

SEMINARIO DE la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Perspectivas histórico-culturales del cine actual

Docente/s a cargo: Tamara Accorinti

Carga horaria: 48 hs

Cuatrimestre, año: 2° 2024.

Fundamentación

La propuesta temática del seminario consiste en el análisis audiovisual de la animación nacional destinada a las infancias, indagando en las continuidades y permutaciones a través de la Historia. La determinación de un sujeto enunciatario- en este caso la niñeznos permite dar cuenta de las estrategias discursivas en la consolidación de un público específico e incursionar en los aspectos contextuales en los que los audiovisuales tuvieron lugar. Si bien, el foco está puesto en la animación nacional se establecen algunos cruces con la animación latinoamericana con el fin de ver las dinámicas históricas y sus mutaciones con otros países de la región. En esta línea, abordamos también, la influencia que la animación norteamericana ejerció en la producción local, tanto por la inversión de capitales en los inicios de la televisión privada, como por ser las películas estadunidenses las que llenaron las salas de cine de nuestro país. Como es sabido, la animación estuvo presente en los inicios de la cinematografía nacional con Quirino Cristiani (primer largometraje animado del mundo) y luego, en los años posteriores en proyectos como El mono relojero (Quirino Cristiani, 1938), sin embargo, fue recién en la década del sesenta- con la llegada de la televisión privada- que se impulsó fuertemente la animación en nuestro país. Es en esta época que Manuel García Ferré se consolidó como el referente de la animación nacional, conocido como el "Disney argentino" por las condiciones de producción y distribución que lo caracterizan. Luego, de una merma de la animación durante los años ochenta, la aparición de la tecnología por computadora, en los noventa, volvió a impulsar a la misma; tanto a nivel internacional como nacional. En Argentina, uno de los tópicos de este resurgimiento estuvo signado por la retórica del homenaje a figuras del campo de la historieta y la cultura nacional.

Indagar sobre las condiciones ideológicas del audiovisual animado dirigido a niños y niñas implica:

A- Por un lado, dar cuenta de los relatos que interpelan y configuran la noción de infancia, tanto a nivel de los discursos que circulan en el campo de la cultura como a nivel legislativo. Partimos de entender a la infancia como sujeto histórico y como tal es el resultado de los discursos que la nombran, la piensan y a ella se dirigen.

B- Por el otro, comprender las modalidades representacionales de la animación en el marco de la industria cultural en Argentina y su vinculación con la animación latinoamericana y norteamericana. Especialmente, la influencia que, en el campo del cine y la televisión nacional, han ejercido las productoras Walt Disney y Hanna-Barbera. En este aspecto, como señala Octavio Getino (2008) la implementación de la televisión nacional estuvo fuertemente atravesada por la vinculación a capitales norteamericanos, en tanto los tres canales privados (canal 13,11 y 9) se iniciaron con capital provenientes de las cadenas norteamericanas (CBS, NBC y ABC).

La metodología de trabajo para el análisis de los textos audiovisuales se inscribe en el análisis sobre enunciación, semiótica textual y sociología de la cultura.

Objetivos

- Introducir a los estudiantes en la historia de la animación para la niñez en Argentina
- Analizar similitudes y permutaciones que se establecieron entre la animación argentina y su vinculación con la animación en países vecinos. Reconocer, a través del análisis de enunciación, las unidades significativas y sus articulaciones significantes en la producción de sentidos denotados y connotados de la animación, con el fin de indagar en las condiciones ideológicas de los textos y sus modos de circulación y funcionamiento en la esfera social.
- Indagar sobre las modalidades discursivas y sociológicas en la construcción de un Star Sytem animado.

Unidad 1: Breve recorrido histórico sobre los inicios de la animación argentina.

El caso Quirino Cristiani. Los años cuarenta. La animación pre-industrial. Vinculaciones entre Walt Disney y el mercado Latinoamericano. La influencia de Molina Campos en el universo Walt Disney. Los precursores Dante Quintero y Juan Oliva entre otros.

Bibliografía obligatoria:

AAVV, EQUIPO DEL CENTRO AUDIOVISUAL DE ROSARIO (2000) Haciendo dibujitos en el fin del mundo, ed CAR, Rosario, Argentina

CELESTINO, Deleyto (2003) "El cine de Animación de Disney" en Ángeles y Demonios, representación e Ideología en el cine contemporáneo de Hollywood. ed Paidos, Buenos Aires.

