

8

**Festival
de cine africano
de Tarifa**
del 11 al 19 de junio de 2011

Aula de Cine Africano

del 13 al 17
de junio **2011**

www.fcat.es

fcat
espacio
profesional

Aula de Cine Africano

Acercamiento a la Historia
de los Cines de África

Indice

Introducción.....	3
Características.....	4
Objetivos.....	6
Programa de las sesiones diarias del curso.....	7
día 1.....	7
día 2.....	8
día 3.....	9
día 4.....	10
día 5.....	11
Docencia y bases bibliográficas.....	12
Contacto.....	14

Introducción

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 cinematográficas 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.

Al-Tarab, en el marco del Espacio Profesional de su 8º FCAT, vuelve a ofrecer este curso de acercamiento a la historia de los cines de África, con el fin de facilitar la contextualización y profundización analítica de las numerosas producciones que cada año se presentan en Tarifa. Siguiendo su línea educativa y de divulgación con las expresiones artísticas africanas, este curso se constituye una oportunidad única en lengua española para que, estudiantes y profesionales especializados de la comunicación y en aspectos africanos, puedan adquirir los conocimientos básicos para el estudio, el análisis y la investigación de las representaciones de África y, además, para una descripción más realista del continente.

Características

Denominación de la actividad

II Aula de cine africano: “Acercamiento a la Historia de los Cines de África”, enmarcado en las actividades del Espacio Profesional FCAT

Modalidad:

Presencial

Coordinadores de la actividad:

Concepto y Docencia:
Federico Olivieri (federico@fcat.es)

Organización:

Carlos Dominguez (carlos@fcat.es)
Massimiliano Moreno (comunicacion3@fcat.es)

Lugar y fecha de realización:

Tarifa (Cádiz), del 13 al 17 de junio 2011
De 10h a 13h
Casa de la Cultura, 1ª planta
c/ Amor de Dios
Tarifa

Destinatarios, número de plazas e inscripción a la actividad:

Destinado con prioridad a los alumnos de postgrado especializados en África, profesionales de la comunicación y críticos de cine, además de productores españoles interesados en este sector.

Plazas limitadas: 20 alumnos

Período de inscripción: del 4 de abril al 30 de mayo 2011

Precio de inscripción al curso:
30€ estudiantes, 50€ profesionales

Más información acerca de cómo inscribirse al Aula de Cine Africano en “Bases de inscripción” en el Espacio profesional del 8ºFCAT'11 en el portal web: www.fcat.es

Metodología

Tres horas por sesión diaria, compuestas por exposiciones teóricas por el coordinador docente del curso y visionados de algunos títulos o partes de la filmografía relacionada a los temas del día. En cada sesión habrá espacios para el debate y el análisis en grupo, fomentando la reflexión y la participación (crítica) de los alumnos.

Al mismo tiempo, aprovechando la presencia de realizadores y otras personalidades invitadas al FCAT'11, se confirmará la realización de seminarios o *master-class* impartidos por uno o más nombres a destacar en el programa.

El Aula de cine africano está enmarcada en un contexto de elevada especialización y de excelente valor complementario a los temas de análisis, como representan la programación cinematográfica y de actividades paralelas del FCAT'11, ó la comunidad de cineastas y especialistas que acuden cada año al evento. Por este motivo, el curso utilizará también el resto de actividades y eventos especializados programados durante los días del FCAT'11 para complementar la formación de sus participantes con experiencias de prácticas profesionales centradas en el sector audiovisual de África.

Evaluación, seguimiento y certificación de asistencia

Además de un control de asistencia en cada sesión, los participantes estarán invitados a realizar un análisis crítico de uno de los títulos recomendados en cada sesión o de uno de los temas acordados con el coordinador del curso. Con la entrega de este análisis y la suficiente participación a las sesiones diarias de clase, el participante recibirá el certificado de acreditación y participación a este curso especializado de Al Tarab.

Todos los participantes deberán asistir al menos al 75% del total de las horas de las jornadas para recibir dicho título.

Recursos tecnológicos empleados en el desarrollo de las jornadas y material didáctico de apoyo:

Las sesiones emplearán un equipo audiovisual e informático junto a un proyector para agilizar las presentaciones teóricas con diapositivas y clips audiovisuales.

