

2012-2013 CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS

Universidad de Málaga
Facultad de Bellas Artes

www.uma.es/vrue/tpropias

www.bbaa.uma.es/blog

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

4 Créditos ECTS

Séptimo Arte y África:

**cine, vídeo y nuevas tendencias en el sector audiovisual africano.
FESTIVAL CINE AFRICANO DE CÓRDOBA FCAT – PUERTA AFRICA**

del 1/02/2013
al 23/02/2013

PREINSCRIPCIÓN: del 03 / 12 / 2012 al 23 / 12 / 2012

Presencial

MATRICULACIÓN: del 08 / 01 / 2013 al 28 / 01 / 2013

100 €

+ INFO: www.bbaa.uma.es/blog INSCRIPCIÓN Y REGISTRO: www.uma.es/vrue/tpropias

DIRECTOR ACADÉMICO: JESÚS MARÍN CLAVIJO

SUBDIRECTOR ACADÉMICO: JUAN CARLOS ROBLES

Docentes:

Juan Carlos Robles. Área de Escultura – Facultad de Bellas Artes. (Profesor Asociado en la Facultad de BBAA de la Universidad de Málaga y videoartista. Desde el año 2000 trabaja con la galería madrileña Oliva Arauna. Tras licenciarse en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en 1989, recibió la Beca de la Generalitat de Catalunya de Creadores Visuales para ampliar estudios en Berlín, ciudad en la que vivió de 1993 a 2001. En este periodo berlinés se licenció en la Escuela Superior de Arte, HDK y obtuvo el Meisterschüler con Prof. Katharina Sieverding. Seguidamente, la beca del DAAD (Beca de Intercambio del Gobierno Alemán) le llevó a Nueva York con el soporte de Prof. Lothar Baumgarten. Allí obtuvo el Certificado en Tecnología del Vídeo en la New York University. A su regreso a Berlín fue premiado en 1999 con la prestigiosa Beca de Artes Visuales del Senado de Berlín)

Federico Olivieri (licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster en Medios globales y Comunicación post-nacional por la School of Oriental and African Studies (SOAS - Escuela de Estudios Orientales y Africanos) de la University of London. Aquí definió su especialización académica en el estudio del cine africano y de los aspectos que definen a esta industria cultural)

Estrella Sendra (licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad de Sevilla, formación que completó, becada por Talenta, con el Máster en Medios de Comunicación Crítica y Estudios Culturales en la School of Oriental and African Studies (SOAS- Escuela de Estudios Orientales y Africanos) de la University of London)

Programa:

Séptimo Arte y África.

**cine, vídeo y nuevas tendencias en el sector audiovisual africano.
FESTIVAL CINE AFRICANO DE CÓRDOBA FCAT – PUERTA AFRICA**

Horarios: 8 sesiones

Día 1	Viernes 01/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 2	Sábado 02/02/2013	10 h. a 14 h.
Día 3	Viernes 08/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 4	Sábado 09/02/2013	10 h. a 14 h.
Día 5	Viernes 15/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 6	Sábado 16/02/2013	10 h. a 14 h.
Día 7	Viernes 22/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 8	Sábado 23/02/2013	10 h. a 14 h.

DÍA 1: Las primeras décadas del cine en África: su aparición, sus usos coloniales y etnográficos

Esta primera clase de introducción definirá las décadas que anteceden al nacimiento de lo que hoy conocemos y definimos como 'cine africano'. Al explorar cuándo, cómo y quién introdujo el medio cinematográfico a principios del siglo XX en África, se comprende el impacto que la imagen en movimiento pudo tener en las sociedades africanas durante las décadas del colonialismo europeo. Con especial atención en los casos históricos de Francia y Gran Bretaña, el empleo del cine para con los fines coloniales representó un elemento importante en la eliminación de la "voz" africana y en la imposición de una única representación de este continente. Al mismo tiempo, nos acercaremos al cine etnográfico, que representa uno de los tipos de cine más significativos que han tenido lugar en África en el siglo XX. Desde esta perspectiva, observaremos las respuestas generadas por esta "etnografía mediada", analizando a la vez la imagen de África y de los africanos que estas primeras décadas de la historia del cine han forjado en nuestro imaginario colectivo.

