

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

SEMINARIO

Cinematografía, cultura y sociedad en América Latina Cines, industrias e imaginarios

Docente a cargo: Dra. Lucía Rodríguez Riva
Carga horaria: 48hs
Cuatrimestre, año: 2do cuatrimestre, 2024
Día y horario de cursada: Lunes, 14 a 18hs
Modalidad: presencialidad remota

Fundamentación

“América Latina solo adquiere sentido en una perspectiva comparatista, sin que el marco regional implique una homogeneización forzada o una subestimación de las diferencias”
(Paranaguá, 2003, 16)

En su estudio comparado del cine en América Latina, el historiador brasileño Paulo Antonio Paranaguá parte de una provocativa afirmación: que el cine latinoamericano no existe como plataforma de producción. Un libro que se propone como un estudio de un determinado objeto y comienza afirmando que ese objeto, tal como lo conceptualizamos habitualmente, no existe. Esta sugerente aseveración induce a revisar una serie de cuestiones que solemos pasar por alto al estudiar la historia del cine. Nos interesa, por lo tanto, partir de un conjunto de interrogantes que se vinculan con la labor del historiadorx. ¿Cómo se determina el objeto de estudio, cuáles son sus bordes? ¿Qué elementos determinan los quiebres y cuáles son las continuidades? ¿Cómo se configura la noción de tiempo en el relato histórico? Y en los términos más específicos de este seminario: ¿cómo se considera la historia del cine nacional en relación a una historia continental? ¿Es posible plantear una historia del cine en Latinoamérica, con realidades tan distintas en cada uno de los países?

En este seminario, nos dedicaremos a analizar la configuración de los sistemas de producción industrial en América Latina. Aquellos países que llegaron a desarrollarlos en el siglo XX, indefectiblemente tuvieron como modelo el hollywoodense, dada la dependencia material de Estados Unidos. Sin embargo, cada nación los adoptó de acuerdo a coordenadas histórico-culturales propias, lo que puede verificarse a partir de la perspectiva culturalista, teniendo en cuenta las tradiciones de representación. Será objeto de este cursada la indagación sobre las formas particulares que tomaron esos sistemas en los países que se industrializaron hacia la década de los treinta, con la introducción del sistema sonoro, que incorporó la música popular como un factor clave de su popularización. Teatro popular, tango, bolero, folletín son elementos de una serie amplia que se reúne y sintetiza en el cine, con dos grandes géneros como amalgama: el melodrama y la comedia. Asimismo, el lugar de las estrellas cinematográficas y su asociación a ciertas ideas de la Nación será clave para comprender su importancia simbólica, e incluso su devenir en otros medios.

A mediados del siglo pasado, el período clásico se cierra en todos aquellos países que lograron desarrollar alguna forma de industria y entonces se verifican otros modos de producción y exhibición, junto a novedosas propuestas estéticas y políticas. A su vez, se incorpora la televisión al entramado mediático, con lógicas programáticas que acarrea de la radio. La industria cinematográfica buscará, por su parte, recuperar su marca y para ello será necesario contaminarse de estos nuevos estilos e improntas.

Finalmente, nos detendremos en el siglo XXI, para prestar atención a los sistemas de coproducción a los que casi indefectiblemente deben asistir los países para llevar a cabo sus largometrajes. Vuelve, entonces, la pregunta por los alcances y los límites de lo nacional en un contexto diverso y cambiante. ¿Se puede pensar la producción del mismo modo que hace cuarenta, cincuenta u ochenta años? ¿Cuáles son los circuitos de exhibición que se organizan actualmente y cómo impacta esto en la producción? ¿Influyen los modelos de producción en la constitución de los imaginarios de lo nacional, lo transnacional, lo continental? ¿Cómo se inserta el cine de Latinoamérica a escala global? Algunas de estas preguntas, que aparecieron en el inicio, serán retomadas para pensar la actualidad del cine en América Latina.

Objetivos

- Estudiar los modelos industriales del cine latinoamericano en el marco de los procesos de modernización de los respectivos países.
- Comprender las dimensiones estéticas y políticas de los géneros cinematográficos más populares en el cine de América Latina.
- Pensar transversalmente algunas nociones para el abordaje del cine latinoamericano.
- Incorporar herramientas de la historia cultural para desplegar una heurística de los estudios del cine en América Latina.

