

Título del proyecto: La comedia sofisticada como una estrategia de mediación del proceso modernizador: la conformación de un género con dimensiones transnacionales en el cine latinoamericano clásico.

Tipo de proyecto: Posdoctoral

Etapas del trabajo: En desarrollo

Institución de pertenencia: Instituto de Artes del Espectáculo “Raúl H. Castagnino”, FFyL, UBA/CONICET

Descripción del proyecto:

En la historiografía del cine latinoamericano ha primado una búsqueda de sus especificidades, ligada generalmente a las películas de temática social y política y a los estudios de cultura popular. En esta mirada se han privilegiado preguntas sobre las identidades nacionales y regionales para identificar elementos que propongan una diferenciación de las tendencias globales. Es así que la producción industrial de géneros y argumentos transnacionales donde se representan escenarios cosmopolitas ha sido relegada en el campo académico, acusada usualmente de ser simples imitaciones de modelos foráneos.

Este proyecto de investigación posdoctoral propone centrarse en la producción entre 1945 y 1956 de comedias sofisticadas en las cinematografías de Argentina, México, Chile y Venezuela de ese período, pensándola como estrategias de mediación (Martín Barbero, 1991) de los procesos de modernización urbana y americanización cultural que se desarrollaron en estos países en esos años. Esta propuesta es el resultado de una línea de trabajo sugerida en el desarrollo de la tesis doctoral, dedicada a la conformación de la comedia burguesa en el cine argentino de los años '40, en la que se hizo evidente que el proceso vivido por el cine argentino en esos años no era extraordinario sino que se produjo en un marco de intercambios con el campo del entretenimiento internacional.

Este proyecto propone detenerse en esta filmografía poco trabajada por la historia del entretenimiento latinoamericano. La comedia sofisticada, con relatos ligados al mundo de los sectores medios y altos, fue un género fílmico fundamental en las décadas de 1940 y 1950. Inspirados en obras dramáticas que circulaban en el circuito del entretenimiento internacional del período, los cines latinoamericanos se entroncaron en redes de circulación de temáticas e imaginarios globales. Es en este sentido que proponemos reconstruir las vías y mecanismos de producción y difusión de estos textos en el mercado global del entretenimiento para proponer nuevas miradas sobre las dinámicas intra y extrarregionales. Por otro lado, este proyecto busca ahondar en las formas de apropiación del género y sus relaciones con las tradiciones vernáculas del entretenimiento y los procesos locales de americanización y cosmopolitismo, para discutir las ideas de imitación y considerarlo como productor de imaginarios celebratorios de las élites.

Objetivos:

El objetivo general del presente proyecto es estudiar desde una perspectiva transnacional la comedia sofisticada producida durante el período clásico en Argentina, México, Chile y Venezuela, considerando la conformación de un imaginario de un universo idealizado de clases altas cosmopolitas insertas en un contexto global de modernización y americanización cultural. Para cumplir este objetivo general, proponemos los siguientes objetivos específicos:

- Indagar en la circulación internacional de textos dramáticos y guiones cinematográficos que son adaptados por las distintas cinematografías. Profundizar en los diálogos e influencias establecidos entre este corpus fílmico y la producción cinematográfica de los países centrales.
- Proponer diálogos y puntos de cruce entre el corpus fílmico y las tradiciones vernáculas del mundo del entretenimiento. Identificar los argumentos, figuras y escenarios compartidos y los modos en que se articulan en la conformación de un género propio del cine nacional².

- Realizar un análisis formal de las películas que dé cuenta de las estructuras narrativas y los sistemas de personajes dominantes. Analizar los elementos formales de la construcción del relato y la puesta en escena y su relación con las tradiciones de la comedia cinematográfica.
- Ahondar en la dimensión semántica de los universos cosmopolitas propuestos por las películas y su relación con las dinámicas de modernización urbana, movilidad social y americanización. Examinar su conformación como imaginario en relación con los contextos sociales particulares.