Antes de cada de sesión se facilitará a cada participante, mediante soporte físico o electrónico, copias de los textos teóricos o resúmenes de apoyo a las clases.

Objetivos

Esta segunda Aula de cine africano, al igual que en su primera edición, 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.

Facilitando las bases para el estudio de la evolución de la industria cultural del cine africano, a la vez que la comprensión de los principales problemas y factores que caracterizan a este sector en nuestros días, este curso pretende también difundir la cinematografía africana como herramienta para alcanzar **un mejor entendimiento mutuo** y para generar nuevos **espacios de cooperación para el desarrollo** del continente.

De esta manera, ofreciendo una formación especializada para estudiantes y profesionales (especialmente de los medios de información) con inclinación hacia el continente vecino, el Aula de cine africano del Espacio Profesional FCAT busca **promover** en nuestro país una **comunicación social verdaderamente atenta a la diversidad de África y generadora de discursos y prácticas interculturales**.

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 al II Aula de cine africano 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**.

Programa de las sesiones diarias del curso

DÍA 1, 13 de junio 2011

“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.

Plan de la sesión:

10:00 - 11:20h

Presentación “Las primeras décadas del cine en África: su aparición, sus usos coloniales y etnográficos” (Exponente: coordinador del curso, Federico Olivieri)

11:30 - 13:30h

Visionado de diferentes fragmentos de la filmografía relacionada y debate.

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)

Jean Rouch, *Jaguar* (1954-7)

Jean Rouch, *Moi un noir* (1958)

Manthia Diawara, *Rouch in Reverse* (1995)

DÍA 2, 14 de junio 2011

“Resistencia y descolonización: el cine como arma para la independencia”

Plan de la sesión:

10:00 - 11:00h

Presentación “Resistencia y descolonización: el cine como arma para la independencia” (Expone: coordinador del curso)

11:15 - 13:30h

Visionados de *Borom Sarret* (Ousmane Sembène, Senegal, 1963 - 22 min.) y *La Noire de...* (Ousmane Sembène, Senegal, 1965 - 65 min.), con debates a continuación.

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)

Plan de la sesión:

10:00 - 11:00h

Presentación "El desarrollo de los cines del África subsahariana y de la atención internacional" - (Expone: coordinador del curso)

11:10 - 13:30h

Visionado de *Touki Bouki* (Djibril Diop Mambety, Senegal, 1973 - 86 min.) y debate.

DÍA 3, 15 de junio 2011

"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).

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)

Plan de la sesión:

10:00 - 11:20h

Presentación "El cine africano contemporáneo y el video: el cineasta, su cámara y el mundo" (Expone: coordinador del curso)

11:30 - 13:30h

Visionado de uno de los títulos de la filmografía relacionada y debate.

DÍA 4, 16 de junio 2011

"El cine africano contemporáneo y el video: 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).

Definiremos también el nacimiento y desarrollo de la industria del cine-video de Nollywood (Nigeria) y examinaremos el potencial que las nuevas tecnologías digitales están ofreciendo para el sector audiovisual africano.

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)

Kunle Afolayan, *The Figurine - Araromire* (2009)

Clips de películas varias de Nollywood

DÍA 5, 17 de junio 2011

“El festival como lugar de encuentro”

Master-class con uno de los cineastas invitados al FCAT'11

En esta última sesión exploraremos el significado de los festivales de cine (africano) no sólo como espacios para la exhibición cinematográfica, sino como sistemas de conocimiento alternativo e industrias culturales, entre otros.

Plan de la sesión:

10:00 - 11:00h

Presentación “El festival como lugar de encuentro” y puesta en común (Expone: coordinador del curso)

11:05 - 13:30h

*Master-class y preguntas**

Aprovechando la presencia de los realizadores y creadores africanos, esta última sesión estará dedicada a una clase magistral que alguno de los más destacados realizadores presentes en Tarifa pueda compartir con los asistentes al curso. De esta manera, los participantes no sólo podrán dialogar con el cineasta 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.

*El nombre del cineasta que impartirá esta sesión queda pendiente de confirmación, al igual que el tema de su presentación, la organización del tiempo disponible para esta actividad y la posibilidad de visionar algún filme relacionado.