Unidad 1: Cuestiones historiográficas

Contenidos:

1. Cuestiones historiográficas y metodológicas. ¿Cómo construir el objeto de estudio? Problemas del historiadorx: el tiempo, el relato, la periodización, las fuentes. Modelos de historización. Modelo de crisis (Altman).
2. Historias nacionales e historia continental. Perspectiva comparatista. Las nociones de “cine nacional”, “tercer cine”, “nuevos cines”, entre otras.
3. La historia cultural como método de construcción y acercamiento al objeto. Aproximación a conceptos clave para pensar el cine en América Latina: “cultura popular”, “cultura de masas”, “industrias culturales”.

Filmografía

Vete de mí (Una de pasiones) (Alberto Ponce, 1996)

Miss Tacuarembó (Martín Sastre, 2010)

Mía (Javier Van de Couter, 2011)

Danzón (María Novaro, 1991)

Bibliografía obligatoria:

- Alabarces, P. (2003). Cultura(s) [de las clases] popular(es), una vez más: la leyenda continúa. Nueve proposiciones en torno a lo popular. *Tram(p)as en la comunicación y la cultura*. Universidad Nacional de La Plata.
- Altman, R. (1996) Otra forma de pensar la historia (del cine): un modelo de crisis. *Archivos de la filmoteca* 22.
- De Certeau, M. (1996). *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer*. Fondo de Cultura Económica.
- Ferro, M. (1980). *Cine e historia*. Gustavo Gili.
- Hall, S. (2017). *Estudios Culturales 1983. Una historia teórica*. Paidós.
- Higson, A. (2014). El concepto de cine nacional, *Criterios* 58.
- Lagny, M. (1997). *Cine e historia*. Bosch.
- Benet, V. (2004). *La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine*. Paidós.
- Burke, Peter (2006) *¿Qué es la historia cultural?*, Buenos Aires, Paidós.
- Martín-Barbero, Jesús (1987), *De los medios a las mediaciones*. Gustavo Gili.
- Monsiváis, C. (2019). *Aires de familia: cultura y sociedad en América Latina*. Anagrama.
- Paranaguá, Paulo Antonio (2003), *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*, Madrid, Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

- Bordwell, D. (1996). Narración y tiempo. Narración y espacio. *La narración*

en el cine de ficción. Paidós.

- King, John (1994), *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*, Bogotá, Tercer Mundo.

Unidad 2: Melodrama, comedia, pueblo

Contenido:

1. La conformación de los modelos industriales durante el inicio del período sonoro. Empresarios, arte y cultura. Fuentes espectaculares y narrativas: los espectáculos populares, la literatura, las discográficas y la radio.
2. Los grandes modelos narrativos: melodrama y comedia. ¿Géneros, macrogéneros, modos? Diferentes formas de conceptualizarlos. Contaminaciones y tradiciones previas al cine.
3. Actores populares, actores académicos y estrellas cinematográficas. Los diferentes modos de actuación y su relación con los géneros. El valor simbólico, comercial y narrativo de las *stars*.
4. Imaginarios de lo popular urbano. Las transformaciones sociales en el marco de los procesos de modernización económica. Emergencia de las metrópolis e impacto en las relaciones sociales: representaciones del entramado cultural en cambio. La apuesta por los valores tradicionales en el marco de renovaciones sociales que los ponían en crisis.

Filmografía:

Aquí está el detalle (Juan Bustillo Oro, 1940)
Alô Alô Carnaval (Adhemar Gonzaga, 1936)
Así es la vida (Francisco Mugica, 1939)
Azhares para tu boda (Julián Soler, 1950)
Chingolo (Lucas Demare, 1940)
El portero (Miguel Delgado, 1950)
El rey del barrio (Gilberto Martínez Solares, 1950)
La casa de los millones (Luis Bayón Herrera, 1942)
La mentirosa (Luis César Amadori, 1942)
La pasión desnuda (Luis César Amadori, 1952)
Limite (Mario Peixoto, 1931)
Mujeres que trabajan (Manuel Romero, 1938)
Nem Sansão Nem Dalila (Carlos Manga, 1954)
Nosotros, los pobres (Ismael Rodríguez, 1948)
Susana, carne y demonio (Luis Buñuel, 1951)
Ustedes, los ricos (Ismael Rodríguez, 1948)

Bibliografía obligatoria:

- Altman, R. (2000). *Los géneros cinematográficos*. Paidós.
- Ayala Blanco, J. (1968). *La aventura del cine mexicano*. Era.

