

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARTE

Seminario de Posgrado: Ecocine y ecocrítica en el cine latinoamericano

Profesora: Beatriz Urraca, PhD (Widener University, Pennsylvania, EEUU)

25-29 de marzo, 2019

Carga horaria:

32 horas

Descripción:

El cine es clave en la transformación de nuestra percepción del mundo que nos rodea. Dentro del llamado “ecocine” se enmarcan aquellas películas que cuestionan hábitos de percibir la interacción entre el mundo humano y el mundo natural, y que generan en el espectador una intención de prácticas de vida sustentables. El ecocine entabla debates sobre temas como la justicia medioambiental, la crítica de la globalización, la lucha por los recursos naturales y la defensa de la tierra—temas que el cine latinoamericano ha tratado ampliamente en todas sus épocas y géneros.

Este seminario toma como punto de partida el conocimiento de las principales teorías ecocríticas, para después reflexionar sobre cómo la estética del ecocine puede generar experiencias audiovisuales que conduzcan a prácticas de intervención política y cultural. Según Scott MacDonald, el potencial principal del ecocine es reentrenar la percepción del espectador hacia una mayor conciencia ecológica. Para David Ingram, es urgente que el cine promueva una mayor comprensión de los temas medioambientales, y que esta concienciación conduzca hacia el activismo social y político. Sobre esta base teórica y ejemplos concretos de películas latinoamericanas se discutirán los siguientes temas:

- Representaciones cinematográficas de paisajes, animales y naturaleza / cine experimental
- Políticas y poéticas de la ecología, la conservación y la sostenibilidad
- Ética medioambiental
- Estéticas y precariedades de la basura y la degradación del medio ambiente
- La (in)justicia medioambiental: desigualdad; migración; derechos humanos y de la naturaleza
- Imaginarios de la resistencia y la adaptación a crisis medioambientales
- Otros saberes: Culturas indígenas y medio ambiente; el Buen Vivir (Sumac Kawsay)

Objetivos de aprendizaje:

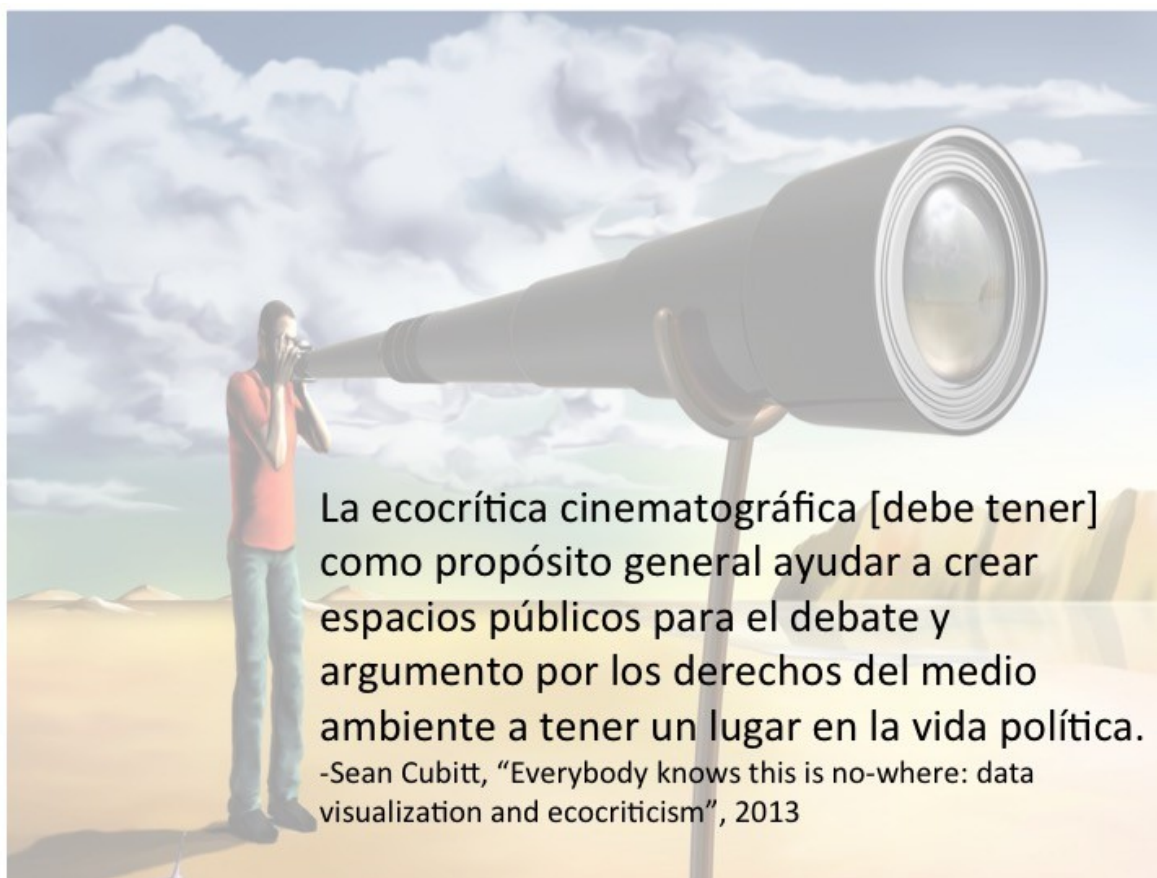
- Crear un espacio interdisciplinario de discusión e investigación que reconozca los aportes de las humanidades, las ciencias y las ciencias sociales
- Comprender la función de los aportes teóricos existentes en las humanidades medioambientales y en la ecocrítica (cine y literatura) a la hora de enmarcar los análisis de las películas desde nuevos puntos de vista
- Analizar los imaginarios creativos y la visualización del medio ambiente en películas latinoamericanas de ficción y documental, largometrajes y cortometrajes
- Examinar las respuestas de los cineastas a crisis locales, y cómo éstas estetizan y visualizan la problemática de la ética medioambiental global para movilizar una sociedad sostenible
- Entender la importancia del ecocine para hacer dialogar a diferentes grupos y proponer soluciones a problemas medioambientales