DOCENCIA Y BASES BIBLIOGRÁFICAS

Federico Olivieri es 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. Con una tesis que explora la “representación de África y el valor de los espacios contemporáneos para la exhibición del cine africano”, Olivieri participa en diferentes proyectos de investigación que se relacionan con la comunicación social, los estudios culturales, de los festivales de cine y de las representaciones audiovisuales. Fue profesor asistente en Roehampton University (Londres) y actualmente trabaja como gestor AECID de cooperación cultural en la Embajada de España en Nairobi (Kenia). Olivieri es miembro de Al-Tarab desde su fundación y es redactor habitual de la revista virtual *ÁFRICAesCINE* (www.fcat.es), la primera revista virtual sobre temas del sector cinematográfico africano en español, promovida por Al-Tarab/FCAT. Olivieri ha impartido cursos y seminarios sobre Historia y Análisis postcolonial de los cines de África en diferentes centros y universidades de España, Guinea Ecuatorial y Kenia.

Algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para diseñar este curso* pueden encontrarse en la siguiente lista (referencia de los títulos y publicaciones en lengua inglesa):

- Arensburg, Guadalupe (2010). *Cinematografías de África. Un encuentro con sus protagonistas*. Las Palmas de Gran Canaria: ediciones Casa África.
- Armes, Roy (2006). *African Filmmaking. North and South of the Sahara*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Bakari, Imruh and Mbye Cham, eds (1996). *African Experiences of Cinema*. London: BFI.
- Barlet, Olivier (2000). *African Cinemas: Decolonizing the Gaze*. London: Zed Books.
- Bickford-Smith, Vivian and Richard Mendelsohn (2007). *Black and White in Colour: African History on Screen*. Oxford: James Currey.
- Diawara, Manthia (1992). *African Cinema*. Indianapolis: Indiana UP.
- Dovey, Lindiwe (2009). *African Film and Literature. Apapting Violence to the Screen*. New York: Columbia University Press.

- Gugler, Josef (2003). *African Film: Re-imagining a Continent*. Oxford: James Currey.
- Harrow, Kenneth W. ed. (1999). *African Cinema: Post-Colonial and Feminist Readings*. Trenton/Asmara: Africa World Press.
- Harrow, Kenneth W. (2007). *Postcolonial African Cinema. From Political Engagement to Postmodernism*. Bloomington: Indiana University Press
- Haynes, Jonathan, ed. (2000). *Nigerian Video Films*. Athens: Ohio University Center for International Studies.
- Iliffe, John (1995). *Africans: History of a Continent*. Cambridge: CUP.
- Olivieri, Federico (2009). 'The Representation of Africa within (Contemporary) Spaces for African Cinema's Exhibition: A Case Study of the African Film Festival of Tarifa (Spain - FCAT, *Festival de Cine Africano de Tarifa*)', unpublished Masters dissertation, School of Oriental and African Studies, University of London.
- Pfaff, Françoise (2004). *Focus on African Films*. Bloomington: Indiana UP.
- Thackway, Melissa (2003). *Africa Shoots Back: Alternative Perspectives in Sub-Saharan Francophone African Film*. Oxford: James Currey.
- Ukadike, Nwachukwu Frank (1994). *Black African Cinema*. London/Berkeley: U of California P.
- Ukadike, Nwachukwu Frank (2002). *Questioning African Cinema: Conversations with Filmmakers*. Minneapolis and London: U of Minnesota P.

Aula de Cine Africano

* Este programa ha usado referencias originales de los siguientes cursos universitarios de SOAS, impartidos por Dr. Lindiwe Dovey: "Aspects of African Film and Video: Texts and Contexts 1 an 2": <http://www.soas.ac.uk/courseunits/15PAFH006.html>, <http://www.soas.ac.uk/courseunits/15PAFH007.html>

Aula de Cine Africano

del 13 al 17
de junio 2011

www.fcat.es

8 festival
de cine
Africano
Tarifa

del 11 al 19
de junio 2011

Contacto:
Massimiliano Moreno
comunicacion3@fcat.es

Organiza:

Patrocinadores principales del FCAT:

