

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PROGRAMA DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

PROPUESTA SEMINARIO DOCTORAL

Nombre del seminario:	Estéticas realistas en el cine: maneras de indagar la realidad social colombiana y nuestros modos de ser	
Profesor(es) oferente(s):	Raúl Cuadros Contreras	
Profesor(es) invitado(s):	Ninguno	
Correos electrónicos	rcuadrosc@pedagogica.edu.co	
Extensión	N/A	
Énfasis Oferente	Artes, Prácticas y Procesos Creativos	
Grupos de investigación	Praxis visual	
Universidad donde se oferta el seminario	Universidad Pedagógica Nacional	
Intensidad del seminario (marque con X)	Permanente: ☒	Intensivo: ☐
Semestre en el que se oferta	Semestre: 1	Año: 2025
Tipo de seminario (marque con X)	De énfasis: ☒	De Educación y Pedagogía: ☐
Horario del seminario	Viernes 17h – 21h	No. sesiones: 12
No. de créditos	3	
No. de horas presenciales	48	
No. de cupos estudiantes de doctorado:	8	
No. de cupos estudiantes de maestría	7	
Justificación del seminario		
La sola divulgación del cine nacional colombiano entre las nuevas generaciones de estudiantes y de maestros y maestras contaría ya como un acto de resistencia cultural, dado que, si es cierto que el cine ha sido el principal narrador de las naciones, como sostiene Michel Frodon (1998), resulta en extremo problemático el que no haya una verdadera relación entre cine y nación en		

Colombia, sino todo lo contrario, un tremendo desencuentro gracias al cual el cine no ha llegado a ser en nuestro país un verdadero mediador de los procesos de identificación nacional (Cuadros y Aya, 2013). Todo lo cual nos recuerda esa sentencia de Edward Said (1996), según la cual el poder para narrar o para impedir que otros relatos se formen es inherente a las relaciones entre cultura e imperialismo, pues parte de la explicación de dicho desencuentro tiene mucho que ver con la dominación cultural extranjera, que contribuyó a que en nuestro país no exista una industria cinematográfica propiamente dicha.

Tanto más importante resulta reflexionar sobre nuestro cine y sobre sus tremendas potencialidades pedagógicas, en cuanto a su capacidad para reflexionar críticamente sobre la realidad nacional, y para contribuir a la formación de nuevas ciudadanía crítica. Lo que implica una iniciativa consciente de resistencia cultural.

Para tal fin nos vemos precisados a ahondar en cierta tradición estética de larga duración, tanto en la literatura como en las artes visuales y en la cinematografía, el *realismo*. Debido a que el realismo -acogiendo sus múltiples modos de aparecer- ha sido siempre una perspectiva que integra preocupaciones estéticas, éticas y políticas acerca de las condiciones materiales de existencia de hombres y mujeres, así como sobre las posibilidades de la transformación de su mundo en pro del desarrollo humano.

No obstante, en América Latina y en Colombia, el realismo cinematográfico ha sido ante todo una manera de posicionar al arte como un instrumento de la emancipación social, de la liberación nacional y de la democratización espiritual y sensorial. Y, en Colombia, ha contado como una posibilidad de profundizar en la reflexión crítica sobre una realidad signada por distintas formas de violencia, en contraste fuerte con las prácticas de unos medios de comunicación masiva que no sólo no se ocupan, sino que hasta obstaculizan cualquier posibilidad de aproximación reflexiva -ni siquiera crítica- a esa realidad (Osorio, 2012).

De allí que con este seminario nos interese no tanto un acercamiento especializado al estudio del cine colombiano y latinoamericano -si bien se ofrecen pistas muy relevantes para ese tipo de búsquedas-, sino más bien abrir todo un horizonte de reflexión estética acerca de cómo estas tradiciones cinematográficas cuentan como instrumentos claves para ayudar a comprender nuestras realidades sociales y nuestros modos de ser o identidades.

Objetivos

General: introducir a los doctorandos (as) al estudio de las estéticas realistas en el cine colombiano, como formas discursivas que proponen distintas maneras de indagar la realidad social y de producir subjetividades críticas.

