

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

**Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura en Estudios Latinoamericanos**

Nombre de la asignatura: Seminario sobre Estudios Interdisciplinarios I

Cronotopos del realismo en la cinematografía nuestroamericana

Profesor: Dr. Josué Miguel Sansón Figueroa

correo institucional: josuesanson@filos.unam.mx

)Clave 1678	Semestre 2025-1	Créditos 4	Área	Ciencias sociales	
			Campo de conocimiento	Filosofía e historia de las ideas	
			Etapa	Ciclo básico	
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()		Tipo	T (X) P () T/P ()	
Carácter	Obligatorio () Optativo (X)		Horas		
	Obligatorio E ()				
			A la Semana	Al Semestre	
			Teóricas: 2	Teóricas 32	
			Prácticas 0	Prácticas 0	
			Total: 2	Total: 32	

Asignatura antecedente	Seminario sobre Estudios Interdisciplinarios II
Asignatura subsecuente	

Antecedentes	<p>El Seminario Mario Payeras es la resultante de quince años de trabajo donde se han involucrado pintores, cineastas, poetas, músicos, estudiantes de antropología, historia, geografía, economía, sociología, contaduría, estudios latinoamericanos, química, arquitectura, ciencias políticas, matemáticas, biología, física, artes plásticas, psicoanálisis, danza, psicología y filosofía, así como miembros de cine clubes obstinados en la pervivencia de la editorial América Nuestra - Rumi Maki que nació con el propio seminario. El conjunto transitorio y contingente de sus miembros, suscribe la actualidad de la <i>obra-dechado</i> del revolucionario guatemalteco Mario Payeras en tanto constituye un gozne para ejercer la consigna martiana de <i>traducir es transpensar, traducir es impensar</i> contra toda reducción disciplinaria que persigue conjurar rasgos de excepción, traslados fuera de la región de origen y transformaciones reguladas que motivan aquellos estilos y formas de pensamiento que han asumido históricamente el arte de horadar fronteras con el propósito de restituir al acontecimiento humano su profundo valor heurístico. En este sentido, el seminario propone un traslado epistemológico de lo disciplinario en las <i>ciencias humanas</i> y sus prefijos (<i>co, multi, inter y trans</i>) hacia la noción de <i>transpensamiento</i> martiano, con el objeto de resignificar las fronteras de los lenguajes disciplinarios en clave nuestroamericana, a partir de la traducción como acto cognitivo y praxiológico.</p>
---------------------	---

La traducción tiene y tuvo presencia en múltiples procesos revolucionarios de latitudes diversas. Se ejerce como acto de traducibilidad en la forma de un principio crítico ínsito a las situaciones críticas, pletóricas de relaciones de fuerza, que contempla una dimensión poética como totalidad de sentido donde los actos no sólo verbales escapan a lo cotidiano y desatan *extrañamientos*, *rupturas*, *desgarraduras* e *instantes pregnantes*. En este sentido, *la obra-dechado* de Mario Payeras nos significa la continuidad histórica del *transpensamiento* en Nuestra América.

A partir de los derroteros que esta inaugura, hemos laborado con *levantamientos* como actos seminales de conocimiento hacia los proyectos históricos revolucionarios de nuestro continente y desde los *asedios* como el arte de desconocer lo conocido partiendo de lo que *no es* y *puede ser*, en los siguientes ciclos:

