

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**MAESTRIA EN ESTUDIOS DE TEATRO Y CINE
LATINOAMERICANO Y ARGENTINO**

SEMINARIO: Emergencia y constitución de la cinematografía en Argentina

Prof.: Dr. Jorge Sala

LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Puán 430

CANTIDAD DE HORAS: 32 HS.

2ºcuatrimestre de 2018

Martes de 13 a 17 Hs.

Fundamentación

El Seminario apunta a brindar al alumnado herramientas conceptuales relativas a la Historia del cine argentino en sus años de formación y consolidación industrial. El lapso comprendido estará situado entre 1896 (año de las primeras realizaciones nacionales) y 1955 (momento de declive del sistema clásico-industrial). El programa pretende abarcar a la vez una visión panorámica sobre las producciones del período, al mismo tiempo que acentuar la mirada alrededor de un conjunto de problemas, tópicos y formatos desplegados. De esta manera, la formulación de variantes locales de los géneros cinematográficos, la constitución de modelos narrativos propios, el desarrollo de un conjunto de trayectorias estelares y de directores clave (Manuel Romero, Daniel Tinayre, Lucas Demare, Mario Soffici, Hugo del Carril, entre ellos) será complementada con un tema-eje que recorrerá las distintas unidades: las diversas modalidades en que el cine configuró una relación con otras prácticas culturales (en general) y con la teatralidad del momento (en particular). Se articularán, por lo tanto, cuadro unidades temáticas organizadas cronológicamente a lo largo de la cursada, la que será complementada por una quinta de carácter teórico-metodológico que será desglosada en el transcurso de los distintos encuentros.

Objetivos

El Objetivo general del seminario es brindar herramientas conceptuales para el conocimiento de la historia del cine argentino en los primeros años de su desarrollo. A partir del análisis fílmico de un corpus de producciones, así como de sus condiciones de existencia, se buscará comprender la trama de relaciones y contactos que este medio entabló con otras prácticas culturales. A su vez, se busca construir una periodización que dé cuenta de las diversas etapas de la cinematografía argentina, tomando en consideración los aspectos estéticos, tecnológicos, sociales y económicos que incidieron en la conformación de continuidades y cambios a lo largo de cincuenta años. Dicho objetivo será acompañado por un conjunto de objetivos específicos:

- Desarrollar herramientas de análisis sobre la historia del cine a partir de un marco teórico actualizado vinculado tanto con lo historiográfico como con la estética y los estudios culturales.
- Analizar los intercambios intermediales que el cine concretó con otras disciplinas: la prensa ilustrada, la literatura decimonónica, el teatro popular (sainete y grotesco), la radio y otras formas de espectáculos escénicos y musicales utilizados en las películas.
- Estudiar la conformación de un público de masas vinculado a otras prácticas artísticas y comunicacionales desplegadas en paralelo a la consolidación de la hegemonía del cine.
- Examinar el impacto que los discursos nacionalistas, criollistas y modernizadores tuvieron en la construcción de modelos ficcionales propios.

Programa analítico

Unidad I: La historiografía del cine argentino. Construcción de una periodización y rasgos generales de la producción.

La intermedialidad como rasgo fundamental del cine en sus distintas épocas. Aspectos teóricos sobre intermedialidad.

Tipología de las relaciones entre teatro y cine. Teoría de la reescritura fílmica de obras teatrales y literarias.

Filmografía:

La cabalgata del circo (Mario Soffici, 1944)

Bibliografía:

-España, Claudio y Ricardo Manetti (1999) "El cine argentino, una estética especular: del origen a los esquemas" en José Emilio Burucúa (Dir.) *Nueva Historia Argentina: Arte, sociedad y política*, volumen 12, Arte 2, Buenos Aires, Sudamericana.

-Müller, Jürgen E. (2010) "Intermedialidade revisitada: algumas reflexões sobre os princípios básicos desse conceito". en: Thaís Flores Nogueira Diniz y André Soares Vieira (eds.) *Intermedialidade e Estudos Interartes: Desafios da Arte Contemporânea 2*, Minas Gerais, Rona Editora/Universidade Federal de Minas Gerais, págs. 75-95.

