

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales

Año: 2014

Curso: Cine e Historia. Argentina (1810-1930)

Profesora: Alejandra F. Rodríguez

Carga horaria semanal: 4 horas

Horas de consulta extra clase: 1 hora

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Curso electivo de la Diploma en Ciencias Sociales

Tipo de Asignatura: Teórico práctica

Presentación:

Cine e Historia. Argentina (1810-1930)

Las películas serán el punto de partida para la reflexión sobre algunos problemas centrales de la historia argentina del siglo XIX y principios del XX, y sobre el lugar de las representaciones visuales en la construcción y circulación de determinadas ideas y repertorios iconográficos sobre nuestro pasado. Proponemos abordar algunas problemáticas del período 1810-1930 a través del análisis de películas de diversas décadas, géneros y autores. Las mismas se analizarán y contrastarán en tanto documentos, agentes y versiones de la historia.

Objetivos:

Que los alumnos:

1- Adquieran elementos para el análisis de películas de tema histórico, a partir de la comprensión de los diferentes niveles expresivos que éstas articulan (imagen, sonido, montaje, estructura narrativa).



2- Analicen las relaciones entre el Cine y la Historia, entendiendo las películas como agentes, fuentes y versiones de la historia.

3- Reflexionen sobre algunos procesos sociales relevantes de la historia argentina, a partir de la lectura crítica de explicaciones académicas y cinematográficas.

Contenidos mínimos:

Introducción a las formas de representación cinematográficas. Puesta en cuadro, puesta en escena y puesta en serie. Los estudios sobre Cine e Historia: diversos abordajes. Las estrategias de representación del pasado en el cine. El cine como drama, como documento y como experimentación. Verdad y verosímil. Problemas y límites de la representación.

La Historia Argentina en el cine. Versiones producidas en diversos contextos sociales sobre: el proceso de revolución e Independencia. Las soberanías en disputa y la Confederación: La organización del estado nacional. El orden conservador y su crisis. Las transformaciones sociales y políticas. Los gobiernos radicales.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad I:

El cine, sus condiciones y modo de producción. Los estudios sobre Cine e Historia: Pierre Sorlin, Marc Ferró y la sociología del cine. Robert Rosenstone y la Historia en imágenes. José Caparrós Lera y las películas de intencionalidad histórica; Sanchez Biosca y el cine como fuente de la memoria colectiva.

Unidad II:

a) Introducción a las formas de representación cinematográficas. Puesta en escena: tema, conflicto, personajes, estructura y tiempo dramático. La Historia Argentina en el cine. Versiones sobre la independencia, producidas en diversos contextos sociales.

b) *Contexto histórico:* El ciclo revolucionario y sus protagonistas. El impacto en los espacios americanos. La construcción de un nuevo orden.

c) Películas: *La Revolución de Mayo* (1909), *Una nueva y gloriosa nación* (1928), Albert H. Kelley, *Nuestra tierra de paz* (1939), Arturo S. Mom. *La guerra gaucha* (1942), Lucas Demare. *El Tambor de Tacuarí* (1948), Carlos Borcosque. *Nace la libertad* (1949), Julio Saraceni. *El grito sagrado* (1954), Luis Cesar Amadori, *El santo de la espada* (1970), Leopoldo Torre Nilsson. *Bajo el signo de la patria* (1971), René Mugica. *Güemes, la tierra en armas* (1971), Leopoldo Torre Nilsson. *Por los senderos del Libertador* (1971), Jorge Cedrón. *El general y la fiebre* (1992), Jorge Coscia. *Belgrano* (2010) Sebastián Pivoto. *Revolución, el cruce de los Andes* (2011) Santiago Ipiña. *La revolución es un sueño eterno* (2011) Nemesio Juárez. *Tierra de los padres* (2012) Nicolás Prividera

Unidad III:

CA

- a) La representación de la historia en el cine: drama, documento y experimentación. Puesta en cuadro: el plano, la escena, la secuencia. Las decisiones estético narrativas. El uso de la luz, el color y la banda sonora
- b) Contexto histórico: Autonomías provinciales y soberanías en disputa. El rol de los caudillos. Los gobiernos de Rosas y La Confederación.
- c) Películas: **Bajo la Santa Federación** (1935) Daniel Tinayre. **Pampa Bárbara** (1945) Lucas Demare y Hugo Fregonese. **Juan Manuel de Rosas** (1972) Manuel Antín. **La Balada de regreso** (1974) Oscar Barney Finn. **El Destino** (1971) Juan Batlle Planas (h). **Yo maté a Facundo** (1974) Hugo del Carril. **Facundo, el Tigre de los Llanos** (1952) Miguel Paulino Tato. **Camila** (1986) María Luisa Bemberg. **Facundo la sombra del Tigre** (1992) Nicolás Sarquís.

