Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Seminario: Perspectivas histórico-culturales del cine actual

Profesores: Dr. Pablo Piedras - Dra. María del Carmen Valdez

2º cuatrimestre de 2019

Carga horaria: 48 horas

Día y horario: Lunes 17 a 21 hs.

Inicio: 9 de septiembre de 2019

Título del programa: “El papel de las canciones y de las músicas populares en los cines de América Latina”

Fundamentación

Las potencias, los papeles y los efectos de las canciones populares en los cines de América Latina, especialmente en términos de memorias y de géneros (en el doble sentido de *genre* y de *gender*) han creado un espacio de estudio en progresiva expansión. Vehículos de emoción y de afectos, instrumentos de identificación y de distanciamiento, vectores de alusión cultural, catalizadoras de memorias individuales y colectivas, las canciones –menospreciadas frente al imperio de lo visual– han sido capitales en la formación de un inmenso número de películas cuyas melodías, antes que sus imágenes, perviven en el recuerdo de los públicos. En América Latina, durante los años sesenta, la expansión de la televisión, el agotamiento de la producción fílmica serializada a través de grandes estudios-factorías, la aparición de las nuevas olas y la creciente consolidación de modalidades alternativas e independientes de realización en el marco del quehacer cinematográfico –entre otros factores– transformaron el sistema de producción clásico-industrial.

Desde la década de los noventa se han multiplicado los estudios teóricos y analíticos dedicados a los papeles de la música y de la canción en el cine. Las publicaciones, sobre todo procedentes de la academia anglosajona, se han ocupado primordialmente del cine de Hollywood y, más recientemente, de cines independientes y de otros orígenes –por ejemplo, del proveniente de los países de Europa. En el cine latinoamericano, en cambio, la música y más aún la canción popular siguen siendo un objeto de estudio específicamente poco frecuentado a pesar de su enorme relevancia. Los estudios sobre la canción suelen limitarse a ciertos géneros fílmicos (como el *biopic* musical) o musicales (como el rock), o a las obras de directores ejemplares (como Román Chalbaud, Arturo Ripstein, Fernando Solanas, Julio García Espinosa). Sin embargo, el aspecto musical y cantado, sea intra-, meta- o extradiegético ha cobrado una fuerza nueva y singular en las formas recientes de los cines latinoamericanos, tanto en sus productos industriales como en las películas “de autor”.

Este seminario abordará la producción del período clásico-industrial (1930-1959) pero se concentrará, mayormente, en el cine posterior a la década de los sesenta, el cual recupera (ya sea como cita, homenaje o parodia) géneros musicales y formas de manifestación de la canción y de la música propias de la tradición fílmica. Asimismo, el modelo clásico de representación pervive y no deja de ser hegemónico, aun en las etapas de mayor renovación y experimentación estética (los años sesenta y noventa) de las cinematografías de América Latina.

La relación entre cine y música, dentro de la cual se encuadra el problema específico de la canción, es sin dudas consustancial a la existencia del cinematógrafo. Se trata de un vínculo que se vio modificado por los avatares técnicos y culturales a lo largo de la historia del cine: desde las partituras en vivo que acompañaban las películas silentes, hasta la configuración del musical como género emblema, pasando por las intervenciones musicales estructurales que le dieron fisonomía a otros géneros cinematográficos como el melodrama, la comedia, el western y el cine negro. Para las “cinematografías periféricas” (Alberto Elena, 1999), la inclusión de la banda de sonido posibilitó el desarrollo y la consolidación de los sistemas industriales de producción. Ello fue viable en buena medida gracias al sustento que proveyeron los géneros musicales derivados de las distintas tradiciones culturales. Las músicas nacionales recurrían a formas, artistas y tópicos ya conocidos por los espectadores, enfatizando el gozo y la identificación de estos últimos con los locus de aquellas canciones y la mitología que contribuían a generar.

