

Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino
Seminario: Entre el cine mudo y el sonoro: realizadores, género, industria.
PROF.: Pablo Lanza
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Púan 430
Cantidad de horas: 32 Hs hs.
1° cuatrimestre 2019
Día y horario: viernes de 13 a 17 hs
Inicio: 17 de mayo

Título del programa: “El cine temprano en América Latina”

Fundamentación

El presente Seminario dará cuenta de los años tempranos de las cinematografías en América Latina y apunta a brindar herramientas conceptuales relativas a la Historia del Cine. Para esto se abordarán los últimos años del Siglo XIX desde la llegada del dispositivo cinematográfico Lumière a la región hasta mediados de 1930, cuando se adopta de forma plena el sonido sincrónico y se consolida el modelo industrial. El programa hará foco en los tres países de mayor producción de la zona (México, Argentina y Brasil) pero se considerarán algunas importantes realizaciones de otros países. Se pretende abarcar la producción tanto de ficción como la de no ficción para obtener una visión panorámica del período. Por último, se analizarán los distintos modelos teóricos analíticos del período a la vez que se enmarcarán las producciones dentro de sus respectivas series culturales.

Objetivo general:

Brindar herramientas conceptuales para el abordaje de la historia del cine latinoamericano desde sus primeros años hasta la conformación industrial.

Objetivos específicos:

- Estudiar las transformaciones técnicas, industriales y estéticas del cine.
- Analizar las filmografías nacionales a partir de un abordaje comparativo que considere las relaciones con la industria cinematográfica hollywoodense.
- Reconocer las principales modalidades narrativas y representacionales y analizar sus componentes formales.
- Ofrecer un marco teórico y bibliografía actualizada para el análisis cinematográfico.

Desarrollo del programa

Unidad I

Términos teóricos y conceptuales. Modos de representación Primitivo e Institucional. Cinematografía de atracciones e Integración Narrativa. Estética del plano y del cuadro. Modelo de crisis. Historia comparada.

Bibliografía:

- Altman, Rick: 1996. "Otra forma de pensar la historia (del cine): un modelo de crisis", en *Archivos de la Filmoteca* N° 22.
- Burch, Noël: 1995. "¿Un modo de representación primitivo?", en *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra.
- Gaudreault, André: 2007. "Del 'cine primitivo' a la 'cinematografía-atracción'", en *Secuencias, Revista de historia del cine* N° 26. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Gunning, Tom: 1990. "Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde", en Elsaesser, Thomas (ed.): *Early Cinema: Space, Frame, Narrative*. New York: Bloomsbury Publishing PLC.
- Siety, Emmanuel: 2005. "Arqueología del plano", en *El plano: en el origen del cine*. Barcelona: Paidós.

Unidad II:

La llegada del dispositivo cinematográfico y su recepción. Juguetes ópticos y linternas mágicas. Primeras producciones autóctonas. Producción artesanal y primeros intentos de industria. Cuestiones de historiografía.

Bibliografía:

- Bongers, Wolfgang: 2010. "El cine y su llegada a Chile. Conceptos y discursos", en *Taller de letras* N°46. Disponible en: <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/11663/000549282.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- De los Reyes, Aurelio: 1995. "Gabriel Veyre y Fernand Bon Bernard, representantes de los hermanos Lumière, en México", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, N°67. Disponible en: <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/1749/1736>
- -----: 1984. *Orígenes del cine en México, 1896-1900*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Di Núbila, Domingo: 1959. "Prehistoria", en *Historia del cine argentino*. Buenos Aires: Cruz de Malta.
- López, Ana: 2012. "Un tren de sombras: Los inicios del cine y la modernidad en América Latina", en *Hollywood, Nuestra América y los latinos*. Cuba: Ediciones Unión.
- Miquel, Ángel: 2005. *Disolvencias. Literatura, cine y radio en México (1900-1950)*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Paranagua, Paulo: 2005. "Hacia una historia comparada", en *Cuadernos de Cine Argentino* N°5. Buenos Aires: INCAA.

- Viany, Alex: 1993. *Introdução ao Cinema Brasileiro*. Rio de Janeiro: Revan.

Filmografía:

- Selección de vistas cinematográficas de Lumière y sus operadores.
- *La revolución de mayo* (1909) Mario Gallo
- *La creación del himno* (1909) Mario Gallo

UNIDAD III

El cine de no ficción. Vistas y actualidades. Cine científico. Travellogues. Noticieros y propaganda. Modernidad y Nación. La espectacularidad de lo real. Positivismo. Las Sinfonías de ciudades.

