella el nacimiento del *New Queer Cinema*. Nacida en el corazón del cine independiente estadounidense en el Festival de Sundance, este conjunto de cintas permitió afirmar una identidad queer que desafiaba directamente a la heteronorma y a la homofobia.

- *New queer cinema* y su paso por Sundance.
- *Paris is Burning*, lo que le precedió y lo que le ha seguido.
- Análisis *My Own Private Idaho*.

Sesión 7 – 31 de agosto 2021

Derechos de autor: ¿Es una película “gay” porque su director lo es?

Película: *Teorema* (Pier Paolo Pasolini, 1968)

Diversos autores homosexuales han construido una estética queer en su filmografía sin necesariamente contar historias de homosexualidad, ¿es acaso su orientación sexual lo que determina si su cine es “gay” o no?

Pier Paolo Pasolini fue una figura controversial. Ateo y homosexual que con su cine de poesía retrataba la ternura de sus personajes, mostraba sin censura sus deseos y dejaba que los cuerpos fluctuaran con libertad. El deseo entre dos hombres aparece a lo largo de su filmografía y su mirada del cuerpo masculino trasciende la pantalla.

- Breve análisis de la filmografía de Pier Paolo Pasolini.
- Revisión de autores queer: Xavier Dolan, Bruce LaBruce, Robin Campillo, François Ozon, Gus van Sant, Todd Haynes, entre otros.
- Análisis *Teorema*.

Sesión 8 – 07 de septiembre 2021

“¡Soy gay!”: Narrativas del cine LGBT

Película: *Beautiful Thing* (Hettie MacDonald, 1996)

Salir del clóset no es algo fácil y es una experiencia que todo homosexual afronta en el algún momento de su vida, razón por la cual no causa sorpresa que esa sea una de las narrativas centrales en el cine LGBT. *Beautiful Thing* combina esa experiencia con el *coming of age* de sus protagonistas y cimienta una de las narrativas más comunes de la historia gay en el cine.

- Análisis de constantes narrativas en el cine LGBT.
- Análisis *Beautiful Thing*.

Sesión 9 – 14 de septiembre 2021

Y... ¿vivieron felices por siempre?: Desenlaces de los personajes homosexuales en el cine

Película: *La ley del más fuerte* (Rainer Werner Fassbinder, 1975) y *Happy Together* (Wong Kar-wai, 1997)

Si bien se ha permitido que personajes homosexuales formen parte del imaginario visual que supone el cine, no siempre tienen un futuro alentador. ¿Por qué se niega un final feliz a los protagonistas gay en el cine? ¿Cuáles son sus desenlaces? Fassbinder posee una colección de hombres homosexuales en su filmografía quienes tienen libertad de explorar sus deseos, pero la tragedia siempre los persigue.

- Breve recorrido por la filmografía de Rainer Werner Fassbinder.
- Breve recorrido por las representaciones queer asiáticas.
- Análisis *La ley del más fuerte* y *Happy Together*.

Sesión 10 – 21 de septiembre 2021

Queer México

Película: *Te prometo anarquía* (Julio Hernández Cordón, 2015)

Con algunos años de distancia en comparación con el resto del mundo, las historias de diversidad sexual llegaron a las pantallas mexicanas y latinoamericanas. En ellas destaca su naturalismo que deja ver uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan como región: la homofobia.

- Breve recorrido por la historia del cine gay mexicano y latinoamericano.
- Análisis *Te prometo anarquía*.

Sesión 11 – 28 de septiembre 2021

Cuerpos masculinos y deseos homoeróticos

Película: *Taekwondo* (Marco Berger, 2016)

¿Puede el cuerpo masculino ser objeto del deseo? Las nuevas masculinidades ponen en disputa a la hegemónica y permiten que una mirada queer se postre en los hombres, ofreciendo así una mirada homoerótica. Marco Berger explora esas pulsiones que existen cuando las palabras sobran y la expresión corporal es la que toma la batuta.

- Nuevas masculinidades en el cine.
- Representación del homoerotismo.
- Análisis *Taekwondo*.

Sesión 12 – 05 de octubre 2021

Un vistazo al futuro: ¿Qué les espera a las representaciones de homosexuales en el cine?

