

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

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

SEMINARIO: ENTRE EL CINE MUDO Y EL SONORO: realizadores, género, industria.

PROFESORES: Dr. Pablo Lanza y Dr. Alejandro Kelly Hopfenblatt

LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Puán 430

CANTIDAD DE HORAS: 32 HS.

Año: Segundo cuatrimestre de 2021

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 en su totalidad. Por último, se analizarán los distintos modelos teóricos aplicables al período a la vez que

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: 2020. "El cine de atracciones: Las primeras películas, su público y la vanguardia", en *Vivomatografías* N° 6. Disponible en: <http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/268>
- 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. Primeras producciones autóctonas. Producción artesanal y primeros intentos de industria. La conformación de un público y un modelo comercial. 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>
- Di Núbila, Domingo: 1959. “Prehistoria”, en *Historia del cine argentino*. Buenos Aires: Cruz de Malta.
- Freire, Rafael de Luna: 2020. “A Companhia Cinematográfica Brasileira e a Marc Ferrez & Filhos: Discutindo a relação entre Francisco Serrador e a família Ferrez (1912-1915)”, en *Vivomatografías* N° 6. Disponible en:
<http://vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/320>
- 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. “Los últimos tiempos de la linterna mágica”, en *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.
- Rosas Mantecón, Ana: 2017. “Toma 2: Comienza la era Lumiere”, en *Ir al cine. Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana/Gedisa.
- Versace, Ileana: 2014. “Imágenes en movimiento. De una arqueología documental a otras miradas sobre los primeros cinematógrafos porteños”, en *Seminario Crítica*. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.

- Vianny, Alex: 1993. “De como o rapazinho se fez homem” en *Introdução ao Cinema Brasileiro*. Rio de Janeiro: Revan.

Filmografía:

Selección de vistas cinematográficas a ver en clase.

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. “‘Vistas y actualidades’ de Max Glücksmann” y “Cinematografía Valle: ‘Forjando patria’”, en *Imágenes del mundo histórico. Identidades y representaciones en el noticiero y el documental en el cine mudo argentino*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Marrone, Irene: S/D. “Las prácticas del cine informativo silente”. Disponible en: <http://www.asaeca.org/aactas/marrone.pdf>
- Paranaguá, Paulo Antonio (editor): 2003. “Origen, evolución y problemas”, en *Cine documental en América Latina*. Madrid: Cátedra.
- Villarroel, Mónica: 2017. “La representación de las ciudades”, en *Poder, nación y exclusión en el cine temprano. Chile-Brasil (1896-1933)*. Santiago: LOM.
- Wood, David M.J.: 2016. “El documental de la revolución y su resignificación”, en de los Reyes García-Rojas, Aurelio (coord.) *Miradas al cine mexicano* (vol. 1). Instituto Mexicano de Cinematografía: Ciudad de México.

Filmografía:

- *Ao redor do Brasil: Aspectos do interior e das fronteiras brasileiras* (1932) Mayor Luiz Thomaz Reis – Brasil
- *El cerro Santa Lucía* (1929) Armando Rojas Castro - Chile
- *El último malón* (1918) Alcides Greca - Argentina
- *En el infierno del chaco* (1932) Roque Funes - Argentina
- *La mosca y sus peligros* (1920) Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera - Argentina
- *Las operaciones del Doctor Posadas* (1900) Eugenio Py - Argentina
- *Memorias de un mexicano* (1950) Salvador Toscano
- *Santiago* (1933) Armando Rojas Castro - Chile
- *São Paulo, Sinfonia da Metrópole* (1929) Adalberto Kemeny y Rudolf Rex Lustig – Brasil
- Selección de *Film Revista Valle y Actualidades Argentinas* – Argentina

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: 2019. “El cine histórico argentino durante el período silente: Dos modelos estéticos e ideológicos en pugna”, en *Vivomatografías* N° 5. Disponible en:
<http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/258>
- 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.