Específicos:

-Identificar las influencias de corrientes realistas europeas en el cine latinoamericano y colombiano, tales como el cine ojo de Deziga Vertov, el cinema Verité y el neorrealismo italiano.

-Valorar la importancia y vigencia de las producciones y de los debates estéticos, éticos y políticos de los autores (as) del Nuevo cine latinoamericano.

- Esbozar hipótesis comprensivas sobre los principales rasgos estéticos del cine realista colombiano.
- Reconocer las potencialidades pedagógicas de este tipo de cine.

Ejes temáticos

- Introducción: el realismo como problema estético, ético y político.
- La estética realista y la literatura.
- Antecedentes del realismo en el cine europeo.
- El cine de denuncia y de compromiso social y político en América Latina.
- Colombia en los debates sobre el Nuevo cine latinoamericano.
- Sobre la relación cine y realidad en el cine colombiano.
- La irrupción del contexto político en las transformaciones del cine nacional.
- Cine y violencias en Colombia.
- Cine, juventud y marginalidad: realismo sucio.
- Realismo alegórico y realismo poético.

Metodología

Se conjugarán el seminario alemán con espacios de apropiación-creación, haciendo dialogar así lo conceptual y lo sensible. Para tal fin se asignarán textos teóricos y películas que deberán prepararse antes de cada encuentro. De este modo, en cada sesión tendremos los siguientes momentos:

- Introducción a cargo del docente.
- Lectura por parte del doctorante responsable de un texto de cinco páginas, a manera de ensayo, que reflexione sobre la película propuesta en relación con los textos teóricos y/o históricos asignados.
- Presentación de reacciones sensibles reflexivas -en los lenguajes artísticos y materialidades que cada participante escoja- a la obra propuesta para ese encuentro.
- Discusión colectiva.

Evaluación

La evaluación es un proceso permanente y predominantemente cualitativo, el cual podrá revelarse con mayor precisión al final del del seminario, cuando pueda apreciarse el desempeño y el despliegue de potencialidades de los y las participantes como parte de su participación en un proceso cooperativo de producción de conocimiento. En tal sentido, se espera que los (as) participantes realicen apropiaciones conceptuales, aplicaciones de conceptos al análisis de películas, producción de creaciones sensibles y reflexivas en distintos lenguajes y materialidades y producción de textos escritos en los que se vinculen los objetivos del seminario con las búsquedas investigativas de los y las participantes.

Los cuales deberán evidenciarse en la generación de acciones y productos como los siguientes:

Escritura de primeros ensayos -de 5 páginas- a propósito de las películas asignadas = 30 %.

Producción de reacciones sensibles y reflexivas a las películas y textos propuestos para cada encuentro = 20 %.

Presentación de un borrador final de ensayo -de 10 páginas-, el cual se elaborará a partir de la primera versión y de los comentarios recibidos de parte del profesor y de los y las demás participantes, el cual será leído y comentado en las dos últimas sesiones del seminario. = 50%

Estos ensayos, junto con una introducción y un ensayo elaborado por el profesor serán tomados como insumos para la producción de capítulos de un libro.

Bibliografía de referencia

Birri, F. (1988). Cine y subdesarrollo. En: Hojas de cine. Testimonios y documento del nuevo cine latinoamericano. México, Secretaría de educación pública, Universidad Autónoma Metropolitana, Fundación mexicana de cineastas.

Bolaños-Florido, L, P. (2020). Una historia de Hollywood en Colombia. Medellín La Carreta editores.

Carrión. J. (2014). Teleshakespeare. Las series en serio. Madrid, Interzona.

Catalá, J. M. (2009). Pasión y conocimiento. El nuevo realismo melodramático. Madrid, Cátedra.

Clark, T., J. (1981). Imagen del pueblo. Gustave Curbet y la Revolución de 1848. Barcelona, Gustavo Gil.

