

Clase 2 03 de abril de 2018

La Imagen en Movimiento. La Concreción de una Búsqueda. El MRP y el MRI

por Alfredo Marino

En la clase pasada realizamos un homenaje a los alumnos de la Cátedra y a aquellos que lo fueron y hoy se encuentran integrado a ella como docentes auxiliares, ad honorem en algunos casos o nombrado rentados y/o concursados en condiciones de docentes regulares.

El homenaje en sí se vincula con la idea que, desde la cátedra siempre sostuvimos sobre la importancia de la asignatura en cuanto al tratamiento de la producción audiovisual latinoamericana, su contexto socio político, económico y su directa relación con el conocimiento de la historia para poder transformar el futuro, al mismo tiempo se introdujeron ejemplos de realizaciones distinguidas en festivales o exhibidas en salas o distribuidas por internet de importante valor no solo por ser realizado por jóvenes, en algún caso aún estudiantes sino algunas con coincidencias como ser la elección del documental como forma expresiva y la necesidad de comunicar nuestros propios problemas como sociedad a partir de diferentes técnicas y rasgos expresivos; si la mayoría fue realizados por directoras mujeres no fue decisión tomada por esta cátedra sino que fueron los que nos hicieron llegar y por otro lado nos pareció adecuado utilizarlo como un disparador para que en las comisiones de trabajos prácticos ya pudieran contar con elementos temáticos y formales que permitieran acercarse a la mirada crítica propuesta. La inclusión de un video, trabajo práctico realizado en el marco de la Universidad de Palermo por Rocío López Ferreyra, El piso 3 (2017) tuvo como en los otros casos la doble intención de reconocer las inquietudes sociales que desde diferentes instituciones se generan en jóvenes preocupados por mejorar las condiciones de la sociedad en la actualidad y de ahí el valor de esta asignatura que lejos de desaparecer, aunque el Plan de la Carrera lo diluya en beneficio del conocimiento de los otras producciones audiovisuales mundiales, consideramos, que tienen que ser profundizados y esto es parte de los objetivos que desde la Cátedra, junto con la reflexión crítica, nos planteamos para formar a nuestros alumnos.

Las películas que visualizamos fueron:

Terrenal (En oposición al cielo) -2016- por Sofía Monadeo e Ivan Murgic

Corea (2013) por Melina Serber

40 Balas (2015) por Dionisio Cardozo

Todos son mis hijos (2016) por Ricardo Soto Uribe

El piso tres (2017) por Rocío López Ferreyra

Birrilata, una vuelta en tren (2016) por Lorena Yenny

Vimos de estas producciones algunos fragmentos que permitieran disparar el debate en las comisiones de trabajos prácticos y lo completamos con una copia de la cadena de whatsapp que

surgió, a partir de una importante cantidad de docentes de la cátedra que, el 19 de diciembre ppdo. sostuvieron mientras se produjeron los incidentes en el Congreso de la Nación al tratarse la Ley de movilidad jubilatoria. La idea, como habrán apreciado, es como la realidad de las nuevas tecnologías y las redes de comunicación nos acercan a la construcción de un relato audiovisual (según García Rivello) relato o estructura de un relato y reflexiones de lo que sucede en tiempo real; un guión espontáneo con captura de imágenes fijas y en movimiento generadas desde una mirada personal y en conjunto que, a partir de frases breves, “emoticones” u otros signos podrían dar cuenta de un discurso colectivo posmoderno y hasta esto cae en la incumbencia de nuestra materia porque ya es historia y al mismo tiempo se encuentra en los límites del presente y el futuro a transformar.

Hoy vamos a desarrollar algunos conceptos que anticipamos en la clase anterior y es el de pensar el arte como forma de representación simbólica de la realidad, y el vínculo existente entre estas formas de representación y el poder, considerando que estas formas de representación a lo largo del tiempo fueron adquiriendo recursos, técnicas y herramientas que replican por un lado el pensamiento social de sus épocas y por otro los reafirman.

Nos detuvimos en la fotografía y el cinematógrafo (esto se vio en la Bitácora), repasamos los antecedentes de este último y aunque consideramos que estos conocimientos están dados, tengamos en cuenta que el cinematógrafo es la conclusión de la búsqueda de toda una sociedad y que esta comienza con aquél jabalí que observamos en las cuevas de Altamira con 40.000 años aproximadamente de antigüedad y llega, en cuanto a nuestro interés en esta asignatura hasta el 28 de diciembre de 1895 y particularmente el 18 de julio de 1896, en este caso cuando se hace en Buenos Aires la primera exhibición cinematográfica de los cortos producidos por los hermanos Lumière en Francia.

