

Clase 6: CONTRACULTURA AUDIOVISUAL EN AMÉRICA LATINA

El regreso sin regreso de la vanguardia

INTRODUCCION. La segunda posguerra y la resistencia estética en América latina.

Como introducción veremos un fragmento, *Hadashi no Gen* (1974):
<https://www.youtube.com/watch?v=Cbebmka600Q>

El fenómeno de la vanguardia de mediados del siglo XX, también llamada neo o post vanguardia, se da en el contexto general de la postguerra, en donde la correlación de fuerzas se modifica y la disputa por la hegemonía cambia de eje. Así empieza una nueva época marcada por el conflicto ideológico, militar y político entre dos grandes potencias, la URSS y EEUU. Dicha beligerancia se denomina comúnmente “guerra fría”, en alusión a una guerra en suspenso, supuestamente no declarada violentamente. Y si bien es un hecho cierto que ni Washington ni Moscú se atacaron en aquel transcurso de 40 años, la guerra se hizo efectiva en el resto del mundo, es decir hubo un cambio de escenario con respecto a una guerra tradicional, así el enfrentamiento se hizo efectivo lejos de las capitales, así los costos del conflicto, fue pagado por los antiguos países colonizados, en Asia y en América latina por ejemplo. Distintas fueron las formas de dicha guerra, desde invasiones y enfrentamientos militares (Vietnam, Corea, etc.) hasta golpes de estado e imposiciones dictatoriales (Argentina, Chile, Brasil, etc.). La historización eurocéntrica sobre este periodo, o se desprende de su vinculación directa con lo acontecido en sus antiguas colonias o lisa y llanamente invisibiliza la historia que trasciende sus fronteras (una de las principales características del eurocentrismo) y así entiende este período como una guerra no declarada, una guerra entonces que recibe el apelativo de “fría”.

Guerra caliente y contracultura

Solo sobre un planteo no eurocéntrico es posible entender e historizar la realidad latinoamericana y en particular la de las nuevas inquietudes de la joven generación nacida en posguerra. Un rasgo importante que nos permite entender y caracterizar el fenómeno de la contracultura de mediados del siglo XX es que **no se trata de una generación que traiga consigo una novedad teórica o política sino un impulso de las viejas ideas heredadas, el marxismo, la vanguardia etc.** Se trata por tanto, de una **revitalización** de un mismo marco general de representaciones y sentidos que aun son capaces de dar una respuesta crítica al escenario contemporáneo.

Dentro de este marco general nos vamos a detener en tres rasgos representativos que caracterizan, o intentan comprender el fenómeno de la contracultura, especialmente en latinoamericana y en sus producciones audiovisuales y artísticas. Así haremos un recorrido por las siguientes representaciones

1. Las que tienen al Cuerpo como materia simbólica y desde este entendido al Pueblo como sujeto representado.
2. Las que tiene a la ciudad como espacio de simbolización y al lenguaje, especialmente a la literatura, como campo de experimentación.
3. Las que tiene a los imaginarios barrocos y fantásticos, de raigambre colonial, como estética de lo identitario.

1. CUERPO Y PUEBLO.

Expresionismo en Latinoamérica, influencias pop y estéticas del desecho y la fragmentación.

En este punto revisaremos los imaginarios de los cuales se nutre Latinoamérica y su empeñada búsqueda por pensar una identidad común en la década 60. Su diferencia con las estéticas del occidente desarrollado y la “digestión” (Antropofagia) de las influencias metropolitanas (EEUU y Europa).