- 1) Insurrección popular, *historificación* y creación cultural: expresiones literarias, plásticas y cinematográficas en relaciones de fuerza.
- 2) Traducibilidad de la obra de Frantz Fanon en la cinematografía del *Tercer Cine*.
- 3) De la periodización genérica a la ubicación histórica de líneas convergentes: marxismos y anarquismos en el *teatro de operaciones*.
- 4) Tiempo, noción de Escuela y cinematografía militante: *Estética de la violencia* y *Antropofagia* en Glauber Rocha, *desentrañamiento comunista de la realidad* en Dziga Vertov y *Modelos de acción futura* en el Grupo Ukamau.
- 5) Noción de Escuela, *maquinaria de combate* y proyecto revolucionario: el Partido Revolucionario Cubano, el Partido Socialista del Sureste en Yucatán, la escuela indígena de Warisata en Bolivia y la redacción de *El Nuevo Orden* en los consejos obreros de Italia.
- 6) Negritud, indigenismo y marxismo en la vida histórica de Nuestra América: abordaje crítico de la *forma-testimonio* en literatura, música y cinematografía.
- 7) Nuestra América en África: la cultura como fundamento del movimiento de liberación nacional.
- 8) Mario Payeras, Otto René Castillo y Roque Dalton: el mundo como asedio y como traducción (I)
- 9) Líneas convergentes y filiación marxista en la cinematografía Nuestroamericana: los fundamentos del ICAIC en Cuba, la obra de Glauber Rocha en Brasil, el Grupo Ukamau en Bolivia y el Cine de la Base en Argentina.
- 10) Mario Payeras, Otto René Castillo y Roque Dalton: el mundo como asedio y como traducción (II)
- 11) La traducibilidad como principio crítico: del *comunismo lírico* a las poéticas de la insurrección tricontinental (I)
- 12) La traducibilidad como principio crítico: del *comunismo lírico* a las poéticas de la insurrección tricontinental (II)
- 13) Insurgencias, marxismos y anarquismos en Nuestra América (I)
- 14) Insurgencias, marxismos y anarquismos en Nuestra América (II)
- 15) Frantz Fanon y Jacques Stephen Alexis: Cultura y Revolución.
- 16) Por un Brecht Nuestroamericano.
- 17) Amor y Revolución: derivas continentales.
- 18) Estética, poética y semiótica del muralismo y la cinematografía en Nuestra América (I)
- 19) Estética, poética y semiótica del muralismo y la cinematografía en Nuestra América (II)
- 20) Poéticas de la Revolución y derivas insurreccionales en Nuestra América.
- 21) Mujer, filosofía de la praxis y pensamiento libertario en Nuestra América (I)
- 22) Mujer, filosofía de la praxis y pensamiento libertario en Nuestra América (II)
- 23) *Estética de la violencia*, *estética del hambre* y *estilo de masas* en la cinematografía nuestroamericana (I)
- 24) *Estética de la violencia*, *estética del hambre* y *estilo de masas* en la cinematografía nuestroamericana (II)
- 25) *Estética de la violencia*, *estética del hambre* y *estilo de masas* en la cinematografía nuestroamericana (III)