Hicimos hincapié en la necesidad de vincular estos conceptos con las selecciones de textos que leyeron, figuran en el cronograma, para los prácticos, de todos modos y para reforzar el valor de los avances tecnológicos durante el siglo XIX caracterizamos la obra de la primera mujer realizadora de cine como es Alice Guy Blaché. Hoy un breve recorrido por los antecedentes del cinematógrafo, desde la invención de la fotografía pasando por los descubrimientos científicos como el de la persistencia retiniana hasta llegar a Edison su Kinetoscopio, los Hermanos Lumière y la cinematografía, destacando el estricto valor comercial que a todos guiaban sus búsquedas y creaciones antes que estéticos. De ahí que la bailarina danzando, la famosa Danza de la Serpentina o El beso, El Hombre Fuerte o entre otros el Encuentro de Box reproducidos por el Kinetoscopio, antes que tener valor estético tiene el valor comercial del chelín que se debía pagar para observar los pocos segundos de filme por un estricto sentido de entretenimiento, no fueron más lejos en este punto los Lumière con el cinematógrafo, si le incluyeron la idea de espectáculo y mejoraron el mecanismo de proyección, pero la intención siguió siendo la de lucrar pero en este caso a manera de proyección y espectáculo.

Revisaremos a partir de una presentación estos antecedentes.

Destacamos la velocidad con la cual llegó a Buenos Aires el cinematógrafo e interpretamos que los escasos seis meses que fueron entre diciembre de 1895 y julio de 1896 pudieran vincularse con los valores imperialistas franceses de expansión económica y cultural, los Hnos. Lumière antes que enviar a alguien para abrir una fábrica y desarrollar la producción de tecnología para la realización de sus productos eligen formar 200 camarógrafos - proyectores que lleven a diferentes

partes del mundo las hoy celebres: Las llegada del tren a la estación, El desayuno del bebe, El derribamiento de un muro, La salida de los obreros;etc. Aquí llegó uno de ellos quien rápidamente organizó una función en el teatro Odeón y es allí donde los porteños vieron estos filmes de corta duración.

Encontramos antecedentes en nuestro país en la Casa Lepage (Bolivar y Avda. Belgrano) local dedicado a la importación y venta de artículos fotográficos, va a incluir los cinematográficos y luego se ocupa también de la distribución de productos discográficos. Ahí junto con Eugenio Py y Max Glucksmann comenzó nuestra cinematografía, es destacable el poco conocimiento que se tiene de ese lugar y se los invita a visitarlo, ya que fue reciclado y se encuentra ahora un edificio que alberga esos recuerdos.

El izamiento de la bandera en 1897 por Eugenio Py, y las producciones de Max Glucksmann, vistas, a ser reproducidas en teatros, salones particulares, ferias, dan inicio a nuestra producción cinematográfica que en sus comienzos no dista mucho de las que se realizan en otras partes del mundo, podemos aseverar que hasta que el cine se industrializa, no hay mucha diferencia entre nuestras producciones y otras sea de la nacionalidad que fuera.

Lo demuestra esto:

Visita del Dr. Campos Salles (1900) <https://www.youtube.com/watch?v=eQop81U5K4M>

Operación del Dr. Posadas. Por el Dr. Alejandro Posadas.
<https://www.youtube.com/watch?v=TPtVFJdmdWU&t=70s>

Visita del presidente Bartolomé Mitre al Museo de Historia (1909)
<https://www.youtube.com/watch?v=JaTxt29bg60>

Paseo por Palermo (1915 y 1920) <https://www.youtube.com/watch?v=Ytv1rjhGc6c&t=41s>

La revolución de mayo (1909) de Mario Gallo <https://www.youtube.com/watch?v=OiVWdg39lnI>

El fusilamiento de Dorrego. 1908. Mario Gallo;

Amália. 1914. E. García Velloso.

Luego destacamos la realización de Nobleza Gaucha. 1915. H. Cairo, E. Gunche y E. Martínez de la Pera como realización que nos impulsa a un nuevo Modo de Representación , del primitivo, siguiendo a Noël Burch al Institucional. Esta película cuenta con gran cantidad de elementos propios del MRI, abandonada en el recuerdo por otros autores que privilegian a El nacimiento de una nación. 1915. David W. Griffith como la primer película que reúne esas condiciones.

En 1916 se produce en la provincia de Santa Fe, El último malón de A. Greca, también en este caso queremos darle su justo valor de producción realizada fuera de Buenos Aires y

como híbrido entre documental y ficción que anticipa a otras películas que obtuvieron mayor celebridad en el tiempo. El último malón cuenta la historia de una sublevación de los mocovíes, pueblo originario latinoamericano que se vio condenado a vivir en una reserva indígena en la periferia del pueblo de San Javier, hostigado y condenado por la población de origen europeo.

1919, todavía dentro de lo que llamamos Período artesanal o preindustrial va a asistir a la producción de Juan sin Ropa. Georges Benoit.

1927. Perdón viejita. José Agustín Ferreyra

1928. La borrachera del tango. E. Cominetti

Estas películas también nos son útiles para observar como dentro de este modo de representación se va a ir configurando el melodrama como género que va a tener su auge durante el período de industrialización.

Nobleza Gaucha (1915) de Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera

<https://www.youtube.com/watch?v=gfQ09kiPFXg> El último malón (1916) de Alcides Greca

<https://www.youtube.com/watch?v=dBc-aKbx9bY> Perdón Viejita (1927) de José Agustín Ferreyra

<https://www.youtube.com/watch?v=nUgWzTQz8UM>

Destacamos que las diferentes unidades dictadas durante el cuatrimestre se vinculan entre sí de ahí que la próxima clase se va a dedicar al Melodrama, estas diferentes unidades y sus formas de ser tratadas tienden a complejizar la mirada crítica sobre los ejemplos audiovisuales propuestos.