Objetivos

* Efectuar una revisión crítica de la historia del cine latinoamericano en sus diferentes etapas que tenga en cuenta los nexos entre cine, música y canción como eje vinculante para establecer criterios de periodización y definir formatos de producción.
* Formular un marco conceptual a partir de las diversas teorizaciones existentes sobre cine, música y canción que atienda a las especificidades de las estructuras industriales, narrativas y espectaculares del cine de América Latina.
* Estudiar la renovación de las industrias culturales y la reconversión del sistema industrial cinematográfico a partir de los años sesenta gracias a las nuevas sinergias que se producen con la incorporación de la televisión al espacio audiovisual y la profundización del modelo de producción cinematográfico trasnacional.
* Generar una dinámica de intercambio de conocimientos entre estudiantes y docentes a través de presentaciones orales de los primeros con el objeto de estimular la reflexión sobre los contenidos teóricos y el corpus fílmico del seminario.

Temario

Unidad 1: Perspectivas teóricas actuales sobre la música y la canción en el cine.

Los usos de la música en el audiovisual desde una perspectiva narratológica. El problema de la recepción y la construcción de la diégesis. Músicas audibles y músicas inaudibles. La tradición del uso de las canciones preexistentes en los cines industriales. La canción como “analogía diferida”. La traslación de las nociones deleuzianas en la “canción-cristal”. Modalidades y funciones frecuentes de la canción en el cine narrativo. La introducción de canciones y música desde una perspectiva culturalista y comercial.

Corpus fílmico

Días de vinilo (Gabriel Nesci, 2012)

El último Elvis (Armando Bó, 2012)

Gilda (Lorena Muñoz, 2016)

Hit (Claudia Abend, Adriana Loeff, 2008)

Rudo y Cursi (Carlos Cuarón, 2008)

Tony Manero (Pablo Larraín, 2008)

Bibliografía

* Altman, Rick, “El cine y la canción popular: la tradición perdida”, trad. Iván Morales, en Pamela Robertson Wojcik y Arthur Knight (eds.), *Soundtrack available*, Durham and London, Duke University Press, 2001.
* Chion, Michel, “La escena audiovisual”, en *La audiovisión. Sonido e imagen en el cine,* Buenos Aires, La marca editora, 2018.
* González, Juan Pablo, “Escucha poscolonial”, “Los estudios en música popular”, en *Pensar la música desde América Latina,* Buenos Aires, Gourmet Musical, 2013.
* Gorbman, Claudia, “Introduction”, “Narratological Perspectives on Film Music”, en*Unheard Melodies*, Bloomington, Indiana University Press, 1987.
* Kassabian, Anahid, “How Music Film Works”, “How Music Works in Film”, en *Hearing film. Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film Music*, New York, Routledge, 2001.
* Nasta, Dominique, “La canción: un problema de frontera”, trad. Nicolás Mazzeo, en *Meaning in Film - Relevant Structures in Soundtrack and Narrative*, Berne, Peter Lang, 1991.
* Powrie, Phil, “La canción-cristal y la repetición”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*, Buenos Aires, Libraria, 2018.
* Wright, Robb, “Score vs. Song: Art, Commerce and the H Factor in Film and Television Music”, en Ian Inglis (ed.), *Popular Music and Film,* London, Wallflower Press, 2003.

Unidad 2: **Tradición y modernidad. El lugar de las canciones y las músicas populares en la reconfiguración industrial del cine a partir de los años sesenta**.

Los géneros de la canción popular en la construcción de los cines clásicos-industriales en Argentina, Brasil y México. El agotamiento de los modelos narrativos tradicionales, las rupturas de los años sesenta y la nueva consolidación de un sistema estelar. Los teleídolos, la música nuevaolera y la nueva trova como formas de articular ideologías sobre el cuerpo social.

Corpus fílmico

Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, 1936)

Dos tipos de cuidado (Ismael Rodríguez, 1953)

La cabalgata del circo (Mario Soffici, 1945)

La fuga (Luis Saslavsky, 1937)

La primera carga al machete (Manuel Octavio Gómez, 1968)

Lo que le pasó a Sansón (Gilberto Martínez Solares, 1955)

Los muchachos de mi barrio (Enrique Carreras, 1970)

Macunaima (Joaquim Pedro de Andrade, 1968)

Nem Sansão Nem Dalila (Carlos Manga, 1954)

Un muchacho como yo (Enrique Carreras, 1968)

Bibliografía

Amancio, Tunico, “Humor y política en el cine de México y Brasil”, *Versión. Estudios de Comunicación y Política*, N° 35/marzo-abril 2015.

