

PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

La violencia en el cine de arte contemporáneo
Cine europeo y norteamericano

María Fernanda Rojas Alemán
Cuerpo A del PG
27/02/2015
Comunicación Audiovisual
Ensayo
Historia y tendencias

Índice

Palabras clave	3
Síntesis	4
Antecedentes	6
Logros del PG	8
Curriculum vitae	9
Producción de contenidos curriculares	10
Declaración jurada de autoría	11

Palabras clave

Cine de arte, vanguardia artística, movimiento cinematográfico, género, director de cine, violencia, brutalismo, extremismo.

Síntesis

El proyecto de grado titulado *La violencia en el cine de arte contemporáneo: cine europeo y norteamericano* fue un ensayo elaborado en las materias Seminario I con la profesora Andrea Mardekian y Seminario II con la profesora Mónica Incorvaia, bajo la temática Historia y tendencias. En el mismo se hará foco en la agresividad gráfica, lo grotesco y el absurdo en el cine propiamente artístico. El trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un estudio sobre los rasgos estéticos y creativos de algunos directores actuales, observando los recursos recurrentes y las similitudes entre varias de sus películas tomando como referencia la filmografía de algunos de los principales referentes del cine de explotación, entre ellos Tarantino, Kubrick, los hermanos Coen, Anderson y Haneke. Se hará un análisis final abordando el cine de Yorgos Lanthimos, y Gaspar Noé, tomando como material de estudio las películas *Dogtooth* (2008), e *Irreversible* (2002) de cada director respectivamente.

Se parte de la hipótesis de que la esencia temática del cine de arte y de ensayo es el intento de pronunciar juicios sobre la vida moderna y las banalidades de la sociedad, por lo tanto, estos directores buscan hacer una protesta contra las aberraciones tales como incesto, violencia intrafamiliar, racismo, discriminación sexual, sadismo, entre otros, a través de imágenes explícitas de morbo, sexo y violencia. Apuntan a liberar los tabúes más escondidos, pero que indiscutiblemente están de alguna u otra forma inmersos en todas las culturas. Son directores son fuertemente influenciados por las vanguardias artísticas europeas, el cine de terror y de clase B como el *gore* o *splatter* y la pornografía en todas sus formas.

A lo largo del trabajo se estudiará la evolución de la violencia gráfica en la pantalla haciendo un recorrido por la historia del cine, desde los inicios hasta las vanguardias artísticas para luego inmiscuirse en el estudio del cine de arte. Se sustentará primeramente exponiendo la definición de *violencia* como término general, discutido en una infinidad de contextos y materias y puntualizar en la violencia en el cine y los medios,

con el fin de encontrar una definición acertada para el tipo de violencia que se quiere abordar en este trabajo.

Se hará el análisis de las películas en base a los criterios de visualización y sensaciones, producto de la violencia extremadamente gráfica en algunos de los films.

El espectador juega un papel importante como receptor, por lo tanto, es indispensable indagar en las consecuencias psicológicas y físicas del mismo, por lo tanto,

Esta investigación servirá para observar las temáticas recurrentes y los recursos de un cine grotesco y explícito, que cuenta con imágenes perturbadoras y brutales muy fuera del cine clásico censurado. Servirá para localizar el tipo de cine en una corriente cinematográfica específica y ver las reacciones que causan estas imágenes al espectador. Se resolverá interrogantes que surgen continuamente como ¿Qué pretenden insinuar los directores con lo absurdo y lo aberrante? o ¿Qué papel juega la violencia o lo grotesco en el cine y en el espectador?.

Antecedentes

- Alberdi, J. (2012). *Escultor de lo eterno: el tiempo en el cine de Andrei Rarkovski*. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1401&titulo_proyecto=Escultor%20de%20lo%20eterno:%20el%20tiempo%20en%20el%20cine%20de%20Andrei%20Rarkovski
- Cornejo, M. (2009). *Seducción y violencia*. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=2958&id_libro=129
- Miljiker, C. (2007). Internet. *La violencia escolar en el cine*. Reflexión académica en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 8, pp. 221-226. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=1473&id_libro=10
- Porreca, Y. (2008, Mayo). Internet. *Violencia en cine. Creación y producción en diseño y comunicación*. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 15, p. 46. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=30&id_articulo=3965
- Díaz Iacoviello, S. (2010). *Personificación del Imaginario*. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=693&titulo_proyecto=La%20personificaci%F3n%20del%20imaginario
- Rais Fuentes, B. (2012). *El cine como arte*. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1500&titulo_proyecto=El%20cine%20como%20arte
- Chong Salcedo, R. (2010). *Directores Contemporáneos, el estilo de sus obras quiebra con lo clásico*. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=828&titulo_proyecto=Directores%20Contempor%E1neos,%20el%20estilo%20de%20sus%20obras%20quiebra%20con%20lo%20cl%E1sico