CROCE, Marcela (2008) El cine infantil de Hollywood o Una política fílmica del sistema metropolitano, Málaga: Alfama.

DORFMAN, Ariel y MATTELART, Armand, (1971), Para leer al pato Donald, Siglo XXI, Buenos Aires (ed, 2012)

MANRUPE, Raúl, (2004) Historia del dibujo animado en la Argentina, Buenos Aires: Eudeba.

Audiovisuales

1917 El Apóstol (Quirino Cristiani)

1938 El mono relojero (Quirino Cristiani)

https://www.youtube.com/watch?v=Cb7zn4XhRMg

1940 La caza del puma (Juan Oliva).

https://www.youtube.com/watch?v=MhVvcL4IUbA

1941 15 mil dibujos (Carlos Trupp y Jaime Escudero)

1942 Upa en apuros (Dante Quinterno)

1942 Saludos Amigos (Walt Disney)

1944 Los tres caballeros (Walt Disney)

Unidad 2: El consumo cultural de principios de los años sesenta. La llegada de la televisión privada y el auge de la animación en Argentina.

La llegada de la televisión privada en Argentina. Vinculación entre animación y publicidad. La televisión y la aparición de nuevos públicos/ La relación de la televisión con las cadenas norteamericanas y la prensa gráfica nacional. El niño/niña como sujeto de consumo. La consolidación de un *Star System* animado. El caso Manuel García Ferré. Legislación e infancia. Influencia de la animación estadunidense en la animación nacional y latinoamericana.

Bibliografía obligatoria:

ACCORINTI, Tamara (2019) Manuel García Ferré. Star System y animación en Argentina en los años 70. Tensiones entre la industria nacional y la hegemonía del universo Walt Disney. Buenos Aires, Letras del Sur.

CARLI, Sandra (2000) Niñez, pedagogía y política: transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880-1995, Buenos Aires: Miño y Dávila.

----- (2006) "Notas para pensar la infancia en la Argentina (1983- 2001)" en La cuestión de la Infancia. Entre la escuela y el shopping. Compiladora Sandra Carli. Buenos Aires, Paidós (2009 1 reimp.) MANRUPE, Raúl, (2004) Historia del dibujo animado en la Argentina, Buenos Aires: Eudeba.

Audiovisuales.

Publicidades Anteojito y Antifaz (Manuel García Ferré)

Publicidades Los Picapiedras (Hanna- Barbera)

1964-1967 El Club de Anteojito (Manuel García Ferré)

1967-1973 Las Aventuras de Hijitus (Manuel García Ferré).

Unidad 3: Los años 70 de la pantalla chica al cine. El desafío de los largometrajes animados en Argentina, Brasil y Chile.

Primeros largometrajes animados. Los gustos culturales de la clase media argentina (Carassai, 2013). El star sytem como elemento central del pasaje de la televisión al cine. Técnicas de animación. La influencia del cine de Walt Disney.

Bibliografía obligatoria:

CARASSAI, Sebastián (2013) Los años 70 de la gente común. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

ORNAMACHEA, Luis (2005) "El cine de animación en la Argentina. Una historia de mil y un intento" en El cine también es un juego de niños. Cuad. IV, Buenos Aires: INCAA.

PELLI, Mara Sabrina (2011) Fantasías Animadas Argentinas en Fuera de Cuadro, ed Eduvim.

ROSADO, Miguel Ángel (2005) "El cine argentino y el niño" en Cine Argentino. Modernidad y vanguardia. Vol. II, comp. Claudio España Buenos Aires: Fondo Nacional de la Artes.

<u>Filmografia</u>

1953 Sinfonia amazónica 1953 (Anelia Latini) /Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=RuJBOEJ7Jv0

1972 Mil intentos y un invento (Manuel García Ferré)

1973 Las aventuras de Hijitus, la película (Manuel García Ferré)

1975 Petete y Trapito (Manuel García Ferré)

1983 As aventuras da turma da Mónica (Mauricio de Sousa)/Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=pqKlgZvKlDs

1987 Ico, el caballito valiente (Manuel García Ferré)

Unidad 4: El resurgimiento de la animación a escala mundial. Los años noventa en la animación nacional y latinoamericana.

La influencia de las nuevas tecnologías por computadora.

La forma del homenaje en la animación. Relación historieta y cine. Legislación e infancia/ Minoridad y el Niño como Sujeto de Derecho. Política de Estado en la producción de contenidos para la infancia. El caso de Paka Paka.