Bibliografía:

- Bakker, Gerban (2008), *Entertainment Industrialised. The Emergence of the International Film Industry, 1890-1940*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Couret, Nilo Fernando (2013), *Peripheral Humor, Critical Realism: Latin American Film Comedy, 1930-1960*. Iowa City: University of Iowa.
- de Grazia, Victoria (2009), *Irresistible Empire. America's Advance through Twentieth-Century Europe*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hansen, Miriam (1999), "The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism" en *Modernism/Modernity* Vol. 6, N°2, April 1999.
- López, Ana (2012), *Hollywood, Nuestra América y los Latinos*. La Habana: Ediciones Unión.
- Martín Barbero, Jesús (1991), *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía*. México: GG Mass Media.
- Paranaguá, Paulo Antonio (2003), *Tradición y modernidad en el cine de América latina*. México D.F.: FCE.
- Peirano, María Paz y Gobantes, Catalina (eds.) (2015), *Chilefilms, el Hollywood criollo. Aproximaciones al proyecto industrial cinematográfico chileno (1942-1949)*. Santiago: Editorial Cuarto Propio.
- Poblete, Juan y Suárez, Juana (2016), *Humor in Latin American Cinema*. Basingstoke: Palgrave McMillan.

Título del proyecto: Aproximaciones a una historia de los públicos de cine en Buenos Aires (1933-1955)

Tipo de proyecto: Grupal – Proyecto Ubacyt

Etapas del trabajo: En desarrollo

Institución de pertenencia: Instituto de Artes del Espectáculo “Raúl H. Castagnino”, FFyL, UBA

Descripción del proyecto:

Objetivo General:

Esta investigación se propone abordar un estudio sistematizado, histórico y crítico, de los públicos de cine en la ciudad de Buenos Aires entre los años 1933 y 1955, momento de auge del cine clásico. En esa dirección se analizarán los modos de ver e ir al cine en la urbe moderna, siempre condicionados por los flujos en la circulación de películas nacionales y extranjeras, por la demarcación de los circuitos de exhibición del centro y los barrios, así como por las prácticas de comercialización y de marketing de las empresas exhibidoras y distribuidoras.

Los objetivos específicos de este proyecto son:

A- Realizar una lectura detallada de la bibliografía que se circunscribe a los estudios de públicos de cine, con el propósito de fijar la atención en los presupuestos y criterios a partir de los cuales se entablan las investigaciones, así como en las hipótesis propuestas para el estudio de casos.

B- Reconstruir y analizar los flujos de circulación de filmes en el marco de los circuitos de exhibición centro y barrios en los subperíodos 1933-1943 y 1944-1955, diferenciados por la puesta en vigor de normas proteccionistas que generaron la obligatoriedad de exhibición de las producciones nacionales.

C- Explorar las prácticas de marketing de las empresas exhibidoras y distribuidoras nacionales y extranjeras que tendían a la seducción de las audiencias en la ciudad de Buenos Aires, durante el período de referencia.

D- Configurar un corpus documental sobre la recepción de cine del período. Esto implica construir fuentes primarias estadísticas en base a las carteleras cinematográficas, y generar el primer archivo audiovisual de entrevistas orales que explora la recepción de cine en Buenos Aires. Finalmente se articularán y analizarán los resultados obtenidos de las distintas fuentes.

E- Estudiar las salas de cine en Buenos Aires, teniendo en cuenta la expansión que se produjo en el período de referencia y las modalidades que asumieron en los diferentes circuitos (palacios cinematográficos, cines de barrio, salas de arte, etc.). Explorar el conjunto de experiencias sociales, novedades tecnológicas y entretenimientos extracinematográficos que las salas ofrecían a las audiencias.

F- Articular los conocimientos surgidos a partir de los relevamientos efectuados para analizar las formas de recepción de cine en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de conocer los modos de ir al cine, así como de ver y usar las películas por parte de distintos públicos.