- Tompkins, Cynthia Margarita: 2018. “Ideología en dos melodramas fundacionales chilenos. *El húsar de la muerte* (Pedro Sienna, 1925) y *Canta y no llores corazón* (Juan Pérez Berrocal 1925)”, en *Vivomatografías* N° 4. Disponible en:
<http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/149>
- 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.
- Suárez, Nicolás: 2017. “Movimiento y proyección en el matadero del cine argentino: *Martín Fierro* (1923) de Alfredo Quesada”, en *Catedral Tomada* Vol 5, N° 9

Filmografía:

- *El húsar de la muerte* (1925) Pedro Sienna - Chile
- *El tren fantasma* (1926) Gabriel García Moreno – México
- *Garras de oro* (1927) P.P. Jambrina - Colombia
- *La revolución de mayo* (1909) Mario Gallo - Argentina
- *Límite* (1931) Mario Peixoto - Brasil
- *Manuel Rodríguez* (1910) Adolfo Urzúa Rosas - Chile
- *Nobleza gaucha* (1915) Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera - Argentina
- *Tepeyac* (1917) José Manuel Ramos y Carlos E. González - México
- *Wara Wara* (1930) José María Velasco Maidana - Bolivia

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 “La transición del “mudo” al “sonoro” en México y el caso de *Zítari* (Miguel Contreras Torres, 1931)”
- Elena, Alberto: 1998. “Cine para Macondo: tecnología, industria y espectáculo en Latinoamérica, 1896-1932”, en *Archivos de la filmoteca* N° 28.
- Freire, Rafael de Luna: 2013. “A conversão para o cinema sonoro no Brasil e o mercado exibidor na década de 1930”, en *Significação: Revista De Cultura Audiovisual*, 40(40). Disponible en:
- Gil Mariño, Cecilia: 2015. “Detrás de cámara”, en *El mercado del deseo. Tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los años '30*. Buenos Aires: Teseo.
<https://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/71670>
- Jarvinen, Lisa: 2012. “Hollywood’s Spanish Versions, 1930-1931”, en *The Rise of Spanish-Language Filmmaking: Out from Hollywood's Shadow, 1929-1939*. New Jersey: Rutgers University Press.
- 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.

Filmografía:

- *¡Tango!* (1933) Luis José Moglia Barth - Argentina
- *Dracula* (1931) George Melford – Estados Unidos
- *Ganga Bruta* (1933) Humberto Mauro - Brasil
- *La mujer del puerto* (1934) Arcady Boytler - México
- *Los tres berretines* (1933) Equipo Lumiton - Argentina
- *Mosaico criollo* (1929) - Argentina
- *Santa* (1932) Antonio Moreno - México
- *Zítari* (1931) Contreras Torres – México

Bibliografía complementaria:

- Bedoya, Ricardo: 2016. *El cine silente en el Perú (1895-1934)*. Lima: Universidad de Lima.
- 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.
- 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

El seminario será dictado de manera virtual combinando una modalidad asincrónica y tres encuentros sincrónicos. La acreditación de cursada se logrará con una asistencia a, al menos, dos de tres de los encuentros sincrónicos, la participación activa en los foros del Campus y una exposición referida tanto a los textos como a los films del programa. En caso de que las exposiciones orales no pudieran desarrollarse, serán reemplazadas por informes escritos sobre un tema del programa.

Las clases asincrónicas presentarán los contenidos del programa a través de una lectura crítica de la bibliografía académica y crítica y el análisis de fragmentos de los films. Las clases se presentarán a través de material audiovisual preparado especialmente para cada clase y la discusión a través de los foros del Campus del contenido presentado cada semana.

Una vez finalizado el seminario, los estudiantes dispondrán de 12 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 a los docentes para orientar la investigación. Características formales: 20 páginas, entregada en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.

Dr. Pablo Lanza

Dr. Alejandro Kelly Hopfenblatt