Southern Oregon University Summer Language Institute 2024

Span 520: Emotional People: Compassion, Indignation and Anxiety in Latin American Film

Instructor: Dr. Martín Gaspar: gasparm@sou.edu

Sesión I, verano de 2024: 23 de junio al 12 de julio

Horario de clases: Esta clase se reunirá todos los días de 12 a 1.50pm

Descripción:

Según ciertos estereotipos, los latinoamericanos son “emocionales”—un eufemismo para decir que son irracionales, impulsivos, pasionales y cambiantes. Este seminario toma esta afirmación como punto de partida para interrogar las emociones en América Latina a partir de su cine: ¿hay ciertas emociones características de los latinoamericanos?, ¿son, por otra parte, algunas emociones compartidas las que crean una identidad común?, ¿hay una correlación entre ciertas emociones y las trayectorias políticas de los pueblos de este continente? Para responder a estas preguntas, examinaremos tres tipos de películas que, en diferentes momentos de la historia de América Latina, se apoderaron de la imaginación y el registro emotivo de los latinoamericanos: melodramas (1930-1950), documentales (desde 1960) y comedias de emociones complejas (en el siglo XXI).

Objetivos:

Al finalizar el curso, los estudiantes podrán:

* relacionar contextos políticos y afectivos con tres géneros cinematográficos clave en América Latina
* rastrear en términos generales la historia y evolución del cine en el continente
* realizar análisis de películas teniendo en cuenta las emociones que residen en ellas y las que quieren provocar en los espectadores.

Materiales

Todos los materiales de lectura del curso estarán en Moodle. Durante el curso veremos películas y algunos videos cortos disponibles en YouTube (indicados con un *). La clase está organizada en tres módulos, correspondientes a tres semanas.

Melodramas:

* *Aventurera* (Alberto Gout, 1950)
* *Nosotros los pobres* (Ismael Rodríguez, 1948)
* *Como agua para chocolate* (Alfonso Arau, 1992)
* *Una mujer fantástica* (Lelio, 2017)

Documentales:

* Cortos: *Agarrando pueblo* (Luis Ospina, 1977) (*); *Ilha das Flores* (Jorge Furtado, 1989); *La ciudad que huye* (Lucrecia Martel, 2006) (*)
* *Señorita extraviada* (Lourdes Portillo, 2002) (fragmento)
* *La once* o *El agente topo* (Maite Alberdi, 2014, 2020)
* *Nostalgia de la luz* (Patricio Guzmán, 2010)

Comedias (ácidas, negras, tragicomedias):

* *La familia rodante* (Pablo trapero, 2004)
* *Las mejores familias* (Javier Fuentes-León, 2020)
* *Relatos salvajes* (Damián Szifrón, 2014)

Dinámica del curso y distribución de la calificación

Asistencia y participación (10%)

Debido al formato intensivo del programa SLI, la puntualidad y la asistencia a clase son sumamente importantes. No se permite ninguna falta a clase. Cada ausencia bajará su nota por 10%. En el caso de enfermedad u otra emergencia, el estudiante debe consultar con el profesor y la directora del SLI.

Pruebitas (15%)

Algunas clases terminarán con una pruebita (quiz) destinada a repasar el conocimiento de palabras clave, ideas generales y vocabulario específico. Habrá un total de 6 pruebitas, de las cuales se descartará la de nota más baja.

Presentación (20%)

La presentación se hará en parejas y será sobre un tema, ensayo o película que se aborda durante el curso. Cada presentación debe tener una duración de 7 minutos y finalizar con preguntas para iniciar la conversación en clase.

Análisis de una escena (20%)

En este ensayo de 3 páginas se aplican los conocimientos de vocabulario específico. A partir de una guía de preguntas, se analizan aspectos narrativos, dramáticos y cinemáticos de un fragmento de un film.

Ensayo final (35%)

Este ensayo tiene de 6 (seis) páginas tiene dos partes: en la primera se exploran los conocimientos generados para analizar y comentar un film a partir de las emociones (30%). La segunda parte es una propuesta de actividades para la pedagogía de este film (5%).

Escala de calificación:

A 100-94 A- 93-90 B+ 89-87	B 86-84 B- 83-80 C+ 79-77	C 76-74 C- 73-70 D+ 69-67	D 66-64 D- 63-60 F 59-0

Programa (Tentativo)