Metodología:

El seminario se dictará en cinco sesiones presenciales de aproximadamente 6 horas cada una. Las sesiones incluirán la exposición de temas y conceptos teóricos por parte de la profesora. El énfasis principal del seminario seguirá el formato del “coloquio,” en el que prima la labor colaborativa de discusión de los textos, filmes y conceptos. Este formato valora el aporte de todos los participantes con el objetivo de crear conocimiento a partir de la experiencia del grupo. El seminario incluye el visionado de películas (cortos y largos) a fin de ilustrar los contenidos teóricos y de generar acercamientos críticos que contribuyan a la realización de un trabajo final de investigación. Idealmente, dicho trabajo tendría el potencial de ser publicado como parte de un dossier sobre la ecocrítica latinoamericana en una revista académica. Adicionalmente, los participantes escogerán (individualmente o en parejas) un cortometraje de 4-8 minutos cada uno para presentar al grupo desde una perspectiva ecocrítica el último día. La profesora puede proveer una lista de títulos posibles.

Evaluación:

- Participación en el seminario, discusión de textos y filmes, demostración de haber leído los textos de forma activa y comprometida: 50%
- Presentación oral y análisis ecocrítico de un corto de tema medioambiental: 15%
- Realización de un ensayo final de investigación que se enviará electrónicamente a la profesora. El ensayo consistirá en unas 10 páginas (excluyendo bibliografía) y abordará una de las películas presentadas desde un acercamiento ecocrítico. Los participantes podrán proponer filmes alternativos siempre que se ajusten a los temas generales del seminario: 35%

Programa

25 de marzo

Temas:

- Introducción al curso y presentación de los participantes
- Marco interdisciplinario: Los tres pilares de la sostenibilidad
- Introducción a las humanidades medioambientales
- Principales teorías ecocríticas
- Representaciones cinematográficas de paisajes, animales y naturaleza
- Políticas y poéticas de la ecología, la conservación y la sostenibilidad
- ¿Cómo me relaciono con la naturaleza?

Lecturas:

- Forns-Broggi, Roberto. 2015. "El ecocine andino como herramienta de convivencialidad: El tiempo de la semilla," Eds. Julio Noriega Bernuy and Javier Morales Mena. *Cine andino*. Lima: Pakarina Ediciones. 65-76.
- Forns-Broggi, Roberto. 2014. "Los retos del ecocinema en nuestras Américas: Rastros del buen vivir en tierra sublevada". *Revista de Critica Literaria Latinoamericana* 79: 315-332.
- Garrard, Greg. 2014. "Introduction." *The Oxford Handbook of Ecocriticism*. Oxford: Oxford University Press. 1-24.
- MacDonald, Scott. 2013. "The Ecocinema Experience." *Ecocinema Theory and Practice*. Stephen Rust, Salma Monani y Sean Cubitt (comps.). New York: Routledge. 17-41.

Películas:

- *Feel Like a Mountain*. Dir. Elio Alonso Vasquez Miranda. Noruega/Perú, 2013. 5 min.
- *Yakumama*. Dir. Nérida Ayay. Perú, 2009. 11 min.
- *Yaku Patsa: World of Water*. Dir. Carlo Brescia. Perú, 2010. 34 min.
- *Amazonia, S.A.* Dir. Estevão Ciavatta. Brasil, 2017. 100 min. (fragmentos)
- *Amazonia Eterna*. Dir. Belisario Franca. Brasil, 2013. 88 min. (fragmentos)

26 de marzo

Temas:

- Teorías ecocríticas (continuación)
- Ética medioambiental
- Estéticas y precariedades de la basura y la degradación del medio ambiente

Lecturas:

- Brereton, Pat. 2016. "Environmental Ethics and Eco-Cinema." *Environmental Ethics and Film*. London: Routledge. 30-55.
- Ingram, David. 2013. "The Aesthetics and Ethics of Eco-Film Criticism." *Ecocinema Theory and Practice*. Stephen Rust, Salma Monani y Sean Cubitt (comps.). New York: Routledge. 43-61.