Bibliografía:

- Couselo, Jorge Miguel: 2008. “El adelantado documentalismo de Greca”, en *Cine argentino en capítulos sueltos*. Buenos Aires: Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
- Cuarterolo, Andrea: 2016. “El cine científico en la Argentina de principios del siglo XX. Entre la educación y el espectáculo”, *Revista História da Educação*, Dossier Imagem e cultura visual, 19(47)
- Marrone, Irene: 2003. *Imágenes del mundo histórico. Identidades y representaciones en el noticiero y el documental en el cine mudo argentino*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Paranaguá, Paulo Antonio (editor): 2003. *Cine documental en América Latina*. Madrid: Cátedra.
- Villarroel, Mónica: 2017. *Poder, nación y exclusión en el cine temprano. Chile-Brasil (1896-1933)*. Santiago: LOM.

Filmografía:

- *Ao redor do Brasil: Aspectos do interior e das fronteiras brasileiras* (1932) Mayor Luiz Thomaz Reis
- *El corazón de una nación* (1928) Edmundo Urrutia
- *El último malón* (1918) Alcides Greca
- *En el infierno del chaco* (1932) Roque Funes
- *La mosca y sus peligros* (1920) Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera
- *Las operaciones del Doctor Posadas* (1900) Eugenio Py
- *Memorias de un mexicano* (1950) Salvador Toscano
- *São Paulo, Sinfonia da Metrópole* (1929) Adalberto Kemeny y Rudolf Rex Lustig
- Selección de *Film Revista Valle y Actualidades Argentinas*

UNIDAD IV

El cine de ficción. Géneros y modalidades. Estética del cuadro. Producción de largometrajes. Cine nacional patriótico. La defensa de la tradición. Grandes producciones sobre próceres nacionales.

Bibliografía:

- Cuarterolo, Andrea: 2013. *De la foto al fotograma. Relaciones entre cine y fotografía en la Argentina (1840-1933)*. Montevideo: CDF Ediciones.
- Martínez Ramírez, Dolores: 2017. “Limite de Mário Peixoto. Una estrategia visual de resistencia frente al paradigma contemporáneo de la ilimitación”, en *Archivos de la filmoteca* N°73. Disponible en: <http://www.archivosdelafilmoteca.com/index.php/archivos/article/view/531/553>
- Ramey, James: 2011. “La resonancia de la conquista en el cine indigenista mexicano” en Arroyo, Claudia; James Ramey y Michael Schuessler (eds.): *México imaginado: Nuevos enfoques sobre el cine (trans)nacional*. México D. F.: CONACULTA y UAM.
- Ruffinelli, Jorge: 2004. “La Aventura Y La Patria: El Husar De La Muerte (1925) De Pedro Sienna”, en Revista *Aisthesis* N°37. Disponible en: <http://revistaaisthesis.uc.cl/index.php/rait/article/view/525/494>
- Sala, Jorge y Romero Zapata, Rodrigo: 2013. “Wara Wara (José María Velasco Maidana, 1930): alegoría cinematográfica del nacimiento de una nación”, en *Imagofagia* N°8. Disponible en: <http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/499>
- Suárez, Juana y Ramiro Arbeláez: 2009. “Garras De Oro (The Dawn of Justice—Alborada De Justicia): The Intriguing Orphan of Colombian Silent Films”, en *The Moving Image*, Volume 9, Number 1, Spring.

Filmografía:

- *El husar de la muerte* (1925) Pedro Sienna
- *Garras de oro* (1927) P.P. Jambrina
- *Juan sin ropa* (1919) Georges Benoît
- *Límite* (1931) Mario Peixoto
- *Nobleza gaucha* (1915) Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera
- *Tepeyac* (1917) José Manuel Ramos y Carlos E. González
- *Wara Wara* (1930) José María Velasco Maidana

UNIDAD V

La revolución del cine sonoro. Cambio tecnológico y adaptación. La puja con Hollywood por el mercado y los primeros éxitos internacionales. El modelo clásico-industrial: el cine de estudios y la recurrencia a estrellas probadas.

Bibliografía

- De la Vega Alfaro, Eduardo: 2015. “La transición del “mudo” al “sonoro” en México y el caso de *Zítari* (Miguel Contreras Torres, 1931)”, en de los Reyes, Aurelio y David M.J. Wood (coordinadores): *Cine mudo latinoamericano: inicios, nación, vanguardias y transición*. México: UNAM.
- Elena, Alberto: 1998. “Cine para Macondo: tecnología, industria y espectáculo en Latinoamérica, 1896-1932”, en *Archivos de la filmoteca* N° 28.
- Gil Mariño, Cecilia: 2015. *El mercado del deseo. Tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los años '30*. Buenos Aires: Teseo.
- Jarvinen, Lisa: 2012. *The Rise of Spanish-Language Filmmaking: Out from Hollywood's Shadow, 1929-1939*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Karush, Matthew: 2013. *Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946)*. Buenos Aires: Ariel.
- Manetti, Ricardo: 2014. “Aprender y consumir: legitimación de un modelo estelar”, en Manetti, Ricardo y Lucía Rodríguez Riva: *30-50-70. Conformación, crisis y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.
- Maranghello, César: 2000. “El cine argentino: entre el mudo y el sonoro (1928-1933)”, en *La mirada cautiva. Cine y medios*. N° 4. Buenos Aires: Museo del Cine.
- Shaw, Lisa y Stephanie Dennison: 2014. *Brazilian National Cinema*. London: Routledge.