- Díaz López, M. (2016). La estelarización de Cantinflas y su presencia en el imaginario ranchero. *Secuencias* 43-44.
- Flores, S. (2011). Alô, alô realidad: representaciones del carnaval en el cine brasileño. *La colmena* 72, octubre-diciembre.
- García Riera, E. (1998) *Breve historia del cine mexicano*. Instituto Mexicano de Cinematografía.
- García-Rodríguez, G. (2019). Aproximaciones al concepto de imaginario social. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas* 19(37), 31-42.
- Gubern, R. (1974). Teoría del melodrama. *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Lumen.
- Karush, M. (2013). *Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946)*. Ariel.
- Lusnich, A. L., Aisemberg, A., Cuarterolo, A. (eds.). (2017). *Pantallas transnacionales. El cine argentino y mexicano del período clásico*. Imago Mundi.
- Manetti, R. (2000). El melodrama, fuente de relatos: un espacio artístico para madres, prostitutas y norcherniegos melancólicos. España, C. (Dir.). *Cine Argentino. Industria y clasicismo. 1933-1956: Vol. II*. Fondo Nacional de las Artes.
- Marzal, J. (1996). Melodrama y géneros cinematográficos. *Eutopías*, 122.
- Monsiváis, C. (2012). *Pedro Infante. Las leyes del querer*. Aguilar.
- Monsiváis, C. (2019). *Aires de familia: cultura y sociedad en América Latina*. Anagrama.
- Pellettieri, O. (Dir.) (2001), *De Totó a Sandrini. Del cómico italiano al "actor nacional" argentino*. Galerna.
- Rodríguez, M. (2019). Infancia, patria y revolución en Tin Tan. *Territorio teatral* 18.
- Rodríguez, M. (2020). Actuación y detención. *Revista Heterotopías del Área de Estudios Críticos del Discurso de FFyH*, Volumen 3, N° 6.
- Sánchez-Biosca, V., Benet, V. (1994). Las estrellas: un mito en la Era de la Razón. *Archivos de la filmoteca* (18), p. 5-11.
- Tuñón, J. (1991). La ciudad actriz. La imagen urbana en el cine mexicano (1940-1955). *Historias* 27, p.189-198.
- Valdez, M. (2000). El reino de la comedia. España, C. (Dir.). *Cine Argentino. Industria y clasicismo. 1933-1956: Vol. II*. Fondo Nacional de las Artes.

Bibliografía complementaria:

- España, C. (2000). El modelo institucional. Formas de representación en la edad de oro. España, C. (Dir.). *Cine Argentino. Industria y clasicismo. 1933-1956: Vol. II*. Fondo Nacional de las Artes.
- Kohen, H. (2010). El espectáculo en el cine argentino. Campodónico, R. (comp.). *El cine cuenta nuestra historia*. INCAA.

Unidad 3:

1. Transiciones hacia lo nuevo. El declive del cine industrial. Los nuevos modelos de producción asociados a las nuevas estéticas. El cine moderno y sus particularidades en América Latina.
2. El desarrollo de industrias en nuevos países y la reconfiguración de los sistemas industriales en aquellos que habían tenido sus propias industrias. El ICAIC y el cine cubano de la revolución. Los nexos productivos y de competencia con el nuevo medio de comunicación: la televisión.
3. La autorreferencialidad y metatextualidad en el cine de género.
4. Revisiones de los géneros a la luz de lo político y de la modernidad cinematográfica.

Contenido:

Antonio das Mortes (o O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro) (Glauber Rocha, 1969)

De cierta manera (Sara Gómez, 1974)

El jefe (Fernando Ayala, 1958)

El pez que fuma (Román Chalbaud, 1977)

Esquina, bajan! (Alejandro Galindo, 1948)

Flor de piolas...! (Rubén W. Cavallotti, 1967)

Hasta cierto punto (Tomás Gutiérrez Alea, 1983)

La balandra Isabel llegó esta tarde (Carlos Hugo Christensen, 1950)

La Patagonia rebelde (Héctor Olivera, 1974)

Los chantas (José Martínez Suárez, 1974)

Lucía (Humberto Solás, 1968)

Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968)

Nazareno Cruz y el lobo (Leonardo Favio, 1975)

Río 40 grados (Nelson Pereira Dos Santos, 1955)

Bibliografía obligatoria:

- Aguilar, G. (2014). Glauber Rocha, Leonardo Favio y la crisis de la racionalidad. Amancio, T. (org.), *Argentina-Brasil no Cinema: Diálogos*, Niterói, Editora da UFF.
- Ayala Blanco, J. (1967). La ciudad. *La aventura del cine mexicano*. Era.
- Dufays, S., Piedras, P. (2018). Hacia una cartografía cognitiva de la canción en los cines posclásicos. Dufays, S., Piedras, P. (eds.) *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*. Librería.
- Dufays, S., Piedras, P. (2018). Espacios nocturnos y canción popular en el cine latinoamericano de los años 70. Dufays, S., Piedras, P. (eds.) *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa*. Librería.
- García Borrero, J. A. (2009). *Otras maneras de pensar el cine cubano*. Oriente.

- Laborem, M. (2013). La canción de la sirena. Arrabal portuario, amor filiar y melodrama en *La balandra Isabel llegó esta tarde*. Manetti, R., Rodríguez Riva, L. (comps.). 30-50-70. *Conformación, crisis y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Méndez, A., García, Í. (2006). Román Chalbaud. *Cuadernos cineastas venezolanos 6*, Fundación Cinemateca Nacional.
- Rodríguez Riva, L. (2018). Las “conocidas” de siempre. Recepción de la commedia all’italiana en Buenos Aires. *Secuencias. Revista de Historia de cine* 48.
- Volnovich, Y. (2009). Vanguardia y Kitsch en el cine de Leonardo Favio: Una lectura de Nazareno Cruz y el Lobo. *Revista Digital Territorio Teatral*, (5).

Bibliografía complementaria:

- Volnovich, Y. (2020). Nazareno Cruz y el lobo: entre dos mundos. *Leonardo Favio. ¿Es posible un cine revolucionario? Imaginar un pueblo, filmar la vida: arte y política en El dependiente, Nazareno Cruz y el Lobo y Aniceto*. Letras del Sur.

Unidad 4: Perspectivas sobre el cine latinoamericano en la actualidad

1. Reconfiguraciones de lo industrial en el siglo XXI. Transformaciones introducidas por el Nuevo Cine Argentino en el panorama productivo nacional.
2. Modelos de coproducción y estilos transnacionales. El “cine de autor global”. Procesos de legitimación: festivales y otros circuitos de exhibición.
3. La alianza con productoras televisivas: apropiaciones estético-narrativas.

Contenido:

7 cajas (Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia, 2012)

Aire libre (Anahí Berneri, 2014)

El crítico (Hernán Guerschuny, 2013)

El hijo de la novia (Juan José Campanella, 2001)

Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

La teoría de los vidrios rotos (Diego “Parker” Fernández, 2021)

La teta asustada (Claudia Llosa, 2009)

Los Marziano (Ana Katz, 2011)

Los insólitos peces gato (Claudia Sainte-Luce, 2013)

Medianeras (Gustavo Taretto, 2011)

Mi primera boda (Ariel Winograd, 2011)

Mr. Kaplan (Álvaro Brechner, 2014)

Nueve reinas (Fabián Bielinsky, 2000)

Tiempo de valientes (Damián Sziffrón, 2005)

Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017)

Un mundo maravilloso (Luis Estrada, 2006)
Voley (Martín Piroyansky, 2014)

Bibliografía obligatoria:

- Aguilar, G. (2010). *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Santiago Arcos.
- Bernardes, H., Lerer, D., Wolf, S. (2002), De la industria al cine independiente: ¿hay autores industriales? *El nuevo cine argentino. Temas, autores y estilos de una renovación*. Fipresci.
- Rodríguez Riva, L. (2022) Apuntes sobre la comedia romántica argentina del nuevo siglo. *Cuadernos Feisal. Audiovisuales latinoamericanos. Toma uno 1(1)*. FEISAL. https://feisal.org/?page_id=4261
- Rodríguez Riva, L. (2024). Los contornos de un cine industrial uruguayo en el siglo XXI. Lacruz, C., Torello, G., Alvira, P., *Cine uruguayo de ficción*. Yaugurú.
- Larraín Pulido, C. (2010). Nuevas Tendencias del Cine Chileno tras la llegada del Cine Digital. *Aisthesis 47*, 156-171.
- Lema Mosca, Á. (2019). El (nuevo) cine en Uruguay: la coproducción. *Archivos de la Filmoteca 77*.
- Lie, Nadia. “La *estética del desapego* en el cine de festival latinoamericano”. *L’Atalante*. Jul-Dic 2018: 13-25. Digital.
- Soria, C. (2016). Cine (Trans) nacional: festivales de cine y marcas de identidad. *Nuevos mundos, mundos nuevos. Images, mémoires et sons*.
- Tierney, D. (2018). Transnational filmmaking in south America. Stone, R., Cooke, P., Dennison, S., Marlow-Mann, A. *The Routledge Companion to World Cinema*. Routledge.
- Urrutia, C. (2010). Hacia una política en tránsito. Ficción en el cine chileno (2008-2010). *Aisthesis 47*, 33-44.
- Wortman, A. (2018). Representaciones de la sociedad argentina reciente en el nuevo cine argentino. Sus vinculaciones con las dinámicas de producción e intermediación cultural. Wortman, A. (comp.). *Un mundo de sensaciones : sensibilidades e imaginarios en producciones y consumos culturales argentinos del siglo XXI*, Universidad de Buenos Aires - CLACSO.

Bibliografía general

- Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Paidós.
- Di Núbila, D. (1959-1960). *Historia del cine argentino*. Cruz de Malta.
- España, C., Manetti, R. (1999). El cine argentino, una estética especular: del origen a los esquemas, El cine argentino, una estética comunicacional: de la fractura a la síntesis. Burucúa, J.E. (Ed.), *Nueva Historia Argentina*, sec. Arte, vol 2: *Arte, sociedad y política*. Sudamericana.
- España, C. (dir. Gral.) (2000). *Cine Argentino, 1933-1956: Industria y clasicismo*. Fondo Nacional de las Artes.
- España, C. (dir. gral) (2005). *Cine Argentino, 1957-1983: Modernidad y vanguardias*. Fondo Nacional de las Artes.

- España, C. (comp.) (1994). *Cine argentino en democracia*. Fondo Nacional de las Artes.
- Ferro, Marc (1980). *Cine e Historia*. Gustavo Gili.
- Gaudreault, A., Jost, F. (1995). *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Paidós.
- King, J. (1993). *El carrete mágico: Una historia del cine latinoamericano*. TM.
- Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones*, Gustavo Gili.
- Martín-Barbero, J. (2002). *Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*. Fondo de cultura Económica.

Modalidad de cursada (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El seminario se dictará en modalidad virtual. La dinámica variará entre encuentros sincrónicos quincenales y actividades asincrónicas que se habilitarán en el campus, a partir de una serie de recursos digitales.

La dinámica de los encuentros sincrónicos preveé la puesta en discusión de los temas asignados, a partir de las lecturas de la bibliografía y la visualización de la filmografía.

Asimismo, se contemplan reuniones individuales en vistas a la elaboración del trabajo final.

Formas de evaluación

Cada estudiante deberá presentar, a lo largo de la cursada, al menos uno de los materiales que se trabajarán en clase.

El seminario se aprobará con una monografía final que contemple algunos de los ejes del presente programa y, en lo posible, se alinee con el proceso de investigación en vistas a la realización de la tesis de cada maestrando.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para aprobar el seminario será preciso:

- Asistir al 80% de las clases sincrónicas;
- Completar las tareas asignadas durante la cursada;
- Realizar una monografía, que podrá ser entregada con posterioridad al cierre del cuatrimestre.