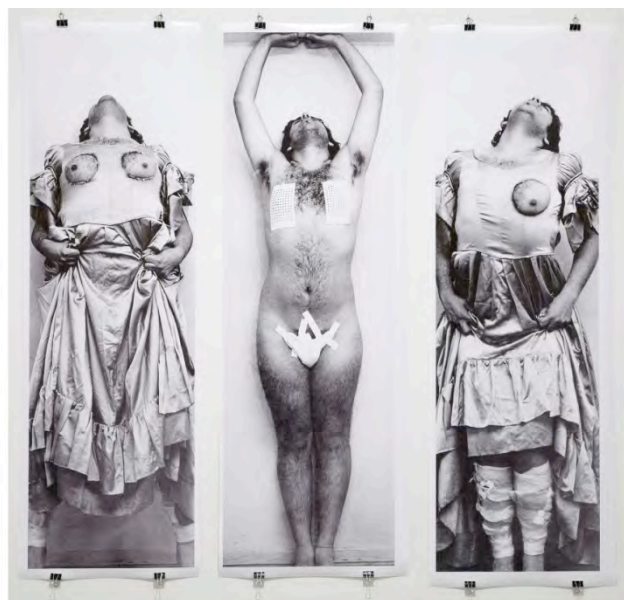
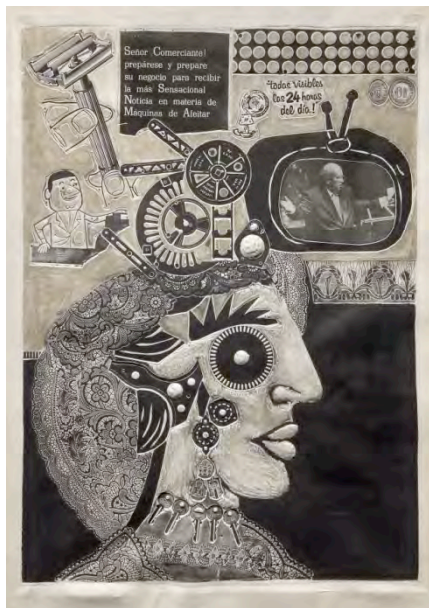
Específicamente nos centraremos en la representación de lo popular, tema recurrente a lo largo de las distintas realizaciones y producciones latinoamericanas. Así podemos pensar la categoría “pueblo” como un ente subalterno que guarda en su propia historia la posibilidad de emancipación y libertad política. Dicho esquema de sentido se ve presente en buena parte de las producciones de la época, y se sostiene sobre un sentido ontológico del pueblo como corporalidad, es el cuerpo precisamente lo que se resiente, lo que resiste lo que sufre, lo que lucha. Este dato es clave, no solo porque configura distintos imaginarios artísticos (el Informalismo, el muralismo, por ejemplo) sino que también responde a la racionalización cada vez más aguda que se da en Europa y EEUU en las estéticas del “hiper-desarrollo”, el arte conceptual, el arte minimal etc.

Dentro de este capítulo merece también mención la influencia del arte pop en Latinoamérica pero esencialmente como una estética negativa (y no positiva como suele darse principalmente en el mundo anglosajón), vinculada al desecho y la ruina (que no es otra cosa, que el entendimiento también “corporal” del capitalismo).

Dentro de este vasto escenario es posible contextualizar las experimentaciones audiovisuales de la primera fase del Cinemanovo en Brasil, la discursividad social de Buñuel en México, las estéticas de Berni en la Argentina así como las acciones de arte y las performance que trascienden el espacio tradicional de las artes visuales. También, la aparición del video arte, no como registro transparente de una realidad externa, sino como textura, materialidad técnica y espacio plástico (nuevamente como cuerpo).

Veremos un fragmento de LBJ de Santiago Alvarez:

<https://www.youtube.com/watch?v=-HSeWdK5zRA>

2. LA CIUDAD Y LAS LETRAS, estéticas urbanas y contraculturales en Argentina

Otra manifestación que nos permite pensar la contracultura es la que tiene que ver con la puesta en crisis de la narrativa espectacular, propia a las producciones hegemónicas e industriales, particularmente en materia audiovisual. Un apartado importante tendrá que ver en este caso con la presencia de una cultura urbana, que centra sus problemáticas en un escenario de crisis individuales, no declaradas, sujetos lejanos a cualquier maniqueísmo ontológico o valorativo, en crisis de carácter existencial. Para dicha configuración estética, la influencia, y en definitiva, la estrecha relación entre literatura y cine será un hecho y una condición capital.

Así también, será importante la presencia de nuevos formatos que soportan de mejor modo, aquellas búsquedas experimentales (el cortometraje por ejemplo y el documentalismo) y así también elementos y recursos formales importantes como el “fuera de campo” en el caso del cine, elemento disruptivo y clave artística para trascender el espacio ilusorio y espectacular de las narraciones hegemónicas. En definitiva estamos ante una búsqueda por trascender los límites puramente visuales del espectáculo, por tanto entender al arte (y al cine en particular) como una puesta en juego en torno a los límites de lo visible (Comolli) y paralelamente la búsqueda por un nuevo tipo de espectador que rompa la pasividad que le asigna el modo de representación espectacular y hegemónico. Dentro de este capítulo revisaremos algunos casos particulares del cine argentino.