Filmografía:

- *Mosaico criollo* (1929)
- *Las luces de Buenos Aires* (1931) Adelqui Migliar
- *Zítari* (1931) Miguel Contreras Torres
- *¡Tango!* (1933) Luis José Moglia Barth
- *Los tres berretines* (1933) Equipo Lumiton
- *Santa* (1932) Antonio Moreno
- *La mujer del puerto* (1934) Arcady Boytler
- *Ganga Bruta* (1933) Humberto Mauro

Bibliografía complementaria:

- Bernardet, Jean-Claude: 1995. *Historiografía clásica do cinema brasileiro. Metodologia e pedagogia*. São Paulo: Annablume.
- Bustamante, Emilio: 2005. “Retratos de familia. El cine de los países andinos”, en *Revista Hueso Húmero* N° 44.
- Cortes Pacheco, María Lourdes: 2005. *La pantalla rota. Cien años de cine en Centroamérica*. México: Santanilla Ediciones.
- Cuarterolo, Andrea y Rielle Navitski (eds.): 2017. “Bibliografía sobre precine y cine silente latinoamericano”, en *Vivomatografías* N°3. Disponible en: <http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/141>

- España, Claudio (Dir.) (2000) *Cine Argentino, 1933-1956: Industria y clasicismo*, dos vols., Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.
- Eyman, Scott: 1999. *The Speed of Sound. Hollywood and the Talkie Revolution, 1926-1930*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Iturriaga, Jorge: 2015. *La masificación del cine en Chile, 1907-1932. La conflictiva construcción de una cultura plebeya*. Santiago: LOM Ediciones.
- Lusnich, Ana Laura, Pablo Piedras y Silvana Flores (eds.): 2014. *Cine y revolución en América Latina. Una perspectiva comparada de las cinematografías de la región*. Buenos Aires: Imago mundi.
- Mafud, Lucio: 2016. *La imagen ausente. El cine mudo argentino en publicaciones gráficas. Catálogo. El cine de ficción (1914 - 1923)*. Buenos Aires: Teseo.
- O'Brien, Charles: 2005. *Cinema's conversion to sound: technology and film style in France and the U.S.*. Bloomington: Indiana University Press.
- Oubiña, David: 2009. *Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital*. Buenos Aires: Manantial.
- Paranagua, Paulo Antonio (2003) *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
- Paranaguá, Paulo Antonio: 1984. *O cinema na América Latina. Longe de Deus e perto de Hollywood*. Porto Alegre: L&PM Editores.
- Peña, Fernando Martín: 2012. *Cien años de cine argentino*. Buenos Aires: Editorial Biblos-Fundación Osde
- Torello, Georgina (ed.): 2018. *Uruguay se filma. Prácticas documentales (1920-1990)*. Montevideo: Irrupciones.

Régimen de asistencia y promoción

La acreditación de cursado del seminario se logrará con un 80% de asistencia a las clases teórico/prácticas y la aprobación de un trabajo monográfico final sobre una cuestión relativa a alguno de los temas consignados.

Durante la cursada se desarrollarán los contenidos del programa a través de una lectura crítica de la bibliografía académica y crítica. Se utilizarán fragmentos de los films obligatorios así como de otros complementarios para los análisis y se fomentará la participación activa de los alumnos. A su vez, los alumnos deberán realizar una exposición oral en clase sobre contenidos del programa, a acordar con el profesor.

Una vez finalizado el seminario, los estudiantes dispondrán de 6 meses para la presentación de una monografía final (entre 15 y 20 páginas) que contemple algunos problemas esbozados en las clases desde una perspectiva original acorde a los propios intereses. Para esta instancia se recomienda contactar al docente para orientar la investigación. Características formales: 20 páginas, entregada en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.

Dr. Pablo Lanza

Resumen

Seminario dará cuenta de los años tempranos de las cinematografías en América Latina y apunta a brindar herramientas conceptuales relativas a la Historia del Cine. Para esto se abordarán los últimos años del Siglo XIX desde la llegada del dispositivo cinematográfico Lumière a la región hasta mediados de 1930, cuando se adopta de forma plena el sonido sincrónico y se consolida el modelo industrial. El programa hará foco en los tres países de mayor producción de la zona (México, Argentina y Brasil) pero se considerarán algunas importantes realizaciones de otros países. Se pretende abarcar la producción tanto de ficción como la de no ficción para obtener una visión panorámica del período. Por último, se analizarán los distintos modelos teóricos analíticos del período a la vez que se enmarcarán las producciones dentro de sus respectivas series culturales.