	<p>26) <i>Estética de la violencia, estética del hambre y estilo de masas</i> en la cinematografía nuestroamericana (IV)</p> <p>27) <i>Mujer, formas testimoniales</i> y lucha armada en Nuestra América (I)</p> <p>28) <i>Mujer, formas testimoniales</i> y lucha armada en Nuestra América (II)</p> <p>29) Frantz Fanon: de la <i>ontología imposible</i> a la revolución tricontinental (I)</p> <p>30) Frantz Fanon: de la <i>ontología imposible</i> a la revolución tricontinental (II)</p>	
<p>Objetivos</p>	<p>El ciclo 33 Cronotops del realismo en la cinematografía nuestroamericana parte de la noción de <i>cronotopo</i> que afirma la relación indisoluble entre tiempo y espacio, que ha permitido el reconocimiento de instancias de articulación epistémica entre lenguajes disciplinarios que develan condiciones de traducibilidad entre los mismos. El espacio dialógico que el acto de traducción inaugura, motiva el tránsito subjetivo entre temporalidades para dar cuenta de la deriva semántica de expresiones que habitan arcos diacrónicos amplios, sin modificarse sustancialmente. Tal es el caso del realismo, expresión de las mediaciones que busca desentrañar las relaciones sociales donde surge como luz particular del existir común, “tan viejo como las más viejas manifestaciones literarias y artísticas de la Humanidad” en palabras de Mirta Aguirre. En este sentido, el seminario propone dar cuenta de la gesta nacional-popular del realismo en la cinematografía nuestroamericana y su contextura signica, más allá del proceder analítico que separa para conocer. Tratar el cronotopo de una manifestación realista donde conviven signosfigurativos y convencionales, demanda un saber semiótico-indiciario que <i>reúna para comprender</i> lo inadvertido en los hilos diacrónicos del filme como artificio escópico. Particularmente, el seminario indagará sobre los indicios de traducibilidad entre los caracteres estéticos de la filosofía de la praxis y las formas cinematográficas en nuestro continente que declararon expresamente su filiación con la misma. Para asediar dichas formas como arquitectónicas de los procesos de la imagen, se hace necesario dar cuenta de ciertos rasgos preeminentes e improntas signicas que las batallas por el realismo imprimieron en la cinematografía militante desde sus albores. Se trata de advertir los elementos acrónicos del lenguaje fílmico (resultante del fértil encuentro entre el formalismo soviético y el artificio de la cámara) que perviven en los dechados estéticos de la cinematografía nuestroamericana. Por algo Glauber Rocha, el artífice de la <i>estética del hambre</i>, la <i>estética de la violencia</i> y la <i>estética del sueño</i>, declaró que su obra era “el materialismo dialéctico” en el cine. En el mismo talante, los precursores cubanos de la dialéctica del espectador afirmaron que su obra era “el marxismo en la imagen”. Estos señalamientos evidencian un acto de traducibilidad entre la dimensión estética poliexpresiva del realismo y la cinematografía nuestroamericana; acto que involucra determinaciones como creaciones de sentido que no se circunscriben a la creación cinematográfica sola, ya que constituyen poéticas como totalidades de sentido donde operan extrañamientos, distanciamientos y desgarraduras que atentan contra la presentación cotidiana de un arsenal diverso de recursos expresivos. La cuestión estriba en identificar los tránsitos de la traducción y su cronotopo, para motivar entre los miembros del seminario, nuevos actos creativos en la reconstitución de una cinematografía de combate en un aliento tricontinental.</p>	
<p>Procederes</p>	<p>Realizar sesiones de cine-club y la edición de un dossier colectivo, con el objeto de laborar signos figurativos y convencionales en la práctica del montaje como el placer de reconstituir el todo diferenciadamente. Asimismo, examinar las traducciones posibles de relaciones textuales en el estudio semiótico-indiciario de sustratos fílmicos. Se contará con manifiestos, escritos programáticos, ensayos, comunicados, revistas y archivos cinematográficos.</p>	

Evaluación-emulación	Se apreciará la asistencia regular y la participación en las sesiones con el objeto de dar seguimiento a los avances de proyectos individuales y se considere la posibilidad de emular las elaboraciones colectivas.	
Unidad	Contenidos analíticos	Horas
	Presentación y balance del Seminario Mario Payeras	2
I	<p>PRELUDIO Traducción, traducibilidad y transpensamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - La traducibilidad entre lenguajes disciplinarios, dimensión heurística y contextura signica. - La traducción en una relación de fuerzas: el tiempo proléptico de los manifiestos y los programas revolucionarios. - Los cometidos político-militares de la traducción en la lucha anticolonial. - La voz nuestroamericana de la traducción: el transpensamiento en José Martí. - El montaje: cronotopo de la traducción. - El realismo y su cronotopo. 	4
II	<p>INTERLUDIO Del formalismo soviético al desentrañamiento comunista de la realidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cine y lenguaje: la traducibilidad como principio crítico. - El arte como artificio: el <i>Opoiaz</i>, el “monumento a un error científico” y los “ingenieros del alma”. - El arte puro y el arte de tendencia. - Dziga Vertov y el laboratorio de creación como réplica del quehacer leninista. - Mayakovski y Vertov: la ucronía de una poética cinematográfica. - El noticiero como tropsfera: “que los productores del mundo se conozcan entre sí”. - La fundación de la semiótica del cine y el montaje como mediación hegeliana entre signos. - Joris Ivens y los albores de la cinematografía militante. - <i>Miseria en Borinage</i>: de los retratos de la frugalidad en Van Gogh a la frugalidad en el montaje. - Joris Ivens en la Unión Soviética: agitación, propaganda y la cinemática de la producción. - Joris Ivens en el paralelo 17: el laboratorio de creación en las guerras de liberación nacional. - La Brigada Joris Ivens y los cineastas nuestroamericanos: una historia por construir. 	8
III	<p>RITMO INTEMPESTIVO El neorrealismo como cinematografía y la expresión nacional-popular</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gramsci y la traducibilidad: el umbral de una filología partisana contra la lengua franca. - Actor, autor, auctor: la gestualidad contra la trama. 	