- a) Post peronismo y repliegue industrial, los antecedentes de la generación del 60 en Argentina. Torre Nilson, Crítica de cine y Neorrealismo italiano. El cortometraje como cine experimental, la aparición del FNA y del INC.

Veremos reapropiaciones en *La Hora de los Hornos* en un fragmento de dicho filme: <https://www.youtube.com/watch?v=X--jUxpirQ>

Veremos un fragmento de *Pajarito Gomez* de R. Kunh: <https://www.youtube.com/watch?v=FVMWSHQjNKA>

- b) La literatura y el cine, el caso de Manuel Antin y Hugo Santiago Muchnik, entre Borges y Cortázar. Para esta temática veremos

Veremos ejemplos de *Circe* de M. Antín: <https://www.youtube.com/watch?v=RBYXH6ENduU>

3. ¿SIEMPRE FUIMOS SURREALISTAS? Continuidad identitaria del mestizaje.

Dentro de este apartado, revisaremos las nociones de barroco y realismo mágico como caracterización de lo que podríamos denominar la “cultura popular” latinoamericana, es decir los rasgos que definen los imaginarios de las clases no letradas, ancestrales y subalternas en el proceso de colonización. Sus respuestas y resistencias frente a la invisibilización o a los filtros exóticos acuñados desde los centros de hegemonía cultural.

Por tanto, partiremos por revisar la incidencia cultural del Barroco en Latinoamérica, desde sus principales centros culturales coloniales (de México a Lima), la incidencia directa e histórica de esta tradición colonial en la cultura popular contemporánea latinoamericana y como su sola aparición configura, por su propia raigambre histórica, un escenario de reflexión crítica a la modernidad en su conjunto.

Revisaremos la obra de Buñuel en México, la obra de Raúl Ruiz, El Cinema Novo, y el Cine Imperfecto en Cuba.

Veremos como ejemplo un fragmento (la tentación) de “Simón del desierto” de Luis Buñuel: <https://www.youtube.com/watch?v=ZOQVwbD5o2M>
ó un fragmento (la ultimas cena) de Viridiana: <https://www.youtube.com/watch?v=M8WfJrKkeB8>

Revisaremos también algunos ejemplos de reapropiaciones del “realismo mágico” en las representaciones de lo popular en el cine internacional.

Veremos un ejemplo de Tiempo de Gitanos de E. Kusturica (1988)

Bibliografía obligatoria

Raúl Ruiz, *Teoría del conflicto central* en Poéticas del cine, ed UDP, Santiago de Chile, 2013

Comolli, Jean Louis. (2009) Introducción, en Cine contra espectáculo

Marino, A. El Cine Argentino de los 60

Bibliografía Complementaria

Carpentier, Alejo “Lo barroco y lo real maravilloso”

Debord G. (1957) Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional

Debord G. (1967). La Sociedad del espectáculo

Rocha Glauber, Estética del hambre y Estética del sueño en *la revolución es una Estetika*, ed. Caja negra

Nicolás Casullo, *Rebelión política y cultural de los '60*, en *Itinerarios de la Modernidad*, Eudeba, Buenos Aires, 2015, pág. 165-194

Raúl Ruiz, *Por un cine chamánico*, en Poéticas del cine, ed UDP, Santiago de Chile, 2013

Julio García Espinoza, Por un cine imperfecto, en *una imagen recorre el mundo*, Letras Cubanas, La Habana, 1979

Sarduy, Severo, *El Barroco y el Neobarroco*, Ed. El cuenco de plata, Buenos Aires 2011

Marta Traba, *Primera posición: EEUU versus Latinoamérica y Segunda posición Latinoamérica versus EEUU*, en *Dos décadas vulnerables.... Siglo XXI*, Buenos Aires, 2005. Pág. 57 a 78

Jaques Rancière, *Problemas y transformaciones del arte crítico*, en *El Malestar de la Estética*, Capital intelectual, buenos Aires, 2011, pág. 59 a78

Ángel Rama, *La ciudad modernizada*, en La ciudad letrada, Arca, Montevideo 1988

Passolini, P y Rohmer, E. (1970). Cine de poesía contra cine de prosa

Roszak, T. (1970). El Nacimiento de una contracultura