Correa, J. (2009). La constitución del cine colombiano como objeto de estudio: entre los estudios cinematográficos y los estudios culturales. Revista Estudios Colombianos. Número especial sobre cine colombiano, 33-34.

Cuadros, R. y Aya, E. (2013). Cine y nación: imágenes múltiples de huellas de realidad. En Olga Restrepo (E). Ensamblando heteroglosias. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-COLCIENCIAS.

Eco, U. (2001). Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Barcelona, Lumen-Tusquets.

Engels, F. (2012). “Carta de Engels a Minna Kautky” en: *Sobre el arte* Trad. Ana Drucker. Buenos Aires: Claridad.

Engels, F. (2012). “Carta de Engels a Margaret Harkness” en *Sobre el arte* Trad. Ana Drucker. Buenos Aires: Claridad.

Engels, F. (2012). “Carta de Engels a Ferdinand Lassalle” en: *Sobre el arte* Trad. Ana Drucker. Buenos Aires: Claridad.

Feld, C. y Stites Mor, J. (comp.) (2009). El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente. Buenos Aires: Paidós.

Ferro, M. (1991). Perspectivas en torno a la relación Historia-cine. En, *Revistas científicas de la Universidad de Barcelona: Revista On Line Filmhistoria*, volumen 1, número 1, p.p. 3 – 12. Recuperado de <http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/12148/14901>

García, Espinoza, J. (1995). La doble moral del cine. Bogotá, Voluntad.

Getino, O. y Solanas, F. (1988). Hacia un tercer cine. En: *Hojas de cine. Testimonios y documento del nuevo cine latinoamericano*. México, Secretaría de educación pública, Universidad Autónoma Metropolitana, Fundación mexicana de cineastas.

Hernández, F. (2000) *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.

Ibars, R., & López, I. (2006). La historia y el cine. En, *Artículos del Proyecto Clío de la Universidad de Zaragoza*, número 32. Recuperado de <http://clio.rediris.es/n32/historiaycine/historiaycine.html>

Jost, F. (2015). Los nuevos malos. Cuando las series estadounidenses desplazan las líneas del bien y del mal. Buenos Aires, Librería.

Kracauer, S. (1989). *Teoría del cine*, Barcelona, Paidós.

Lukács, G. (1994). *Problemas sobre realismo*. Trad. Carlos Gehard. México: Fondo de cultura económica.

Miranda, F. (2007). *Cultura Visual y Educación: imágenes y públicos*. Montevideo: Universidad de la Republica.

Miranda, F. (2013). Cultura visual y educación de las artes visuales: algunas incomodidades. *Revista Digital do LAV, Santa María*, año VI, n.11, pp. 19-30.

Marx, K. (2012). “Carta de Marx a Ferdinand Lassalle”. En: *Sobre el arte*. Trad. Ana Drucker. Buenos Aires: Claridad.

Osorio, O. (2010). *Realidad y cine colombiano 1990-2009*. Medellín: Universidad de Antioquia.

Mayolo, C. y Ospina, L. (1978). *Manifiesto de la Pornomiseria*. Disponible para consulta: <https://geografiavirtual.com/2015/03/carlos-mayolo-luis-ospina-manifiesto-de-la-pornomiseria/> (recuperado el 28 de septiembre de 2024).

Puerta, D., S. (2018). Cine y nación. Negociación, construcción y representación identitaria en Colombia. Medellín, Universidad de Antioquia.

Restrepo, I. (2019). Narrativas de la historia en el audiovisual colombiano. Controversias sobre el pasado en cuatro estudios de caso comparados. Medellín, Universidad de Antioquia.

Rocha, G. (1988). La estética del hambre. En: Hojas de cine. Testimonios y documento del nuevo cine latinoamericano. México, Secretaría de educación pública, Universidad Autónoma Metropolitana, Fundación mexicana de cineastas.

Rodríguez, M y Silva, J. (1988). Colombia: la memoria popular. En: Hojas de cine. Testimonios y documento del nuevo cine latinoamericano. México, Secretaría de educación pública, Universidad Autónoma Metropolitana, Fundación mexicana de cineastas.