El melodrama	
Lunes 24 de junio	Tema: Introducción. Los géneros cinematográficos y las emociones. El melodrama como género paradigmático de lo popular. Preparación: Leer“El corazón del cine: melodrama, emoción y cine de géneros” (Anne Hardcastle) (Lectura 1) En clase: Género cinematográfico y género. Las emociones y el cine. Expectativas del curso.
Martes 25 de junio	Tema*: Aventurera*, el melodrama de la cabaretera Preparación: ver *Aventurera*; leer “Melodrama of the Spirited Woman” (Gilberto Pérez) (Lectura 2); Terminología; práctica de la película. En clase: Vocabulario para analizar escenas, tomas, encuadres.
Miércoles 26 de junio	Tema*: Aventurera* y *Nosotros los pobres*, el melodrama de la nación (cont.) Preparación: Ver *Nosotros los pobres* (Parte I; primera hora); estudiar vocabulario. Pruebita 1. En clase: Presentación 1*.* Melodrama y nación.
Jueves 27 de junio	Tema*: Nosotros los pobres*, (cont.) Preparación: Ver *Nosotros los pobres* (Parte II, hasta el final); leer “El matrimonio de la butaca y la pantalla” (Carlos Monsiváis) (Lectura 3); Pruebita 2. En clase: Las emociones en *Nosotros los pobres*. Personajes y espectadores. Compasión e identificación. Presentación 2.
Viernes 28 de junio	Tema*: Como agua para chocolate*, ¿melodrama feminista o conservador? Preparación: Ver *Como agua para chocolate;* vocabulario del cine; leer “*Como agua*...: Recipe for Neoliberalism” (Victoria Martínez) (lectura 4); Pruebita 3*.* En clase: Actividades para enseñar una película (de *Intrigas*) (lectura 5) Discusión de las emociones y la política de este filme. Presentación 3.
Lunes 1 de julio	Tema*: Una mujer fantástica* como melodrama Preparación: ver *Una mujer fantástica*; leer la reseña (Dodds) (lectura 6) En clase: Entregar: análisis de una escena. Discusión. Presentación 4.
El documental	
Martes 2 de julio	Tema*:* El documental y sus emociones. Preparación: Ver *Agarrando pueblo* (Luis Ospina, 1977) (*); *Ilha das Flores* (Jorge Furtado, 1989); *La ciudad que huye* (Lucrecia Martel, 2006) (*); vocabulario del cine; Faguet “Pornomiseria”(lectura 7). Pruebita 4. En clase: Estudio de los documentales. Presentación 5
Miércoles 3 de julio	Tema: El documental poético. *Nostalgia de la luz* (Patricio Guzmán, 2010) Preparación: Leer sección de “La violencia de un olvido” (Olga Grau Duhart) (lectura 10). Pruebita 5. En clase: Discusión de la película y el ensayo. Presentación 6.
Jueves 4 de julio	Tema: *La once* o *El agente topo* (Maite Alberdi) Preparación: Leer sobre la compasión (Nussbaum, análisis de Blasco) (lectura 11). En clase: Discusión de la película y el ensayo. Presentación 7
Viernes 5 de julio	Tema*:* El documental y sus emociones, continuación. Preparación: Ver el principio de *Señorita extraviada*. La indignación. Pruebita 6. En clase: Análisis del comienzo del documental de Portillo. Presentación 8
La comedia reciente	
Lunes 8 de julio	Tema: road movie: *La familia rodante* (Pablo Trapero, 2004) Preparación: ver *La familia rodante*; leer ensayito sobre la comedia, sección de *Otros mundos* (Gonzalo Aguilar) (lectura 12), sobre la vida líquida y el amor líquido (Zygmut Bauman, reseña) (lectura 13) En clase: Discusión de la película y los ensayos. Presentación 8
Martes 9 de julio	Tema: *La familia rodante* y *Las mejores familias* (Javier Fuentes-León, 2020) Preparación: ver *Las mejores familias* En clase: Discusión de las películas. Presentación 9
Martes 9 de julio	Tema: elhumor negro y la crítica social en *La familia* y *Las mejores familias* Preparación: ver *Las mejores familias*; leer ensayo (lectura 14) En clase: *Pruebita 5*. Discusión de la película y el ensayo. Presentación 9
Jueves 11 de julio	Tema: la comedia negra: *Relatos salvajes* y las familias (Damián Szifrón, 2014) Preparación: ver (“Pasternak”, “Las ratas”, “Bombita”; “La propuesta”) de *Relatos salvajes*;releer Blasco sobre Nussbaum En clase: Discusión de la película y el ensayo. Presentación 8
Viernes 12 de julio	Tema: la comedia negra: *Relatos salvajes* Preparación: ver “Hasta que la muerte nos separe”; vuelta al melodrama. En clase: Discusión de la película y el ensayo.
Domingo 14 de julio	Entregar ensayo final el domingo 14 de julio.