Anchou, Gregorio, “La industria tradicional cierra filas. Argentina Sono Film entre los años 1961 y 1966”, en Claudio España (Dir.), *Cine argentino. Modernidad y vanguardias. 1957/1983*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2005.

* Díaz López, Marina, “Jalisco nunca pierde: raíces y composición de la comedia ranchera como género popular”, en *Archivos de la filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen* nº 31, 1999, 184-197.
* Maia, Guilherme; Lucas Ravazzano, “O cinema musical na América Latina: uma cartografia”, *Significação: Revista de Cultura Audiovisual*, Vol. 42, N° 44, 2015. Disponible en: <http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/103432>.
* Manetti, Ricardo, “Palito y Sandro: dos caras de una misma moneda. La construcción de los nuevos ídolos en el cruce entre el cine, la televisión y las discográficas”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*, Buenos Aires, Libraria, 2018.
* Manzano, Valeria, “En la cresta de la nueva ola. Música, esparcimiento y consumo”, en *La era de la juventud. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2017.
* Martins Villaça, Mariana, “Grupo de Experimentación Sonora: entre la disonancia de la vanguardia y el unívoco de la Revolución”, *Archivos de la Filmoteca*, Nº 59, junio 2008.
* Mellos e Souza, Gilda, “El tupí y el laúd (ensayo de interpretación de *Macunaima*, de Mario de Andrade)”, en Mario de Andrade, *Obra escogida*, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979.
* Monsiváis, Carlos, “South of the border, down Mexico’s way. El cine latinoamericano y Hollywood”, *Aires de familia*, Barcelona, Anagrama, 2000.

Unidad 3: La cuestión de los géneros.

Poéticas de los cuerpos: cuestiones teóricas y revisiones contemporáneas sobre el *gender* en el cine. La cuestión de la heteronorma: resquebrajamientos de modelos tradicionales, crisis enunciativas y revisiones de prácticas y usos del cuerpo. La cita y el pastiche: el uso de la música como crítica y/o parodia. La música como locus sociosexual del *gender*.

Corpus fílmico

Ana y los otros (Celina Murga, 2006)

Danzón (María Novaro, 1991)

Doña Flor y sus dos maridos (Bruno Barreto, 1976)

Frida (Paul Leduc, 1983)

Las malcogidas (Denisse Arancibia Flores, 2017)

Los caifanes (Juan Ibáñez, 1967)

Mía (Javier van der Couter, 2011)

Perfume de violetas (Marisa Sistach, 2001)

Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017)

Bibliografía

- Lamas, Marta. “Cuerpo: diferencia social y género”, en *Debate feminista*, año 5, vol. 10, septiembre de 1994.

* Fernández, Josefina. “Primera parte. Lo que se dice de ellas”, en *Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género*, Buenos Aires, Edhasa, 2004.
* Kratje, Julia, “Superficies de placer. Identidades, voces y canciones en *Ana y los otros*”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*, Buenos Aires, Libraria, 2018.
* Manzo-Robledo, Francisco, “La función de la música popular en tres películas mexicanas: *Frida, Danzón* y *Doña Herlinda y su hijo*”. *Espéculo: Revista de Estudios Literarios* n. 9, 1998.
* Tierney, Dolores M., “Tacones plateados y melodrama mexicano: *Salón México* y *Danzón*", *Archivos de la Filmoteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen*, [Nº 31, 1999](https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/12117).
* Valdez, María, “Mi razón no pide piedad. La maternidad como performance: tensiones musicales de lo libertario en Mía”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa, Buenos Aires, Libraria, 2018.

Unidad 4: Canción y memoria en las cinematografías contemporáneas.

El regreso de los años sesenta y setenta a través de los imaginarios sonoros-afectivos en el cine contemporáneo. Las canciones en las tensiones entre historia y memoria, el pasado en disputa. Las prácticas “posmodernas” en los usos de la canción: la cita, el pastiche y el reciclaje. Nuevos géneros de canciones creados para las películas desde los años sesenta y sus respectivos efectos. Música, canción popular y política.