	<p>La improvisación: “un espíritu libre no puede aprender como esclavo”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El neorrealismo como clave de lo nacional-popular en la fundación de cinematografías nacionales. - Pasolini: junción y eclosión de las formas del realismo. - La traducción neorrealista en Cuba: de <i>El Mégano</i> a la dialéctica del espectador - La Sociedad Cultural Nuestro Tiempo y Zavattini en Cuba. La fundación del ICAIC y la deliberación sobre el realismo cinematográfico en la revista Cine Cubano. - El cine-móvil como continuidad del laboratorio de creación y la apropiación de la técnica en la ruralidad. - La dialéctica del espectador: improntas brechtianas en la rearticulación del cine con el teatro. - Del cine no-etnográfico a las formas testimoniales: el legado de Dziga Vertov en los noticieros del ICAIC. - Santiago Álvarez: el noticiero como polifonía tricontinental de los movimientos de liberación nacional. - José Massip: una poética cinematográfica nuestroamericana. - Nicolás Guillén Landrian: las tensiones entre etnografía y revolución. - Derivas de lo femenino en la cinematografía de la revolución: la obra de Sara Gómez. - Fernando Ortiz en signos figurativos: la significación histórica en <i>De una pelea cubana contra los demonios</i>. - Mirta Aguirre y la postura cubana en torno al realismo. - La antropofagia como acto de traducibilidad: estética de la violencia, estética del hambre, estética del sueño - Glauber Rocha y su traducción del modernismo brasileño. - El cangaceiro: invertir el binomio nacional-popular en popular-nacional. - Rocha y el <i>pornopopulismo</i>: un prólogo a la guerra de Euclides da Cunha. - Los tránsitos de la Estética del Hambre hacia el guión de Nuestra América. - Glauber Rocha en África y la constitución del guerrillero tricontinental. - La estética del sueño como un soñar con los ojos abiertos. - La edad de la tierra como vientre semiótico. 	
IV	<p>CODA La proyección tricontinental del Tercer Cine como estilo de masas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usman Sembene: el estibador africano y la cámara. - Vietnam: los cineastas de Cu-Chi. - Japón y las imágenes del Ejército Rojo. - La guerra de túneles en China: del cómic al largometraje. - La kasbah como urbanismo cinematográfico y la conjura de la ciudad en llamas. - Cine y liberación nacional en África. 	2

	Cierre del seminario. Discusión sobre los ensayos.	2
Suma total de horas		32

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Exposición	(X)	Exámenes parciales	()
Trabajo en equipo	(X)	Examen final	()
Lecturas	(X)	Trabajos y tareas	()
Trabajo de investigación	(X)	Presentación de tema	()
Prácticas (taller o laboratorio)	()	Participación en clase	(X)
Prácticas de campo	()	Asistencia	()
Aprendizaje por proyectos	()	Rúbricas	()
Aprendizaje basado en problemas	()	Portafolios	()
Casos de enseñanza	()	Listas de cotejo	()
Otras (especificar)		Otras (especificar) Bitácora	(X)

Dinámicas de trabajo y evaluación: Discusión colectiva, presentación de un tema, entrega de avances en la bitácora.

Perfil profesiográfico	
Título o grado	Dr. en Ciencias Agrarias
Experiencia docente	16 años.
Otra característica	Estudioso del <i>transpensamiento</i> martiano y la dimensión histórico-genética del pensamiento nuestroamericano.

Bibliografía básica:

Se entregará un digesto con las lecturas al iniciar actividades.

Bibliografía complementaria: