

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

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

Título del seminario: Emergencia y constitución de la cinematografía en Argentina. Prácticas intermediales en el cine silente y clásico local.

Docente/s a cargo: Dr. Jorge Sala

Carga horaria: 32 Hs.

Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre, 2021.

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 la segunda mitad de la década del cincuenta (momento de declive del sistema clásico-industrial). El programa se focalizará, en primer lugar, en las condiciones de posibilidad que dieron lugar a la emergencia del nuevo medio para revisar, a continuación, sus estrategias de legitimación, la conformación de estructuras estético-económicas de funcionamiento, arribando, finalmente, al examen de la puesta en crisis de los rasgos predominantes de dicho modelo de producción.

El programa pretende abarcar, a la vez, una visión panorámica sobre las realizaciones del período, al mismo tiempo que buscará acentuar la mirada alrededor de un conjunto de problemas, tópicos y formatos desplegados al interior de las unidades. De esta manera, la formulación de variantes locales de los géneros cinematográficos tradicionales, la constitución de modelos narrativos propios, el desarrollo de un conjunto de trayectorias estelares y de directores clave (Manuel Romero, Francisco Mugica, Luis César Amadori, Lucas Demare, Mario Soffici, Hugo del Carril, entre ellos) estará atravesada por una matriz conceptual que operará como un tema-eje que recorrerá las distintas unidades: las diversas modalidades de las que se valió el floreciente cine vernáculo para instaurar relaciones con otras prácticas culturales (en general) y con la teatralidad del momento (en particular). A partir de esta mecánica que no busca agotar las lecturas sobre el objeto, sino solamente formular un recorrido posible, se desprenderán los enfoques que otorgarán sentido a los recortes efectuados sobre los distintos segmentos del programa. Mientras las Unidades 2, 3, 4 y 5 revisarán

cronológicamente un número vasto de producciones del período, la primera, de carácter teórico-metodológico, funcionará como un punto de apoyo para iluminar aspectos de los casos estudiados.

Objetivos

El Objetivo general del seminario es brindar herramientas conceptuales para el conocimiento de la Historia del cine argentino en las etapas iniciales 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 contemporáneas o pretéritas. A su vez, el desarrollo de las distintas unidades tenderá a 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 (específicamente el sainete y el grotesco criollos), la radio y otras formas de espectáculos escénicos y musicales utilizados en las películas.
- Estudiar la conformación de un público de masas, definido plurimedialmente como un “oyente-espectador-lector” (Cfr. Gil Mariño, 2012) 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.

Unidad 1: Herramientas teórico-metodológicas sobre intermedialidad, relaciones interartísticas. Establecimiento de una periodización sobre la Historia del cine argentino.

Contenidos:

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: Remediación, interartirricidad, transmedialidad.

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

Bibliografía obligatoria:

- 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.
- Gil González, Antonio y Pedro Javier Pardo (2018) "Intermedialidad. Modelo para armar", en González y Pardo (Eds.) *Adaptación 2.0. estudios comparados sobre intermedialidad*, Madrid, Orbis Tertius, pp. 11-38.
- Pérez Bowie, José Antonio (2010), "La teatralidad en la pantalla. Un ensayo de tipología", en Revista *Signa* 19. pp. 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. Pp. 573-594. Disponible en la siguiente página: <http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewFile/596/598>
- Rajewsky, Irina O. (2020) "Intermedialidad, intertextualidad y remediación. Una perspectiva literaria sobre la intermedialidad" en *Vivomatografías*, Año 6, N° 6, Buenos Aires, pp. 432-461. Disponible en la siguiente página <http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/278>
- Sánchez Noriega, José Luis (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

- 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, pp. 75-95.
- 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.

Filmografía obligatoria:

La cabalgata del circo (Mario Soffici, 1944)

Unidad 2: Orígenes del cine en Argentina.

Contenido:

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 tango, las tiras cómicas, el teatro y el cine.

Bibliografía obligatoria:

- 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.
- Gené, Marcela (2012) "'Sisebutas' en Buenos Aires. Family strips de los años veinte", en *Antítesis*, Año 5, Vol. 9, ene-jul, disponible en la siguiente página <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5026837>
- 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>

Bibliografía complementaria:

- Cuarterolo, Andrea (2013) *De la foto al fotograma. Relaciones entre cine y fotografía en la Argentina (1840-1933)*. Montevideo: Ediciones CdF.
- Mafud, Lucio (2016) *La imagen ausente. El cine mudo argentino en publicaciones gráficas. Catálogo. El cine de ficción (1914-1923)*, Buenos Aires, Teseo.

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)

Unidad 3: La llegada del sonido. La industrialización del medio.

Contenido:

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.

Bibliografía obligatoria:

- Karush, Matthew (2013) "La formación de la clase en los barrios" y "Competir en el mercado transnacional", en *Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946)*, Buenos Aires, Ariel, pp. 39-67 y 69-120.
- Manetti, Ricardo (2000) "Argentina Sono Film. Más estrellas que en el cielo", en Claudio España (Comp.) *Cine argentino. Industria y clasicismo. 1933-1956*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, pp. 162-221.
- (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.

Filmografía obligatoria:

- Tango!* (1933, Luis José Moglia Barth)
- Los tres berretines* (1933, Equipo Lumiton)
- Puerto nuevo* (1935, Luis César Amadori)

Unidad 4: Manuel Romero y Luis César Amadori: dos cineastas de la floreciente industria cultural.

Contenido:

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.

Bibliografía obligatoria:

- 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>

Bibliografía complementaria:

- España, Claudio (1993) *Luis César Amadori*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

-Tarruella, Rodrigo (1992) "Manuel Romero. Entierro y quema en el día de la primavera", en Sergio Wolf (Comp.) *Cine argentino. La otra historia*, Buenos Aires, Letra Buena, pp. 25-40.

Filmografía obligatoria:

Noches de Buenos Aires (1935, Manuel Romero)
Madreselva (1938, Luis César Amadori)
Fuera de la ley (1937, Manuel Romero)
Mujeres que trabajan (1939, Manuel Romero)
Carnaval de antaño (1940, Manuel Romero)

Unidad 5: La comedia burguesa.

Contenido:

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.

Bibliografía obligatoria:

-Kelly Hopfenblatt, Alejandro (2019) "Hacia la comedia burguesa" y "El cine de ingenuas", en *Modernidad y teléfonos blancos. La comedia burguesa en el cine argentino de los años 40*, Buenos Aires, Ciccus/INCAA, pp. 27-45 y 47-77.
-Valdez, María (2000) "El reino de la comedia" en Claudio España (dir.), *Cine argentino. Industria y clasicismo (1933-1956)*, Buenos Aires, FNA.

Filmografía obligatoria:

Así es la vida (1939, Francisco Mugica)
Los martes, orquídeas (1941, Francisco Mugica)
Adolescencia (1942, Francisco Mugica)

Unidad 6: El drama social-folclórico.

Contenido:

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. Armando Bó y su revisión tardía del modelo del drama social.

Bibliografía obligatoria:

-Aisemberg, Alicia (2009) "La redefinición de los personajes en el cine social del período clásico-industrial", en Ana Laura Lusnich y Pablo Piedras (Eds.) *Una historia del*

cine político y social en Argentina (1896-1969), Buenos Aires, Nueva Librería, pp. 209-228.

-Lusnich, Ana Laura (2006) *El drama social-folclórico. El universo rural en el cine argentino*, Buenos Aires, Biblos.

-Kriger, Clara (2009) "La transformación del infierno verde", en *Cine y peronismo. El Estado en escena*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 187-197.

-Sala, Jorge (2009) "Conflictos sociales y tránsito a la modernización en tres films de ambientación rural", en Ana Laura Lusnich y Pablo Piedras (Eds.) *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*, Buenos Aires, Nueva Librería, pp. 297-310.

----- (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.

Filmografía obligatoria:

Kilómetro 111 (1938, Mario Soffici)

Prisioneros de la tierra (1939, Mario Soffici)

El cura gaucho (1942, Lucas Demare)

Las aguas bajan turbias (1952, Hugo del Carril)

El trueno entre las hojas (1958, Armando Bó)

Sabaleros (1959, Armando Bó)

Bibliografía general

-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.

-Calistro, Mariano et al (1978) *Reportaje al cine argentino. Los pioneros del sonoro*, Buenos Aires, América Norildis Editores.

-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.

Modalidad docente

Debido a las restricciones imperantes, las clases estarán organizadas de manera asincrónica para poder asegurar el visionado de las mismas en función de las posibilidades de los y las estudiantes. Salvo el primer encuentro a realizarse a través de la plataforma Microsoft Teams, el resto de las unidades se desarrollará a través de otros recursos. Con una periodicidad semanal se subirán las clases a un repositorio específico (youtube, vimeo), las cuales consistirán en un video organizados a partir de diferentes estrategias: powerpoints comentados con audio, fragmentos de los films mencionados en las unidades, explicaciones del docente y otros.

Debido a la decisión de privilegiar lo asincrónico, está previsto también la organización de un espacio de intercambio con las personas inscriptas al seminario. A modo de foro virtual participativo, esta instancia posibilitará resolver dudas, realizar comentarios o aclarar algunas cuestiones que aparezcan tras el visionado de los materiales y de la lectura de los textos.

Formas de evaluación

Debido al carácter asincrónico de las clases no se establecerán formas de control sobre la regularidad en la asistencia. Ahora bien, para poder hacer un seguimiento de la cursada se pedirá a las y los estudiantes la realización de un informe de lectura sobre alguno de los textos de la bibliografía obligatoria.

Debido a que en cada una de las clases se expondrán las líneas principales definidas para cada unidad, se establecerán algunas líneas principales sobre los textos y se utilizarán ejemplos de los films del corpus así como de otros complementarios, se recomienda no perder la continuidad con relación al visionado de las mismas. Asimismo, las clases estarán pensadas como un soporte de los temas tratados en la bibliografía y filmografía. Se requiere, por tanto, un seguimiento activo, un compromiso tanto alrededor de la lectura de los textos críticos como de la visión de las películas de manera completa.

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Jorge Sala