Las hipótesis que motorizan la investigación son:

1. Las prácticas del público de cine en la ciudad de Buenos Aires durante el período 1933-1955, comprenden tanto del consumo filmico como las experiencias socio-culturales que ofrecía el hecho cinematográfico. El pacto de entretenimiento que se establecía con los distintos públicos incluía la oferta de películas, clasificadas por temas y formatos, así como la

posibilidad de experimentar situaciones que derivaban tanto en espacios de distinción, como de inmersión en la multitud que se constituía en público.

2. El consumo de cine, en convergencia con el de otros medios masivos, modeló la experiencia urbana moderna de los habitantes de la ciudad. Los modos de ir al cine y las elecciones de películas, forjaron signos identitarios reconocibles para distintos públicos cargados de marcas nacionales y generacionales.

3. El hábito de ir al cine le ofreció a las mujeres del periodo una nueva y exitosa forma de ocupar el espacio público urbano, y forjó diferentes modos de ver en sintonía con los imperativos que dictaba la experiencia de la modernidad.

4. Las características edilicias que asumían las salas de cine condicionaron las prácticas sociales y culturales que desarrollaron los públicos, según las diferentes jerarquías de la zona en que estaban emplazadas, y las estrategias de comercialización y marketing que determinaban la circulación de películas entre el centro y los barrios.

Bibliografía:

García Falcó, Marta, Patricia Méndez (2010), *Cines de Buenos Aires: patrimonio del siglo XX*, Buenos Aires: CEDODAL.

Iturriaga Echeverría, Jorge (2015), *La masificación del cine en Chile, 1907-1932. La conflictiva construcción de una cultura plebeya*, Santiago de Chile: LOM.

Kuhn, Annette (2002), *An Everyday Magic: Cinema and Cultural Memory*. London: I.B. Tauris.

Maltby, Richard, Melvyn Stokes and Robert Allen (eds.) (2007), *Going to the Movies: Hollywood and the Social Experience of Cinema*, Exeter: Univ. of Exeter Press.

Rosas Mantecón, Ana (2017), *Ir al cine. Una antropología de los públicos*, México DF: Gedisa.

Título del proyecto: Cartografía y estudio histórico de los procesos cinematográficos en Argentina (1896-2016)

Tipo de proyecto: Grupal – Proyecto PICT

Etapas del trabajo: En desarrollo

Institución de pertenencia: Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano “Luis Ordaz”, FFyL, UBA/Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica

Descripción del proyecto:

Los estudios del cine argentino se han focalizado en líneas generales en las producciones realizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires para establecer su periodización y su caracterización de la historia del cine vernáculo. La centralización de la industria local en este espacio geográfico, la visibilidad y la circulación de esta producción a nivel nacional e internacional, sumada a la situación de la precariedad y el desconocimiento de muchos de los archivos y acervos cinematográficos situados en diferentes puntos del país, incidieron en la conformación de una lectura parcial de los procesos cinematográficos de la Argentina. Sin embargo, como se ha comenzado a divulgar y a conocer en los últimos años, el cine estuvo presente en todo nuestro territorio desde tiempos tempranos, ya sea nucleando a los espectadores en asociaciones sociales y culturales ubicadas en múltiples puntos del país y luego en salas especializadas de distinto tipo, o a través de realizaciones que tuvieron escasa o media repercusión por fuera del espacio de procedencia.

Partiendo de estas apreciaciones iniciales, el Objetivo general del proyecto de investigación es realizar un estudio histórico y sistematizado de la producción, la distribución, la exhibición y la recepción cinematográfica que tuvieron desarrollo en el país, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires, desde los orígenes del cine a la actualidad. Con esta finalidad proponemos trazar una cartografía extendida y completa, en tiempo y espacio, de las actividades desplegadas en torno al cine; y en segunda instancia el estudio de algunos temas particulares que se fueron suscitando a lo largo del tiempo y que demuestran la complejidad del problema de investigación. Para cumplir con este objetivo rector se organizó un equipo de investigación compuesto por estudiosos del cine con sede en diferentes universidades del país, situación que permite dar cuerpo al trabajo colaborativo de entablar un diálogo comparativo entre las diferentes regiones que nos permita hablar de los recorridos cinematográficos dados en las diferentes geografías de nuestro territorio nacional.