Filmografía relacionada:

Gustav Preller, De Voortrekkers (Sudáfrica, 1916) - D. W. Griffiths, El Nacimiento de una Nación (EE.UU., 1915) - John Huston, La Reina de África (Reino Unido, EE.UU., 1951) - Robert Hill, Tarzan de las fieras (1933) y otras películas de Tarzan - Jean Rouch, Les Maîtres Fous (1954) - John Marshall, The Hunters (1952) - Chris Marker y Alain Resnais, Les statues meurent aussi (1953) - Jean Rouch, Jaguar (1954-7) - Jean Rouch, Moi un noir (1958) - Manthia Diawara, Rouch in Reverse (1995).

DÍA 2: Resistencia y descolonización: el cine como arma para la independencia

En esta segunda sesión exploraremos el cine de resistencia en el Norte de África (sobre todo aquel inspirado por el movimiento latinoamericano del denominado “Tercer cine”) y analizaremos los títulos clásicos que han marcado los inicios del cine de los africanos subsaharianos en los años ‘60.

Centrando la atención en la figura del denominado “Padre del cine africano”, Ousmane Sembène, delimitaremos los inicios de este cine en los procesos de descolonización y observaremos cómo, posibilitando la recuperación de una “voz” africana, este cine plasmó las críticas de su tiempo y las formas de entender el nuevo porvenir de África.

Filmografía relacionada:

Gillo Pontecorvo, La Batalla de Argel (1966) - Ousmane Sembène, Borom Sarret (1963), La Noire de... (1965), Xala (1974).

DÍA 3: El desarrollo de los cines del África subsahariana y de la atención internacional

A partir de los años '70 el cine africano empieza a desarrollarse en las bases de una variedad de estilos propios. No sólo aumentan los cineastas y las obras en las diferentes regiones del continente, sino se definen también los primeros organismos para promover una joven y débil industria cinematográfica (FEPACI – Federación Panafricana de Cineastas - y FESPACO – Festival de Cine Panafricano de Uagadugú, Burkina Faso). La figura central de nuestras reflexiones será aquí el reconocido cineasta senegalés Djibril Diop Mambety y su innovadora película Touki Bouki (1973), definida como la primera película vanguardista de la historia del cine de África. En este período se desarrolla un cine de auto-definición que busca explicar la nueva identidad del continente. Al mismo tiempo, en los '80, aumenta su reconocimiento internacional en un contexto marcado por una industria europea en decadencia. Observaremos brevemente también cómo en las diferentes regiones del continente se forjaron distintos modelos y líneas cinematográficas según la evolución histórica de cada país y sus áreas de influencia. De esta forma, Sudáfrica evolucionaba en su régimen racial mientras los movimientos anti-apartheid (considerados como movimientos “terroristas” por el gobierno) usaban el cine para difundir sus denuncias. Por otra parte, veremos cómo en el África lusófona el cine empezó a jugar un papel importante en el desarrollo de las nuevas naciones que emergían de sus luchas y guerras.

Filmografía relacionada:

Djibril Diop Mambety, Touki Bouki (1973) - Med Hondo, Sarraounia (1986) - Gaston Kaboré, Wend Kuuni (1982) - Souleymane Cissé, Yeelen (1987) - Lionel Rogosin, Come Back Africa (1959) - Flora Gomes, Mortu Nega (1988).

DÍA 4: La oralidad en el cine y el griot

En esta sesión nos concentraremos en el estudio temático del cine como continuación de la tradición oral en el contexto de África occidental, con especial atención a la figura del griot. Estudiaremos las distintas representaciones del griot en el cine y la emulación de estructuras de la tradición oral en el cine, así como la figura del director del cine como nuevo griot.

Filmografía relacionada:

Keïta! Le heritage du griot (Dani Kouyaté, 1995, Burkina Faso) - Moolaadé (Ousmane Sembène, 2004) - Princesa de África (Juan Laguna, 2004) - Sarraounia (Med Hondo, 1986) - Une Lettre Paysanne (Safi Faye, 1975) - Xala (Ousmane Sembène, 1974) - Yande Codou, la griotte de Senghor (Angèle Diabang Brener, 2008) - Yeelen (Souleymane Cissé, 1987, Mali).