Rosenstone, R, A. (1997). El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona, Ariel.

Sánchez, A. (1986). Las ideas estéticas de Marx. México: Era.

Sánchez, Arboleda, D, A. (2016). Cine colombiano de las víctimas, 2003-2014: otro lenguaje de la memoria. Tesis de maestría, facultad de Artes. Medellín, Universidad de Antioquia.

Suarez, J. (2009). Cinembargo Colombia. Cali, Universidad del Valle.

Vertov, D. (2011). Memorias de un cineasta bolchevique. Madrid, Capitán Swing.

Lecturas complementarias

Adorno, Th. (1998). Educación para la emancipación; conferencias y conversaciones con Helmut Becker (1959-1969). En E. D. Kadellbach, de. Madrid: Ediciones Morata.

Bazin, A. (1990). Ontología de la imagen fotográfica. En: ¿Qué es el cine? Madrid: Ediciones RIALP.

Benjamin, W. (2018). La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. En: *Discursos interrumpidos*. Bogotá, Taurus.

Benjamin, W. (2018). *Tesis sobre la Historia y otros fragmentos*. En: *Discursos interrumpidos*. Bogotá, Taurus.

Buck-Morss, Susan (2005), “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte”, en Walter Benjamin. Escritor revolucionario, Interzona, Buenos Aires, pp. 169-222.

Correa, J. (2009). La constitución del cine colombiano como objeto de estudio. Entre los estudios culturales y los estudios cinematográficos. Revista de estudios colombianos. Asociación de colombianistas y Wabash College (33 - 34).

Cuadros, R. y Tafur, A. (2019). Figuraciones de la lucha por la tierra en el cine colombiano: dos momentos recientes. En: Cuadros Contreras, R., Espinosa, Galán, V., Rey Vásquez, E. (Editores). *Narrativas de las violencias en Colombia*. Bogotá, Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social- El Búho.

De Rementería, I. (2009). Hipótesis sobre la violencia reciente en el Magdalena medio. En: Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda editores. *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. Bogotá, La Carreta histórica.

Eagleton, T. (1994). *Literatura y crítica marxista*. Bogotá: Fondo de cultura económica.

Eagleton, T. (2006). *La estética como ideología*. Madrid, Trotta.

Frodon, J. M. (1998). *La projection nationale; cinema et nation*. París, Odile Jacob.

Said, E. (1996). *Cultura e imperialismo*. Barcelona, Anagrama.

Sánchez, G. (1989). Violencia, guerrillas y estructuras agrarias. En: Álvaro Tirado Mejía, director científico y académico. *Nueva Historia de Colombia, Tomo II*. Álvaro Tirado Mejía. Bogotá: Planeta.

Todorov, T., (2010) *The limits of art. Two essays*, London-New York, Seagull Books.

Filmografía (cine realista antecedentes)

Cine-ojo: La vida al imprevisto, Dziga Vértov, 1924

El hombre de la cámara, Dziga Vértov, 1929

Ladrón de bicicletas, Vittorio De Sica, 1948

Lo olvidados, Luis Buñuel, 1951.

Umberto D, Vittorio De Sica, 1952

Crónica de un verano, Jean Rouch y Edgar Morin, 1961

Esta tierra nuestra, Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1959.

Tiré Dié, Fernando Birri, Argentina, 1960.

La hora de los hornos, Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968

Tierra en trance, Glauber Rocha, 1967

Filmografía (cine realista colombiano)

Chircales, Martha Rodríguez y Jorge Silva, 1972

Agarrando pueblo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, 1977

Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, Martha Rodríguez y Jorge Silva, 1982

Pura sangre, Luis Ospina, 1982

Rodrigo D No futuro, Víctor Gaviria, 1990

Retratos en un mar de mentiras, Carlos Gaviria, 2010

La tierra y la sombra, César Acevedo, 2015

Los reyes del mundo, Laura Mora, 2022

Un varón, Fabián Hernández, 2022

Raúl Cuadros Contreras