-Pérez Bowie, José Antonio (2010), "La teatralidad en la pantalla. Un ensayo de tipología", en Revista *Signa* 19. Págs. 35-62. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-teatralidad-en-la-pantalla-un-ensayo-de-tipologia--0/>

-_____ (2004), "Teatro y cine: un permanente diálogo intermedial", en *Arbor* CLXXVII, 699-700. Págs.: 573-594. Disponible en la siguiente página: <http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewFile/596/598>

-Rajewsky, Irina O. (2005) "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality", *Revue Intermedialités* (6), Université de Montreal, pp. 43-64.

-Sánchez Noriega, José Luis (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós.

-Tesson, Charles (2012), *Teatro y cine*. Barcelona: Paidós.

Nota: Debido a su carácter predominantemente teórico, esta unidad será desarrollada en paralelo a las restantes, funcionando como soporte metodológico de los casos estudiados.

Unidad II: Orígenes del cine en Argentina. La llegada del nuevo medio y el contexto cultural latinoamericano: modernización y nacionalismo.

Las ideas en el primer cine argentino: Entre el nacionalismo y el positivismo.

El primer gran éxito de la cinematografía nacional: *Nobleza gaucha*. El intertexto de la novelística decimonónica.

La comedia urbana. La impronta sainetera en el cine de los años veinte: *La vuelta al bulín*. Circulación de temas entre el teatro y el cine.

Filmografía:

Las operaciones del Doctor Posadas (1900, Eugenio Py)

La revolución de mayo (1910, Mario Gallo)

Nobleza gaucha (1915, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera)

La vuelta al bulín (1925, José A. Ferreyra)

Bibliografía:

-Cuarterolo, Andrea (2010) “El arte de ‘instruir deleitando’. Discursos positivistas y nacionalistas en el cine argentino del primer Centenario”, *Revista Iberoamericana*, X (39), Berlín, pp. 197-210 Disponible en http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/39-2010/39_Garrigan.pdf

-_____ (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), 51-73.

-López, Ana (2015 [2000]) “Cine temprano y modernidad en América Latina”, *Revista Vivomatografías*, Año 1, Nro. 1, Buenos Aires/Montevideo, pp. 128-170. Disponible en <http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/31/53>

-Suárez, Nicolás (2018) “La pampa en movimiento: figuraciones del paisaje del *Martín Fierro* de José Hernández al filme *Nobleza gaucha*”, *Revista Anclajes*, 1 (22), La Pampa, Universidad Nacional de la Pampa, pp. 73-94. Disponible en <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes/article/view/1457/2116>

Unidad III: La llegada del sonido. La expansión del cine y el surgimiento del modelo clásico-industrial. El tango como marca identitaria del cine nacional. El surgimiento de las primeras estrellas vinculadas al teatro popular y la canción. La matriz sainetera en las primeras ficciones sonoras argentinas.

Filmografía:

Tango! (1933, Luis José Moglia Barth)

Los tres berretines (1933, Equipo Lumiton)

Puerto nuevo (1935, Luis César Amadori)

Bibliografía:

-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 (UBA), pp. 21-47.

-Gil Mariño, Cecilia (2015) *El mercado del deseo. Tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los años '30*, Buenos Aires, Teseo.

Unidad IV: Manuel Romero y Luis César Amadori: dos cineastas de la floreciente industria cultural. Las referencias al teatro y la revista porteña. La construcción del melodrama tanguero y la comedia popular. El policial en Romero: una cara poco conocida del director.

Filmografía:

Noches de Buenos Aires (1935, Manuel Romero)

Madreselva (1938, Luis César Amadori)

Fuera de la ley (1937, Manuel Romero)

Carnaval de antaño (1940, Manuel Romero)

Bibliografía:

-Aisemberg, Alicia, “Prácticas de cruce en las obras de Manuel Romero: tango, teatro, cine y deporte”, en *Cuadernos de Cine Argentino*. N°6. INCAA. Marzo 2005.

-Rodríguez Riva, L. (2014) “Cine, revista, música: la industria cultural en las primeras películas de Luis César Amadori”. En R. Manetti y L. Rodríguez Riva (Comp.) 30-50-70. *Conformación, crisis y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano*, Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), págs.49-71.

-Setton, Román (2017) “Las primeras películas criminales de Manuel Romero y sus vínculos con las representaciones precedentes del crimen en el cine argentino”, *Revista Secuencias* (47), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, págs. 37-53. Disponible en <https://revistas.uam.es/secuencias/article/view/9533/9733>

Unidad V: La comedia burguesa. La consolidación de un modelo cinematográfico para la clase media. La traslación de un éxito teatral a la pantalla: el pasaje del conventillo al living. La aparición de la figura de la ingenua.