DÍA 5: El cine-arte contemporáneo: el cineasta, su cámara y el mundo

En esta cuarta sesión, repasaremos las obras más reconocidas que han marcado la producción cinematográfica de las últimas dos décadas.

En los años '90, enmarcados en un nuevo clima de crisis de identidad, los cineastas de África comenzaron a re-definir su cine, intentando alejarse de las etiquetas de diferenciación promovidas por los cada vez más numerosos festivales de cine africano (promotores de esta cinematografía, pero también creadores de un “gueto” para el cine africano en los circuitos internacionales según M. Diawara). A partir de este momento, se intenta así destacar el cine contemporáneo como arte, más allá de su papel de dar voz a las distintas ideologías y culturas de sus comunidades.

Filmografía relacionada:

Mahamat-Saleh Haroun, Bye Bye Africa (1999), Abouna (2002), Daratt (2007) - Jean-Pierre Bekolo, Le complot d'Aristote (1997) - Adberrahmane Sissako, Heremakono (2003), Bamako (2006) - Idrissa Ouédraogo, Yaaba (1989), Tilai (1990), Samba Traoré (1992), Le Cri du cœur (1994)

DÍA 6: Sexualidad en el cine africano

En esta sesión abandonaremos de nuevo la evolución cronológica del cine en África para explorar con atención los vínculos entre la creación audiovisual, el género y la sexualidad, además de su relación con la esclavitud. Nos concentraremos en la adaptación de la literatura al cine, desde el caso de la adaptación senegalesa de Carmen.

Filmografía relacionada:

Le collier et la perle (Mamadou Sellou Diango, 2010, Senegal) - Rape for who I am (Lovinsa Kavuma, 2005, Sudáfrica) - Dakan (Mohamed Camara, 1997 - Francia/Guinea) - Proteus (Jack Lewis y John Greyson, 2004, Sudáfrica/Canadá) - Visages de femmes (Désiré Ecare, 1995, Costa de Marfil)

DÍA 7: El video y la revolución digital: proliferación de voces y formas

En esta sesión hablaremos del nacimiento y desarrollo de la industria del cine-video de Nollywood, el Hollywood nigeriano. Examinaremos también el potencial que las nuevas tecnologías digitales están ofreciendo para el sector audiovisual africano y el verdadero crecimiento de nuevas formas y contenidos audiovisuales africanos.

Filmografía relacionada:

Kunle Afolayan, The Figurine – Araromire (2009) - Ousofia en Londres (Kingsley Ogoro, 2003) - Sunday Nnajiude, To Part no More (Nigeria) - Ben Addelman & Samir Mallal, Nollywood Babylon (2008) - Dorothee Wenner, Peace Mission (2008) - Jamie Meltzer, Welcome to Nollywood (2007) - Tobias Wendl, Ghanaian Video Tales (2008) Y otros clips de películas varias de Nollywood.

DÍA 8: Master-class con un cineasta africano y/o especialista en el sector

En esta última sesión se invitará a uno o más realizadores africanos y/o especialistas africanistas para que compartan con los matriculados sus experiencias y observaciones sobre el audiovisual en África. De esta manera, los participantes no sólo podrán dialogar con el autor/especialista acerca de algunos de los aspectos tratados a lo largo del curso, sino que conocerán de cerca las opiniones, valoraciones, consideraciones y preocupaciones del cine africano contemporáneo.

Algunos de los autores o especialistas que podrían protagonizar este espacio son:

Agnes Kama, guinista ugandesa - Mane Cisneros, Directora del Festival de Cine Africano del Córdoba-FCAT - Enrique Parrilla, Director Puerta África.

Justificación:

El cine de África, como las múltiples realidades que definen a este continente, es uno de los grandes desconocidos (e incluso ignorados) dentro de los circuitos y estudios del arte cinematográfico. No obstante, a lo largo de las últimas cinco décadas, cineastas de todo el continente han producido una variedad de películas y videos que, en la calidad de sus formas expresivas y complejidad de temáticas, están a la altura de las obras cinematográficas más importantes del mundo.