SOU Cares

SOU has a wide range of resources to help you succeed. Our faculty, staff, and administration are dedicated to providing you with the best possible support. The SOU Cares Report allows us to connect you with staff members who can assist with concerns, including financial, health, mental health, wellbeing, legal concerns, family concerns, harassment, assault, study skills, time management, etc. You are also welcome to use the SOU Cares Report to share concerns about yourself, a friend, or a classmate at [https://inside.sou.edu/ssi/index.ht ml](https://inside.sou.edu/ssi/index.html). These concerns can include reports related to academic integrity, harassment, bias, or assault. Reports related to sexual misconduct or sexual assault can be made anonymously or confidentially. Student Support and Intervention provides recourse for students through the Student Code of Conduct, Equal Opportunity, Harassment and Sexual Misconduct Policy, and other applicable policies, regulations, and laws.

Academic Honesty Statement and Code of Student Conduct

Students are expected to maintain academic integrity and honesty in completion of all work for this class. According to SOU’s Student Code of Conduct: “Acts of academic misconduct involve the use or attempted use of any method that enables a student to misrepresent the quality or integrity of his or her academic work and are prohibited”.

Such acts include, but are not limited to: copying from the work of another, and/or allowing another student to copy from one’s own work; unauthorized use of materials during exams; intentional or unintentional failure to acknowledge the ideas or words of another that have been taken from any published or unpublished source; placing one’s name on papers, reports, or other documents that are the work of another individual; submission of work resulting from inappropriate collaboration or assistance; submission of the same paper or project for separate courses without prior authorization by faculty members; and/or knowingly aiding in or inciting the academic dishonesty of another.

Any incident of academic dishonesty will be subject to disciplinary action(s) as outlined in SOU’s Code of Student Conduct: <https://inside.sou.edu/assets/policies/CodeofStudentConduct.pdf>

In case of loss, theft, destruction or dispute over authorship, always retain a copy of any work you produce and submit for grades. Retain all written work that has been graded and handed back to you.

Emergency Notifications

SOU is committed to a safe community. Student, faculty and staff emails are automatically enrolled in SOU Alert, the campus emergency communication system. In the event of emergency, closure, or other significant disruption to campus operations, such as inclement weather, messages are delivered via SOU Alert. To ensure timely notification, students, faculty, staff are **strongly** encouraged to visit InsideSOU to register their cell phone numbers and/or add family members to the system. Campus Public Safety is available 24 hours/day by dialling 541-552-6911. CPS responds to safety concerns, incidents, and emergencies and can provide safety escorts to on-campus locations. CPS works in collaboration with Ashland Police and Fire.

Statement on Title IX and Mandatory Reporting

Federal law requires that employees of institutions of higher learning (faculty, staff and administrators) report to a Title IX officer any time they become aware that a student is a victim or perpetrator of gender-based bias, sexual harassment, sexual assault, domestic violence, or

stalking. Further, Oregon law requires a mandatory report to law enforcement of any physical

or emotional abuse of a child or other protected person, including elders and people with disabilities, or when a child or other protected person is perceived to be in danger of physical or emotional abuse. If you are the victim of sexual or physical abuse and wish to make a confidential disclosure please use the confidential advising available at

<https://inside.sou.edu/ssi/confidential-advisors.html>, or use Southern Oregon University's Anonymous Harassment, Violence, and Interpersonal Misconduct Reporting Form: <https://jfe.qualtrics.com/form/SV_7R7CCBciGNL473L>

SOU Academic Support/Disability Resources:

To support students with disabilities in acquiring accessible books and materials, and in planning their study and time management strategies, SOU requires all professors to include information regarding Academic Support and Disability Resources on course syllabi. It is the policy of Southern Oregon University that no otherwise qualified person shall, solely by reason of disability, be denied access to, participation in, or benefits of any service, program, or activity operated by the University. Qualified persons shall receive reasonable accommodation/modification needed to ensure equal access to employment, educational opportunities, programs, and activities in the most appropriate, integrated setting, except when such accommodation creates undue hardship on the part of the provider. These policies comply with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1974, the Americans with Disabilities Act of 1990, and other applicable federal and state regulations that prohibit discrimination on the basis of disability.

If you are in need of support because of a documented disability (whether it be learning, mobility, psychiatric, health-related, or sensory) you may be eligible for academic or other accommodations through Disability Resources. See the Disability Resources webpage at <https://inside.sou.edu/dr/index.html> for more information or to schedule an appointment. If you are already working with Disability Resources, make sure to request your accommodations for this course as quickly as possible to ensure that you have the best possible access.

Statement on Military and Other Forms of Active Service Duty

Pursuant to Oregon law, any student enrolled at a public university who is a member of the military, state National Guard, or other federal or state service protected by ORS 352.293 who is ordered to active duty for more than 30 consecutive days has the right to request accommodation for such service, subject to the conditions and requirements of applicable Oregon law or regulation. Such accommodations may include, but are not limited to, the right to withdraw from a course without penalty, a grade of Incomplete and option to complete at a later date once service has concluded, and/or the right to credit for any tuition and fees already paid, depending on the student's status. Any student who expects to be called for active duty should contact instructors as soon as possible to discuss accommodations.