Unidad IV


- a) Verdad y verosímil. La literatura y la pintura en el cine histórico. Nuevas y viejas representaciones de los pueblos originarios y de la frontera. Identidad y alteridad en los relatos de la historia nacional.
- b) Contexto histórico: La construcción del Estado Nacional. La ocupación del territorio indígena.
- c) Películas: **El último malón** (1918) Alcides Greca, **Viento Norte** (1937) Mario Soffici, **Huella** (1940) Luis José Moglia Barth, **Frontera sur** (1943) Belisario García Villar, **Pampa Bárbara** (1945) Lucas Demare y Hugo Fregonese, **El último perro** (1956) Lucas Demare. **La frontera olvidada** (1969) Juan Carlos Neyra. **Guerreros y cautivas** (1989) Edgardo Cozarinsky. **La cámara oscura** (2008) María Victoria Menis (2008). **Tierra adentro** (2011) Ulises de la Orden.

Unidad V

- a) Las estrategias de representación del pasado y la construcción de sentido en el cine de tema histórico: Invención, condensación, elipsis, metáfora, omisión y alteración de los hechos. La película como obra polifónica: imaginarios, representaciones y debates de la sociedad que la produce.
- b) Contexto histórico: El orden oligárquico y su crisis. La sociedad aluvional. Los gobiernos radicales y los conflictos obreros.
- c) Películas: **Un guapo del 900** (1960), Leopoldo Torre Nilsson. **La parda Flora** (1952) Leon Klimovsky. **El salón dorado** (1981), Oscar Barney Finn (último episodio del film. *De la misteriosa Buenos Aires*). **Miss Mary** (1986) María Luisa Bemberg. **Juan sin ropa** (1919) Benoit y Quiroga. **Quebracho** (1974), Ricardo Wüllicher. **La Patagonia rebelde** (1974), Héctor Olivera. **Prisioneros de la tierra** (1939), Mario Soffici. **Kilómetro 111** (1938), Mario Soffici. **Las aguas bajan turbias** (1952), Hugo del Carril.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad I



Aumont J. y otros: *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1996. Capítulo 3 "Cine y narración" (pags. 100-133)

Caparrós Lera José María, en *100 películas sobre historia contemporánea*, Alianza editorial, Madrid, 2004. "Introducción" (pags. 13 -32)

Ranaletti, Mario: Entrevista a Marc Ferró y Robert Rosenstone" en Dossier Cine e Historia. Entrepasados, Revista de Historia. Año VIII. N° 15, Buenos Aires ,1998 (pags. 92-104)

Rosenstone Robert, *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia*, Barcelona, Ariel, 1997. Capítulo 1: Historia en imágenes. Historia en palabras. (pags 27-42)

Unidad II

Casetti, Francesco y di Chio, Federico (2007) *Cómo analizar un film*. Paidós Comunicación, Barcelona, capítulo 3: "El análisis de los componentes cinematográficos". pp. 76-100.

López, M. Rodríguez, A: (2010) *La historia como problema. Las imágenes como estrategia*. Módulo II, 2° parte. Centro de Pedagogías de Anticipación CePA. Buenos Aires. pp 1-15.

Di Meglio, G. (2001), "Un nuevo actor para un nuevo escenario. La participación política de la plebe urbana de Buenos Aires en la década de la Revolución (1810-1820)", en: *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr Emilio Ravignani"* N° 24, Buenos Aires, pp. 7-38.


Raúl O. Fradkin (2008); ¿Qué tuvo de revolucionaria la revolución de independencia? Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico, N° 5, Buenos Aires, pp. 15-43.

Kohen, H. (2005) "Algunas bodas y muchos funerales. Imagen cinematográfica e identidad nacional en el período 1897-1919" en *La imagen como vehículo de identidad nacional*. Cuadernos de Cine Argentino. Buenos Aires: INCAA. pp.31-46.

López, Marcela (2013): El héroe necesario. Ilusión referencial y puesta en escena en los nuevos filmes sobre la independencia. Marafioti, Roberto (ed) Signos en el tiempo. Cine, historia y discurso. Universidad Nacional de Moreno – Biblos, Buenos Aires, Pp 67-98

Unidad III

Rosenstone Robert, *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia*, Barcelona, Ariel, 1997. Capítulo 2: "El cine histórico. Una visión del pasado desde una época posliteraria" pp. 43- 64.