Películas:

- *Waste Land*. Dir. Lucy Walker. Brasil, UK, 2010. 99 min. (fragmentos)
- *Boca de lixo*. Dir. Eduardo Coutinho. Brasil, 1993. 50 min. (fragmentos)
- *El ardor*. Dir. Pablo Fendrik. Argentina, 2014. 101 min.

27 de marzo

Temas:

- La (in)justicia medioambiental: desigualdad; migración; derechos humanos y de la naturaleza
- Imaginarios de la resistencia y la adaptación a crisis medioambientales

Lecturas:

- Martínez-Salanova Sánchez, Enrique. 2012. "El medioambiente y la defensa de la naturaleza en el cine." *Páginas de información ambiental*. Gobierno de la Rioja. 24-29. http://educomunicacion.es/articulos/medioambiente_cine.htm
- Ocampo, Nashelly, Ana Alicia Peña y Octavio Rosas-Landa. 2007. "Migración y medio ambiente. Una aproximación metodológica." *Ecología Política*. 81-83. https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2016/06/033_Ocampoetal_2007.pdf
- Roa Avendaño, Tatiana. 2009. "Derecho a la naturaleza o derechos de la naturaleza?" *Ecología Política*. 17-22. <https://www.ecologiapolitica.info/?p=4833>

Películas:

- *También la lluvia*. Dir. Icíar Bollaín. España, 2010. 104 min. (recomendada)
- *Purgatorio: Viaje al corazón de la frontera*. Dir. Rodrigo Reyes. México, 2013. 80 min. (fragmentos)
- *Viaje a los pueblos fumigados*. Dir. Fernando Solanas. Argentina, 2018. 99 min.
- *El costo humano de los agrotóxicos*. Dir. Pablo Piovano, Argentina, 2015. 11 min.
- *Cromo*. Dir. Lucía y Nicolás Puenzo, Pablo Fendrik. Argentina, 2015. Serie TV (recomendada)

28 de marzo

Temas:

- Otros saberes: Culturas indígenas y medio ambiente
- El Buen Vivir (Sumac Kawsay)

Lecturas:

Marcone, Jorge. 2017. "The Stone Guests: *Buen Vivir* and Popular Environmentalisms in the Andes and Amazonia". *The Routledge Companion to the Environmental Humanities*. Ursula K. Heise, Jon Christensen y Michelle Niemann (comps.). New York: Routledge. 227-235.

Marcone, Jorge. 2015. "Filming the Emergence of Popular Environmentalism in Latin America: Postcolonialism and Buen Vivir." *Global Ecologies and the Environmental Humanities: Postcolonial Approaches*. Elizabeth DeLoughrey, Jill Didur y Anthony Carrigan (comps.). New York: Routledge. 206-225. (incluye filmografía)

Películas:

- *El abrazo de la serpiente*. Dir. Ciro Guerra. Colombia, 2015. 125 min. (fragmentos)
- *Hija de la laguna*. Dir. Ernesto Cabellos Damián. Perú, 2015. 88 min. (trabajo exhaustivo)
- *El color que cayó del cielo*. Dir. Sergio Wolf. Argentina, 2014. 76 min. (fragmentos)
- *La tierra es nuestra*. Dir. Carlos Álvarez Zambelli. España, 2010. 4:32 min.

29 de marzo

Tema:

- Representaciones cinematográficas de paisajes, animales y naturaleza en el cine experimental

Actividades de cierre:

- presentaciones de los cortos elegidos por los participantes
- lluvia de ideas para iniciar los trabajos finales
- conclusiones del seminario
- evaluación del seminario

Lectura:

- Heffes, Gisela. 2014. "Introducción. Para una ecocrítica latinoamericana: Entre la postulación de un ecocentrismo crítico y la crítica a un antropocentrismo hegemónico." *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 79: 11-34.
- Barbas-Rhoden, Laura. 2014. "Hacia una ecocrítica transnacional: Aportes de la filosofía y crítica cultural latinoamericana a la práctica ecocrítica." *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 79: 79-96.