En todos los países con el comienzo de la radio, cuya primer transmisión mundial se dio en nuestro país, comienza hacia mediados de los años '20 a desarrollarse una cultura auditiva, la radio pasa a ser el centro de atención comunicativa y familiar de ahí que los espectadores cinematográficos comienzan a ralea las salas y esta preocupación lleva a la necesidad de incorporar el sonido a las películas y es bien conocida la historia de su incorporación para llegar al resultado del Cantor de Jazz. 1927. A. Crosland y el desarrollo del sistema de productoras y el sistema de estrellas que potenciados por los géneros: musical, gángster y terror generan el despegue del cine estadounidense frente a las producciones de otros países.

La Argentina reacciona con buenos reflejos y ya en 1929 vamos a observar experiencias con disco sincronizado: Mosaico criollo. E. Iribaren. A manera de revista filmada.

(<http://www.cinemargentino.com/films/914988648-mosaico-criollo>)

o Muñequitas porteñas. 1931. José A. Ferreyra. (<https://vimeo.com/213914153>)

Hacia 1933 se produce Tango (<https://www.youtube.com/watch?v=7s5W1Cxen2g>) dirigida por L. J. Moglia Barth producida bajo esta nueva modalidad de películas parlante y con sentido industrial por Argentina Sono Film, productora que fundó Ágel Mentasti y al poco tiempo, Lumitón, productora fundada por los locos de la azotea estrena: Los tres berretines (<https://www.youtube.com/watch?v=xxVhg2IGnlo>) tienen como objetivo a raíz

del ejemplo norteamericano, el de producir películas en serie, esos es lo que los lleva a levantar los estudios de Martínez y de Munro respectivamente.

Este período ya al cual podemos llamar industrial se va a extender hasta 1945 aproximadamente y va a ser la llamada década dorada de nuestro cine que conquistó a todo el público hispano parlante. La cinematografía nacional desbordó nuestras fronteras, el sonido, el tango por un lado y el melodrama por otro que precisan del primero generaron éxitos arrolladores.

Esta gran promoción no impidió que ya a partir de 1943 una fuerte crisis en la producción nos llevará a la caída en cuanto a número de películas realizadas ni siquiera frente a la asistencia de medidas gubernamentales se pudo recuperar otros mejores momentos vividos. Esta crisis podemos adjudicarla a diferentes factores: la falta de previsión de los productores, antes que reinvertir sus ganancias en sus propias empresas, dilapidaron sus fortunas o las desviaron a otros intereses; la Segunda Guerra Mundial generó la falta de insumos, las potencias a quienes les comprábamos película virgen dejan de proveernos; tampoco a EE.UU le interesa mucho ayudarnos ya que nos ven como un enemigo continental y su estrategia es la de aislarnos apoyando a la cinematografía mexicana quienes vana obtener importante logros en países que antes nos eran favorables por último una crítica nacional adversa a nuestras producciones que preferían apoyar desde las columnas de los diarios a las películas provenientes del extranjero que se acercaba más a sus propios intereses de clase despreciando las películas para “llorar” propias de un público popular y masivo.

Esta crisis va a ir en aumento hasta mediados de los años '50, luego del derrocamiento cívico militar del Gral. Perón transcurriendo su segundo mandato constitucional comienzan a surgir nuevos nombres como los de Simón Feldman , Victor Iturralde y Fernando Birri entre otros que van a ir conformando nuevas formas de hacer cine, la tecnología los va acompañar en la búsqueda de nuevas formas expresivas, nuevos temas a tratar, donde las cámaras más ligeras, en algunos casos a cuerda o las grabadoras de sonido de cinta abierta permiten salir del estudio.

Así llegamos a los años '60 donde se consolida la generación del '60 por un lado y el Grupo Cine Liberación que generan un fuerte cambio en los modos de producción y consumo en nuestro país. Esto se replica en otros países de la región y va a ser tema a ser tratado en otras unidades.

Esta bitácora tiende a facilitar la comprensión y el seguimiento de la materia, incluso para alumnos que ocasionalmente no puedan asistir o bien que por alguna dificultad en cuanto al espacio no puedan comprender algunos nombres o detalles de la clase. No puede ser el único texto de estudio, es solamente un auxiliar, una guía.

Para completar el estudio de los diferentes temas es necesario recurrir a los ejemplos audiovisuales vistos en clase, los textos de los módulos y la bibliografía recomendada, les agradecemos los comentarios que quieran hacer al respecto, a veces los enlaces no cumplen su función y son Uds. quienes nos tendrían que advertirlo, es bien recibido que nos contacten apenas se dan cuenta de esto.

Ejemplos citados en clase: Edison: https://www.youtube.com/watch?v=QRgymD_CO8k Lumière: <https://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s> Melies: https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk Méliès: https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk Griffith: <https://www.youtube.com/watch?v=gezLtRgHAZI>