 López, M. Rodríguez, A (2009) De bandos y pactos. Versiones fílmicas sobre la época de los caudillos en *Un país de película. La historia Argentina que el cine nos contó*; Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, pp.55-94.



Gelman, J. (2009), *Rosas Bajo Fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los Estancieros*, Sudamericana, Buenos Aires, cap 2 pp. 47-120

Halperin Donghi, Tulio, "Estudio preliminar". En Lafforgue Jorge, *Historias de caudillos argentinos*, Alfaguara, Buenos Aires, 2000.

Tranchini Elina, El cine argentino y la construcción de un imaginario criollista, *Revista Entrepasados. Revista de Historia*, Año IX, N° 18/19, fines de 2000

Chion, Michel *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós, Barcelona, 1993. capítulo 2 y 3: Las tres escuchas y Líneas y puntos (pags. 28-38)

Unidad IV

Metz Christian, "El decir y lo dicho en el cine: hacia la decadencia de un cierto verosímil?". En *Lo verosímil*, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970.

Hueso, Ángel Luis, *Planteamientos historiográficos en el cine histórico*, en *Filmhistoria Online*, Vol. I, No.1, 1991. <http://www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/Article%20A.L.Hueso.pdf>

Oszlak, Oscar, 1982, "Reflexiones sobre la formación del estado y la construcción de la sociedad argentina". *Desarrollo Económico*, 21: 84, pp. 531- 548.

Alvarado, Margarita. (2007) "Vestidura, investidura y despojo del nativo" en Alvarado Margarita, Carolina Odone, Felipe Maturana y Dánae Fiore, editores. *Fueguinos: fotografías siglos XIX y XX. Imágenes e imaginarios del fin del mundo*, Santiago, Pehuén,

Monterde José Enrique, Selva Marta, Solá Anna (2001). *La representación cinematográfica de la historia*, Madrid, Akal, pp 91-100

Wolf, Sergio (2001) *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*. Paidós. Estudios de Comunicación. Buenos Aires. pp 11-28

Shohat, Ella y Stam; Robert (2002) *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*. Cap 5. Estereotipo, realismo y lucha por la representación. Paidós comunicación. Barcelona. Pp 184-220.

Unidad V

MARCAIDA ELENA Y OTROS (2006) "Los cambios en el Estado y la sociedad argentina (1880-1930)", en *Pasados presentes. Política, economía y conflicto social en la historia argentina contemporánea*, Dialektik, Buenos Aires. Pp 61-160.

Lusnich Ana Laura (2007) "Reivindicaciones y luchas obreras en el cine argentino: la emergencia y la variación histórica de la relación líder/pueblo y las representaciones



audiovisuales de los conflictos”, en Campo Javier y Dodaro Christian (comp) *Cine documental, memoria y derechos humanos*, Nuestra América- Ediciones del Movimiento. Buenos Aires

Williams, Ramond (2002) *La política del modernismo. Contra los nuevos reformistas*. Manatíal. Buenos Aires. Pp 217-239.

Bibliografía complementaria

Aumont J. y Marie M., *Análisis del film*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1993.

Aprea; Gustavo (2012) *Cine histórico argentino contemporáneo: una nueva manera de relacionarse con el pasado*. Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual.

Beceyro Raúl, *Cine y política. Ensayos sobre cine argentino*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral Centro de Publicaciones, 1997.

Siety, Emmanuel: *El plano en el origen del cine*. Paidos Comunicación, Barcelona, 2004.

Monterde José Enrique, Selva Marta, Solá Anna, *La representación cinematográfica de la historia*, Madrid, Akal, 2001. Capítulo 3: “Estrategias del film histórico”

Sanchez-Biosca, Vicente: *Cine de Historia, Cine de Memoria: La representación y sus límites*, Cátedra, Madrid, 2006.

Sorlin Pierre, *Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana*, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

Ferro, Marc, *Historia Contemporánea y Cine*, Ariel. Barcelona, 1995. Capítulo 2: “El film, ¿un contraanálisis de la sociedad? y Capítulo 19: “¿Existe una visión fílmica de la historia?”

Ferro Marc, *Cine e Historia*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

Ginzburg Carlo, *Tentativas*, Prohistoria ediciones, Rosario, 2004. Capítulo VI: “De todos los regalos que le traigo al Kaisere... Interpretar la película, escribir la historia”. (pags. 143-155)

Getino Octavio y Velleggia Susana, *El cine de las historias de la revolución. Aproximación a las teorías y prácticas del cine político en América Latina (1967-1977)*, Buenos Aires, Grupo Editor Altamira, 2002.