- Batistella, C., Quiroga, M. (2010, Noviembre). Internet. *El cine de Lars Von Trier*. Creación y Producción en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 33, p. 25. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=6596&id_libro=272
- Fattore, F. (2011, Febrero). Internet. *Hacia un cine áspero*. Reflexión académica en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 15, pp. 161-162. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=6400&id_libro=269
- Nates, R. (2009, Octubre). Internet. *Cahiers du cinema: Palabra autorizada*. Creación y Producción en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 24, pp. 23-25. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=4598&id_libro=136
- Padilla, J. (2008, Agosto). Internet. *La mutación del sexo en la obra cinematográfica de Pasolini*. Creación y producción en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 17, pp. 81-83. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=4180&id_libro=32
- Ortega Ríos, J. (2012, Agosto). Internet. *El cine de Quentin Tarantino: influencias del cine negro y de la Nouvelle Vague*. Creación y producción en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 48, pp. 102-103. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8715&id_libro=415
- Diez Pérez, M. (2012, Agosto). Internet. *El Surrealismo y The Players vs. Ángeles Caídos*. Creación y producción en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 48, pp. 99-100. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8714&id_libro=415
- López, E. (2011). Internet. *El subconsciente dentro del cine*. . Creación y producción en diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Vol. 36, pp. 33-39. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7008&id_libro=322

Logros del PG

Este proyecto de grado es la culminación de toda una carrera que significó más que solo un estudio, es una experiencia que me permitió crecer y valorar todo lo que tengo, el trabajo y esfuerzo dedicado para alcanzar mis objetivos ahora sé que han valido la pena. Al ser el último peldaño para la finalización de una etapa maravillosa me siento orgullosa por haber realizado lo que me propuse al venir a un país extraño.

Al reunir los conocimientos desde los inicios de la carrera me di cuenta de la gran evolución que tuve frente a los aprendizajes adquiridos. Puedo decir que no fue fácil, pero estoy orgullosa del trabajo que realicé, particularmente en este Proyecto de Grado, ya que me permitió introducir en el tema de la violencia en toda la evolución de la historia del cine. Pudiendo reunir dos temas que han sido completamente de mi agrado desde mucho tiempo antes de estudiar esta carrera. Por un lado, la violencia de un cine transgresor y grotesco, con el fin de hacer una crítica social, me marcó desde que comencé a consumir el cine experimental e independiente, principalmente el de Europa. Y por otro lado, quise buscar un tema en el cual pueda investigar más acerca del cine de arte ya que siempre me llamó la atención por ser un cine completamente expresivo de emociones y sentimientos, y es éste en el que el director tiene más libertad de expresar su visión sobre el mundo sin importar si al resto pueda parecerle acertado o no. Un cine en el que convergen una infinidad de estilos y formas que, sin importar la abstracción pueden tener un significado propio.

El resultado de este largo proceso permitió que pueda evolucionar profesionalmente y personalmente, ya que pude encontrarme conmigo misma y conocer mis gustos más a fondo y además adquirir nuevos conocimientos que enriquezcan mi futuro como artista.

Producción de contenidos curriculares

El Proyecto de Grado podría asociarse con la materia Discurso Audiovisual II perteneciente a la carrera Comunicación Audiovisual ya que plantea el estudio de la edad de oro de Hollywood y sus estrategias de producción, como son, la creación de los géneros cinematográficos, el sistema de estudios y el sistema de estrellas. Además, se observan las características del cine clásico, así como los directores y los films más representativos de la época.

También se considera acertado el PG para la materia Discurso Audiovisual III donde se estudia a las vanguardias artísticas del siglo XX y sus características. Por otro lado, la materia hace un recorrido por el cine mudo reconociendo a varios directores que son nombrados en el PG. Va a ser importante al momento de analizar el cine moderno y el posmoderno y los modelos de representación. Ayudará a ver las principales diferencias de un cine comercial y el cine propiamente artístico, observar las hibridaciones existentes en la cinematografía actual y permitirá reconocer las características de un cine de autor. Sobre todo, ayudará a valorar la cinematografía de los directores que utilizan la violencia con un carácter protagónico dándole una cierta autonomía. Son directores que identifican por jugar con la fascinación y el horror de imágenes absurdas y sangrientas.

Declaración jurada de autoría

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto.

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado:

Saluda cordialmente

__ / __ / __

Fecha

Firma y aclaración