Filmografía:

Así es la vida (1939, Francisco Mugica)

Los martes, orquídeas (1941, Francisco Mugica)

Adolescencia (1942, Francisco Mugica)

Bibliografía:

-Kelly Hopfenblatt, Alejandro (2014) “Un modelo de representación para la burguesía: La reformulación de identidades y espacios en el cine de ingenuas”, *Revista Imagofagia* (10)

-Valdez, María (2000) “El reino de la comedia” en Claudio España (dir.), *Cine argentino. Industria y clasicismo (1933-1956)*, Buenos Aires, FNA.

Unidad VI: El drama social-folclórico. El entorno rural en el cine argentino. Las disputas económicas y políticas de los sectores subalternos. Las referencias literarias, plásticas y musicales en un modelo autóctono.

Filmografía:

Kilómetro 111 (1938, Mario Soffici)
Prisioneros de la tierra (1939, Mario Soffici)
El cura gaucho (1942, Lucas Demare)

Bibliografía:

-Lusnich, Ana Laura (2006) *El drama social-folclórico. El universo rural en el cine argentino*, Buenos Aires, Biblos.
-Sala, Jorge (2012) “La revolución está en otra parte. La representación de los conflictos del interior del país en el cine clásico-industrial argentino”, en Ana Laura Lusnich (Ed.) *Representación y revolución en el cine latinoamericano del período clásico-industrial: Argentina, Brasil, México*, Madrid, Fundación Carolina.

Bibliografía general de referencia

-Abuín González, Anxo (2012) *El teatro en el cine. Estudio de una relación intermedial*, Madrid, Cátedra.
-Aisemberg, Alicia (2009) “El mundo popular en escena. Formas misceláneas de representación en el sainete criollo”, en AAVV *Concurso nacional de ensayos teatrales “Alfredo de la Guardia”*, Buenos Aires, INT y FIBA, pp. 191-337.
-Aumont, Jacques (2013 [1998]) *El cine y la puesta en escena*, Buenos Aires, Colihue.
-Bordwell, David (1996) *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós.
-Deleuze, Gilles (1985 [1983]) *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Barcelona, Paidós.
-Di Núbila, Domingo (1959-1960) *Historia del cine argentino*, Buenos Aires, Cruz de Malta, 2 vols.
-Dyer, Richard (2001 [1979]) *Las estrellas cinematográficas. Historia, ideología, estética*, Barcelona, Paidós.
-España, Claudio (Dir.) (2000) *Cine Argentino, 1933-1956: Industria y clasicismo*, dos vols., Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.
-González Velasco, Carolina (2012) *Gente de teatro. Ocio y espectáculos en la Buenos Aires de los años veinte*, Buenos Aires, Siglo XXI.
-Hansen, Miriam (1991) *Babel and Babylon. Spectatorship in American Silent Film*, Londres, Cambridge Mass. y Harvard University Press.
-Kriger, Clara (2009) *Cine y peronismo. El Estado en escena*, Buenos Aires, Siglo XXI.
-Lusnich, Ana Laura y Pablo Piedras (2009) *Una historia del cine político y social en Argentina*, Vol. I, Buenos Aires, Nueva Librería.
-Nacache, Jacqueline (2006) *El actor de cine*, Barcelona, Paidós.
-Paranagua, Paulo Antonio (2003) *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
-Stam, Robert, Robert Burgoyne y Sandy Flitterman-Lewis (1999 [1992]) *Nuevos conceptos de la teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Barcelona, Paidós.
Terán, Oscar (2015) *Historia de las ideas en Argentina. Diez lecciones iniciales (1810-1980)*, Buenos Aires, Siglo XXI

Régimen de asistencia y promoción

El alumnado deberá cumplir con un 80% de asistencia a las clases. En los distintos encuentros se expondrán las líneas principales definidas para cada unidad, se discutirán los textos y se utilizarán ejemplos de los filmes del corpus así como de otros complementarios. Se requiere, por tanto, un seguimiento activo en el visionado del material y en la lectura de los artículos o capítulos indicados.

Una vez finalizado el seminario, los y las estudiantes dispondrán de 6 meses (prorrogables por otros 6 meses, por única vez) 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.

Dr. Jorge Sala