López, M. Rodríguez, A: *Un país de película. La historia Argentina que el cine nos contó*; Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2009.



Kruger, Clara (coord) *La imagen como vehiculo de identidad nacional*. Cuadernos de Cine Argentino. INCAA, Cuaderno N° 5, Buenos Aires, 2005

Varea Fernando G., *El cine argentino en la historia argentina 1958-1998*, Ediciones del Arca, Rosario 1999. (pags)

Sánchez Inmaculada, *La historia filmada: los noticiarios cinematográficos como fuente histórica. Una propuesta metodológica* en http://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.Paz_Sanchez.pdf

Svampa, Maria Stella (1994): *El dilema argentino: Civilización o Barbarie. De Sarmiento al revisionismo peronista.*, Ediciones el Cielo por Asalto. Buenos Aires.

Aguilar, G. (2009), "Pampa Bárbara. Una historia nacional", en *Episodios cosmopolitas en la cultura argentina*, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.

Bordwell, David, Janet Staiger y Kristin Thompson (1997) *El cine clásico de Hollywood: estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Barcelona, Paidós.

Said Edward, (2006) *Orientalismo*, Ediciones Debolsillo. Barcelona

Said; Edward (1996): *Cultura e Imperialismo*. Anagrama. Barcelona

Ratto, S. (2003), "Una experiencia fronteriza exitosa: el Negocio Pacífico de Indios en la provincia de Buenos Aires (1829-1852)", en: *Revista de Indias*, vol. LXIII, No. 227, Madrid, pp. 191-222.

Mallimacci Fortunato, Marrone Irene (comp), *Cine e imaginario social*, Carrera de Sociología Facultad de Ciencias Sociales UBA, Oficina de Publicaciones del CBC, Buenos Aires, 1997.

Cattaruzza, Alejandro: *Historia de la Argentina. 1916-1955*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009. Cuarta parte (1943-1945).

Chartier, Roger. *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*. Barcelona, Gedisa, 1995.

Amado, Ana: *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*. Buenos Aires. Colihue, 2009.

Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence. *La invención de la tradición*, Crítica, Barcelona, 1983

Rosenstone Robert, *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia*, Barcelona, Ariel, 1997.



Alvarado, M. y Mason, P. (2005) Fuegia fashion. Fotografía, indumentaria y etnicidad. *Revista Chilena de antropología visual* N° 6, pp.2-18. Universidad Católica de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile. URL: Disponible en: <http://www.antropologiavisual.cl/>. [Consultado el 12-05-10].

Rodríguez, Alejandra. (2010): “Las representaciones de la revolución y la independencia en el cine argentino. Tres versiones de San Martín en busca de su contexto. Independencias - Dependencias – Interdependencias”, VI Congreso CEISAL 2010, Toulouse, France, [en línea], código de documento electrónico: halshs-00496928, 6 Jul 2010 Disponible en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00496928_v1/ Consultado el 10-08-12].

Sartora, J y Rival, S: *Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino*. Buenos Aires. Librería, 2007.

Modalidad de dictado: Presencial

Las clases serán teórico –prácticas, combinarán exposición docente, análisis de textos, visionado y análisis grupal/ individual de fragmentos filmicos y piezas enteras.

En cada clase, los asistentes comentarán los textos de lectura obligatoria indicados oportunamente tendiendo a promover el debate y el intercambio, de los alumnos durante la cursada.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Visionado y de filmes.

Análisis bibliográfico.

Exploración de fichas técnicas y contextos filmicos de producción.

Realización de 1 trabajo práctico domiciliario.

Los alumnos contarán con un aula del campus virtual donde se compartirá bibliografía, se visionarán algunos filmes y se participará de Foros sobre los temas trabajados en clase

Evaluación

Se realizarán dos trabajos prácticos parciales (uno presencial y otro domiciliario) de comprobación de lecturas y apropiación de las categorías trabajadas. Los mismos se aplicarán al análisis de un filme y su contexto histórico (unidades 2, 3 y 4). Asimismo se deberá realizar un trabajo práctico final de integración de contenidos, aplicados a la periodización y a los filmes abordados en la unidad 5.

La evaluación y la asistencia obligatoria, será de acuerdo al Régimen de estudios de la UNQ (Res. CS 004/08)


Prof. Alejandra F. Rodríguez

Diciembre 2013