Corpus fílmico

Desearás al hombre de tu hermana (Diego Kaplan, 2017)

Güeros (Alonso Ruizpalacios, 2014)

Infancia clandestina (Benjamin Avila, 2012)

La flor (Mariano Llinás, 2018)

La reina de la noche (Arturo Ripstein, 1994)

Miss Tacuarembó (Martín Sastre, 2010)

O Quatrilho (Fábio Barreto, 1995)

O Que É Isso, Companheiro? (Bruno Barreto, 1997)

Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 1990)

Sanky Panky (José Enrique Pintor, 2007)

Sinfonía para Ana (Ernesto Ardito y Virna Molina, 2017)

Bibliografía

* De Maeseneer, Rita, “Resorts, música popular y antagonismos en la comedia dominicana *SankyPanky*”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*, Buenos Aires, Libraria, 2018.
* Rodríguez Riva, Lucía. “*Miss Tacuarembó* (Martín Sastre, 2010): pensamiento barroco para cuestionar la sociedad que nos crió”en *Chasqui. Revista latinoamericana de comunicación,* Nº 133, pp. 265-281. ISSN digital: 1390-924X, 2016.
* Maia, Guilherme, “Tramas de la canción popular en el cine comercial brasileño de la década de los noventa”, en Pablo Piedras y Sophie Dufays (eds.), *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*, Buenos Aires, Libraria, 2018.
* Reynolds, Simon, “Introducción. La década ‘re’” y “Prólogo. No mires atrás. Nostalgia y retro” en *Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado*, Buenos Aires, Caja negra, 2012.

Bibliografía general de consulta

* Britto García, Luis, *Conciencia de América Latina. Intelectuales, medios de comunicación y poder*, Caracas, Nueva Sociedad, 2012.
* Butler, Judith, El *género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, 1° edición, Barcelona, Paidós, 2001.
* Butler, Judith, 2002, *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*, Buenos Aires, Paidós, 2002.
* Caballero, Rufo (2007), *Un pez que huye. Cine latinoamericano 1991-2003*, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 2007.
* Copertari, Gabriela y Carolina Sitnisky, *El estado de las cosas. Cine latinoamericano en el nuevo milenio.* Madrid, Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2015.
* Dyer, Richard, *In the Space of a Song: the Uses of Song in Film*. London, New York, Routledge, 2012.
* García Borrero, Juan Antonio, *Cine cubano de los sesenta: mito y realidad*, España, Ocho y medio, libros de cine/ Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 2007.
* Gil Mariño, Cecilia. *El mercado del deseo: tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los ’30,* Buenos Aires, Teseo, 2015.

Grimson, A. (comp.), *Fronteras, naciones e identidades: la periferia como centro*, Buenos Aires, CICCUS-La Crujía, 2000.

* Martins Villaça, Mariana, *Polifonia tropical: experimentalismo e engajamento na música popular (Brasil e Cuba 1967-1972)*, Sâo Paulo, Humanitas/Universidade de Sâo Paulo/FFLCH, 2004.
* Monsiváis, Carlos, *Aires de familia*, Barcelona, Anagrama, 2000.
* Segato, Rita, *La crítica en la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*. Buenos Aires, Prometeo, 2018.
* Shaw, Lisa & Stephanie Dennison (ed.), *Latin American Cinema. Essays of Modernity, Gender and National Identity*, North Carolina, McFarland, 2005.
* Valdés Cantero, Alicia (comp.). *El bolero en América Latina. Compositores e intérpretes.* Santiago de Cuba, Instituto Cubano del Libro, 2017.

Evaluación

Para la aprobación del curso se exige el 80% de asistencia, una exposición oral individual o grupal (de acuerdo al número de estudiantes) analizando un film del corpus de modo articulado con el marco teórico del programa (la cual otorgará una nota conceptual) y la escritura de una monografía final sobre uno de los ejes de problemas del seminario.

Equipamiento necesario

Se requerirá de proyector y sonido adecuado a la sala del curso.

Pablo Piedras, María del Carmen Valdez

 Agosto de 2019