Conocer la historia de esta producción no es sólo esencial para poder comprender la diversidad del panorama cinematográfico global, sino para entender también cómo en África este medio de comunicación ha reflejado, desde sus inicios, la evolución de sus pueblos. Al mismo tiempo, profundizar en el origen, características y desarrollo de esta industria y de sus producciones audiovisuales nos permite observar la heterogeneidad que caracteriza a un continente que, aún hoy en día, sigue reduciéndose a preconceptos y estereotipos tan negativos como etnocéntricos.

La **Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga**, en colaboración con **Puerta África** y el Aula de Cine Africano del **Festival de Cine Africano de Córdoba-FCAT**, ofrece por primera vez un curso de especialización sobre el séptimo arte del continente vecino. Desde una introducción a la historia del cine africano hasta el análisis de las formas y contenidos predominantes en las producciones video contemporáneas, este curso constituye una oportunidad única en lengua española para poder adquirir los conocimientos básicos para el estudio, el análisis y la investigación de las representaciones de África y, además, para fomentar una descripción más realista del continente vecino.

Objetivos:

Este curso de introducción al "Séptimo Arte y África: cine, video y nuevas tendencias en el sector audiovisual africano" quiere fomentar y fortalecer el conocimiento de las cinematografías africanas en nuestro país, no sólo en un plano estético y de contenidos, sino también en su dimensión analítica y referencial para la creación de públicos sensibilizados en la diversidad cultural del continente africano.

Ofreciendo una formación especializada en la creación audiovisual del continente vecino, este curso busca promover en nuestro país una comunicación social verdaderamente atenta a la diversidad de África y generadora de discursos y prácticas interculturales.

Este curso busca romper cualquier simplificación y estereotipo sobre África que pueda seguir existiendo en nuestro imaginario colectivo, a fin de saber observar el papel que juega el séptimo arte y el video arte africanos tanto en el África de hoy, como en el mundo globalizado en el que vivimos.

Por otra parte, este curso espera contribuir también en la generación de nuevos estudios e investigaciones que exploren el sector cinematográfico de África en lengua española.

En este sentido, los participantes a este primer curso obtendrán las herramientas básicas, no sólo para contextualizar las producciones cinematográficas del continente africano, sino para saber observar en todas estas representaciones aquellos aspectos que permiten conocer y divulgar una imagen más adecuada y realista de África.

Cada sesión estará compuesta por exposiciones teóricas y el visionado de un film o partes de la filmografía relacionada a los temas del día. Al final de cada sesión habrá espacio para el debate y el análisis en grupo, fomentando la reflexión y la participación (crítica) de los alumnos. La participación será obligatoria.

Horarios: 8 sesiones

Día 1	Viernes 01/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 2	Sábado 02/02/2013	10 h. a 14 h.
Día 3	Viernes 08/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 4	Sábado 09/02/2013	10 h. a 14 h.
Día 5	Viernes 15/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 6	Sábado 16/02/2013	10 h. a 14 h.
Día 7	Viernes 22/02/2013	17 h. a 21 h.
Día 8	Sábado 23/02/2013	10 h. a 14 h.

COMPETENCIA	DEFINICIÓN
1.	Adquirir un conocimiento de las primeras décadas del cine en África: su aparición, sus usos coloniales y etnográficos"
2.	Adquirir un conocimiento de la producción cinematográfica del periodo de descolonización africano
3.	Adquirir un conocimiento sobre los desarrollos del cine subsahariano y de la atención internacional que han generado
4.	Adquirir un conocimiento sobre la oralidad en el cine africano y del griot
5.	Adquirir conocimiento sobre la dimensión artística del cine africano en el mundo"
6.	Adquirir un conocimiento en torno a la "Sexualidad en el cine africano"
7.	Adquirir conciencia de la proximidad de las prácticas audiovisuales en la actualidad a ambos lados del estrecho: El video y la revolución digital dan soporte a una proliferación de voces y formas