Los Objetivos específicos del proyecto de investigación son:

- 1) Reflexionar acerca de la periodización que habitualmente se utiliza para estudiar las formas de producción, distribución, exhibición y recepción cinematográfica (períodos silente, clásico-industrial, moderno y contemporáneo), a fines de adecuarlas a la realidad histórica de las regiones argentinas.
- 2) Establecer una perspectiva teórico – metodológica de análisis comparado que comprenda la integración y la diversidad de las diferentes regiones cinematográficas del país.
- 3) Analizar las tensiones y las relaciones que históricamente se entablaron entre los centros de producción, distribución y exhibición activos en las distintas zonas geográficas del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el interés de evaluar los grados de afinidad, independencia o confrontación en diferentes períodos históricos.
- 4) Evaluar las dinámicas internas regionales a fin de comprender la postulación de modalidades de producción, distribución y exhibición particulares. Considerar los factores que históricamente intervinieron en el desarrollo cinematográfico regional (legislación cinematográfica para el sector, estímulos locales, financiamiento externo, entre otros). Reconocer los momentos históricos en los cuales emergieron y se desarrollaron los principales

centros cinematográficos regionales, localizando la existencia de posibles polos o ciclos regionales.

- 5) Desarrollar un registro histórico sobre las legislaciones que le otorgaron una mayor importancia al cine producido en las provincias. Observar cómo desde la normativa se visualizan y se fomentan o no las producciones regionales.
- 6) Analizar la constitución de formas textuales (narrativas y espectaculares) específicas; detectar la construcción de identidades regionales, transregionales e incluso provinciales o locales.
- 7) Evaluar la formación de recursos humanos en las escuelas y centros de formación regionales, la movilidad de los mismos y su incidencia en la industria cinematográfica nacional.
- 8) Analizar la distribución y la exhibición cinematográfica regional, la diversidad y el crecimiento de diferentes espacios de exhibición (asociaciones sociales y culturales, salas comerciales, salas de arte y ensayo, cineclubes, festivales, cines móviles).
- 9) Estudiar la constitución histórica de las asociaciones y organizaciones cinematográficas públicas y privadas en las provincias de nuestro país.
- 10) Considerar la recepción productiva de los films en los medios especializados regionales, su difusión y reconocimiento en el mapa cinematográfico nacional.

Bibliografía:

- Beceyro, Raúl, *Cine y región*, Paraná, Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 2015.
- Birri, Fernando, *La escuela documental de Santa Fe*, Santa Fe, Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, 1964.
- Brunetti, Ricardo, *Cien años de cine en Tucumán*, Tucumán, Ediciones del parque, 2016.
- Etchenique, Jorge y Cristhian Pena, *Apuntes para una historia del cine en el Territorio Nacional de La Pampa*, Santa Rosa, Departamento de investigaciones culturales del Ministerio de Cultura y Educación, 2003.
- Fabbro, Gabriela, “El cine y el interior”, en Claudio España (Comp.), *Cine argentino en democracia. 1983-1993*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 1993.
- Greco, Daniel, *Proyectando ilusiones, La historia de los cines de Rosario y su gente*, Rosario, Editorial Cuenta Conmigo, 2012.
- Levinson, Andrés, *Cine en el país del viento. Antártida y Patagonia en el cine argentino de los primeros tiempos*, Río Negro, Fondo Editorial Rionegrino, 2012.
- Neveleff, Julio y Miguel Monforte, *Mar del Plata. Cien años de cine. 1908-2008*, Buenos Aires, Corregidor.
- Romano, Silvia (Coord.), *Política, Universidad y Medios: Contribución al estudio de las condiciones de producción de noticias de canal 10 de Córdoba en los 60 y 70*, Córdoba, Ferreyra Editor, 2002.
- Sáenz, Sebastián, *El cine en Córdoba. Catálogo de la producción cinematográfica 1915-2000*, Córdoba, Ferreyra Editor, 2004.
- Terrero, Patricia, *Culturas locales y cambio tecnológico*, Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, 1999