Películas:

- *Pescados*. Dir. Lucrecia Martel. Argentina, 2010. 4:19 min. <https://vimeo.com/25136079>
- *Nueva Argirópolis*. Dir. Lucrecia Martel, Argentina, 2010. 8:17 min. <https://www.youtube.com/watch?v=ltnLnpvCXnM>
- *La orilla que se abisma*. Dir. Gustavo Fontán, Argentina, 2008. 62 min.

Bibliografía Recomendada

- Acosta, Alberto. 2013. *El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos*. Barcelona: Icaria.
- Elliott, Alexander, James Cullis y Vinita Damodaran (comps.). 2017. *Climate Change and the Humanities. Historical, Philosophical and Interdisciplinary Approaches to the Contemporary Environmental Crisis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Fatheuer, Thomas. 2011. *Buen Vivir: A Brief Introduction to Latin America's New Concepts for the Good Life and the Rights of Nature*. Berlin: Heinrich Böll Foundation.
- Garrard, Greg. 2012. *Ecocriticism. The New Critical Idiom*. New York: Routledge.
- Garrard, Greg. 2012. *Teaching Ecocriticism and Green Cultural Studies*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Heffes, Gisela. 2013. *Políticas de la destrucción / Poéticas de la preservación. Apuntes para una lectura (eco)crítica del medio ambiente en América Latina*. Buenos Aires: Viterbo.
- Kääpä, Pietari y Tommy Gustafsson (comps.). 2013. *Transnational Ecocinema. Film Culture in an Era of Ecological Transformation*. Bristol: Intellect.
- Hiltner, Ken (comp.) 2015. *Ecocriticism. The Essential Reader*. New York: Routledge.
- Ingram, David. 2000. *Green Screen. Environmentalism and Hollywood Cinema*. Exeter: University of Exeter Press.
- Ivakhiv, Adrian. 2013. *Ecologies of the Moving Image. Cinema, Affect, Nature*. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press.
- Leff, Enrique. 2001. "Los derechos del ser colectivo y la reapropiación social de la naturaleza: a guisa de prólogo." *Justicia Ambiental. Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos en América Latina*. Comp. Enrique Leff. México: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Red de formación ambiental para América Latina y el Caribe.
- Love, Glen. 2003. *Practical Ecocriticism: Literature, Biology, and the Environment*. Charlottesville: University of Virginia Press.
- MacDonald Scott. 2001. *The Garden in the Machine. A Field Guide to Independent Films about Place*. Berkeley: University of California Press.
- Marcone, Jorge. 2018. "Towards an Amazonian Ecocritical Theory". LASA Congress.
- Marrero Henríquez, José Manuel. 2014. "Pertinencia de la ecocrítica." *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 79: 57-77.
- Pick, Anat y Guinevere Narraway (comps.). 2013. *Screening Nature. Cinema beyond the Human*. New York: Berghahn.
- Rojas Pérez, Walter. 2004. *La ecocrítica hoy*. San José, Costa Rica: Nuevo Paradigma.
- Willoquet-Maricondi, Paula (comp.). 2010. *Framing the World. Explorations in Ecocriticism and Film*. Charlottesville: University of Virginia Press.

Biografía

Beatriz Urraca es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Michigan (1993) y licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid (1984). Ejerce como Catedrática de Español y Directora del Programa de Estudios de Género, la Mujer y la Sexualidad en Widener University, Chester, Pennsylvania. Es investigadora de cine, y se especializa en cine argentino contemporáneo, habiendo publicado varios artículos y críticas en este área. Con Gary M. Kramer, es co-editora de los dos volúmenes de *Directory of World Cinema: Argentina* (Bristol: Intellect, 2014 y 2016). Su artículo más reciente es “The Never-Ending Movie: Precariousness and Self-Reflexivity in Contemporary Argentine Cinema,” en Constanza Burucúa and Carolina Sitnisky, eds., *Forms of the Precarious in the Cinemas of the Americas* (London & New York: Palgrave Macmillan, 2018). Actualmente, la Dra. Urraca dirige el programa “Coffee Culture and the Environment” de la Universidad de Widener en Costa Rica, en colaboración con profesores de biología y medio ambiente. El programa integra el análisis científico con la exploración de prácticas culturales asociadas con el café, y ha recibido la beca 100K Strong in the Americas Innovation Fund patrocinada por el Banco de Santander. La Dra. Urraca es también coordinadora del simposio anual “Interdisciplinary Approaches to Integrating Sustainability and Global Engagement in the Curriculum,” que se lleva a cabo en CARES21 (Consortium for Agro-Ecological Research and Education in Sustainability in the 21st Century), en Costa Rica. El objetivo del simposio es generar colaboraciones interdisciplinarias e inter-institucionales basadas en los tres pilares de la sostenibilidad. Su actual proyecto de sabático se integra en el marco de las humanidades medioambientales, y propone explorar los aportes del cine latinoamericano a la movilización social y política a favor de los esfuerzos de conservación del medio ambiente.