Bibliografía obligatoria:

DUSSEL, Inés y QUEVEDO, Luis Alberto (2010) Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. Fundación Santillana, Buenos Aires, Argentina

GIROUX, Henry (2003) "La cultura infantil y las películas de dibujos animados de Disney" en Cine y entretenimiento, ed Paidos, Barcelona Pg 55 – 152, GONZALEZ, Alejandro (2000) "La animación en Argentina" en Haciendo dibujitos en el fin del mundo, CAR, Rosario, Argentina.

KIRCHHEIMER, Mónica (2012) "Caminos del cine de animación contemporánea. Cruces entre representación e historietistas" http://www.vinetasserias.com.ar/actas2012.html

-----(2011) "Problemas de lectura: lo infantil y lo adulto en la animación comercial contemporánea." En Revista Oficios Terrestres A<u>udiovisuales</u>

1996 Cassiopeia (Clovis Veira)

https://www.youtube.com/watch?v=2QCfPphyFzY

1999 Manuelita (Manuel García Ferré)

2000 Corazón, las alegrías de Pantriste (Manuel García Ferré) 2002 Ogu y

Mampato en Rapa Nui (Alejandro Rojas tellez)

Https://www.youtube.com/watch?v=Xlp8e9xlegI

2010 La asombrosa excursión de Zamba (Paka Paka)

2013 Turma da Mônica em uma aventura no tempo (Mauricio de Sousa)

https://www.youtube.com/watch?v=MMovjuXEbGQ

Bibliografía complementaria del seminario.

AGUILAR, G. (1999). "Televisión y vida cotidiana". En Historia de la vida cotidiana en Argentina. Buenos Aires: Taurus.

ARMAND, S. (2011). "Virtualidades animadas de ayer y de hoy: del lápiz al pixel". En Susana Sel, Silvia Pérez Fernández y Sergio Armand (Comp.), Recorridos. Del formato analógico al digital en el campo audiovisual. Buenos Aires: Prometeo Libros.

AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M., y VERNET, M. (1993). Estética del cine. Espacio fílmico, estética, narración, montaje. Barcelona: Paidós. BETTELHEIM, Bruno, (1976). Psicología de los cuentos de hadas, Buenos Aires: Crítica. (2011, 1 ed, 3 reimp.)

BETTETINI, G. (1996). La conversación audiovisual Barcelona: Cátedra. GAUDREAULT, André y JOST, François (1995 [1990]), El relato cinematográfico. Cine y narratología, Barcelona: Buenos Aires: Paidós GETINO, O. (2008) El capital de la cultura. Las industrias culturales en la Argentina. Buenos Aires: Ediciones Ciccus. GIROUX, H. (2003).

GUBERN, R. (1983). La imagen y la cultura de masas. Barcelona: Bruguera. MARTIN-BARBERO, J. (1991). De los medios a las mediaciones. Barcelona: Ediciones Gilli.

METZ, C. (1973). Lenguaje y cine. Barcelona: Planeta.

NIELSEN, J. (2005). La magia de la TV Argentina (1961-1970). Buenos Aires: Del Jilguero.

SIRVEN, P. (1996). El Rey de la TV. Goar Mestre y la historia de la televisión. Buenos Aires: Clarín Aguilar.

STEIMBERG, Oscar (1998) Semiótica de los medios masivos, Buenos Aires, Atuél, 2 reimpresión.

Modalidad de cursada

Las clases se dictarán en bajo la modalidad de presencialidad remota combinando clases sincrónicas y asincrónicas. Las clases asincrónicas referirán a la lectura crítica del material bibliográfico y filmográfico. Las mismas serán acompañadas con guías de trabajo y /o clases grabadas.

Formas de evaluación

La evaluación consta de dos instancias;

- Por un lado, la presentación de dos pre-entregas durante el seminario de la monografía final. La misma será evaluada como nota conceptual. - Por el otro, la realización de una monografía con una extensión de entre 10 y 15 páginas. El objetivo es realizar una lectura personal, innovadora y critica de alguno/s de los ejes planteados en la cursada. La nota es numérica y el estudiante tiene 6 meses luego de la finalización del seminario, con posibilidad de pedir prórroga por 6 meses más.

Requisitos para la aprobación del seminario

- a) Asistencia a encuentros sincrónicos
- b) Lectura crítica del material asincrónico y presentación de las pre-entregas de la monografia
- c) Monografía final.