Película: *Weekend* (Andrew Haigh, 2011)

Mucho se ha recorrido para cambiar el paradigma de las representaciones de la homosexualidad en el cine. Ahora que se vislumbra un futuro esperanzador y abierto, ¿cuáles serán las narrativas que tomen protagonismo? ¿Qué realidades serán representadas? Andrew Haigh con su cinta *Weekend* y su serie televisiva *Looking* propone nuevas narrativas que parecen responder a las problemáticas que los hombres homosexuales se enfrentan en un mundo fuera del clóset.

- Puesta en contexto de las nuevas representaciones queer en el cine contemporáneo.
- Análisis sobre el futuro de las narrativas queer en el cine.
- Posibilidades de nuevas historias y realidades dentro del cine LGBT.
- Análisis *Weekend*.

Imparte: Francisco Marín López

Francisco Marín López es maestro en Estudios Cinematográficos por la Universidad de Guadalajara. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad La Salle. Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico por la Universidad Autónoma Metropolitana: Xochimilco. Su línea de investigación se centra en el tema de masculinidades y homosexualidad en el cine mexicano contemporáneo e historia de la representación homosexual en el cine. Ha participado en el Congreso Internacional de Análisis Cinematográfico en la Ciudad de México, el Seminario Internacional de Imaginarios y Representaciones, el Foro de Análisis y Crítica FANCI, así como el Seminario *Dial S for Screen* y el Encuentro Internacional de Investigación sobre Cine Chileno y Latinoamericano.

Se ha desempeñado como colaborador y crítico de cine en diversos medios digitales como: *Revista Icónica*, *La onda es local*, *LINNE Magazine*, *Cultura Colectiva*, *The New Gay Times* y *C de Cultura*. Ha colaborado en los libros: “*Cuando el futuro nos alcance: Utopías y distopías en el cine*” y “*La otra mirada: Mujeres en el séptimo arte*”. Ha participado como ponente en el Seminario “*DeGenerado*” de El Rule Comunidad de Saberes, donde analizó la representación de la comunidad LGBT en el cine. Escribe y edita el sitio web *Miradas Múltiples*.

Bibliografía

Badiou, A. (2003). *El cine como experimentación filosófica*. Buenos Aires, Argentina.

Bellour, R. (2000). *The Analysis of Film*. Indiana, Estados Unidos: University Press.

Butler, J. (2001). *El género en disputa*. Ciudad de México, México: Paidós.

_____ (2009). *Deshacer el género*. Barcelona, España: Paidós Ibérica.

Dyer, R. (2002). *The Matter of Images: Essays on Representations*. Londres, Inglaterra: Routledge.

_____ (2004). *Heavenly Bodies: Film Stars and Society*. Londres, Inglaterra: Psychology Press.

Rich, R. (2013). *New Queer Cinema. The Director's Cut*. Carolina del Norte, Estados Unidos: Duke University Press.

Fechas:

Del 20 de julio al 05 de octubre de 2021.

Horario:

Martes de 17:00 hrs. a 19:00 hrs.

12 sesiones por Videoconferencia - ZOOM

Requisitos:

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

Dinámica / ¿Cómo son las clases?

- ✓ El alumno recibirá el enlace de la película y deberá realizar el visionado antes de la clase. **Cada enlace estará vigente 7 días.**
- ✓ Durante las sesiones, los profesores realizarán el análisis de la película, y posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- ✓ Luego de cada sesión, el alumno recibirá la clase grabada, que podrá descargar y guardar, **estará vigente 7 días.**
- ✓ Te sugerimos instalar/actualizar la aplicación ZOOM.
- ✓ El alumno recibirá los datos de ZOOM un día antes del inicio del curso. Los datos siempre serán los mismos.
- ✓ No es obligatorio estar en las clases, es decir, puedes ver la grabación cuando te sea posible. **Tienes 7 días para revisar todos los materiales.**
- ✓ Se envía constancia de participación al finalizar el curso. (Sólo versión digital)

Costo:

\$2,500 – Pago en una sola exhibición. No se aceptan Tarjetas de Crédito.

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:

A partir del 10 de junio 2021.

Cupo limitado.

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera

subdir cursos@cinetecanacional.net

55 41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.

¡Te esperamos!