

14- de Agosto 2018

Panorama y Presentación de las Asignaturas

por: **Alfredo Marino**

Primera clase: 14-08-18

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 dificultades de 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 y los textos de los módulos y la bibliografía recomendada, les agradecemos los comentarios que quieran hacer al respecto.

Comenzamos explicando cómo se organiza la materia en cuanto a:

Composición de la Cátedra; horarios de teóricos y prácticos; comisiones de TP; Apuntes; filmografía a tener en cuenta para los TPs y textos; Pagina Web (www.hamalweb.com.ar/hamal) y régimen de evaluación y trabajos a presentar

Las asignaturas Historia Analítica de los Medios Argentinos y Latinoamericanos e Historia de los Medios Audiovisuales 1 recurren al análisis, con el objeto de poder reconstruir un discurso histórico útil para entender el presente, discurso histórico que devendrá del estudio particular de los mensajes audiovisuales y sus vínculos con la realidad de su época de realización.

El programa combina el de las asignaturas, se vinculan de acuerdo a los contenidos mínimos propuestos para el nuevo plan de la carrera, y siempre se hará un examen particular respecto a los antecedentes, la historia, el presente y el futuro de la región, particularmente la Argentina.

Observamos un ejemplo de una serie que se transmite por televisión prepaga, Netflix que tiene una gran éxito: La casa de papel. 2017. Pina Álex. España. Vimos luego dos producciones generadas por dos pre adolescentes partir de una aplicación para teléfonos celulares, luego citamos al programa Show Match. 2005. Tinelli, M. Argentina. y los tomamos como productos audiovisuales que generan un fuerte tensión entre aquello a lo que estamos acostumbrados a ver como el cinematógrafo y la televisión por aire o cable y de que manera estas nuevos formatos atentan sobre el futuro de los profesionales dedicados a este tipo de realizaciones. Ciento dieciséis películas argentinas se estrenaron en nuestro país y la pregunta que surge es cuantas películas de estas, alumnos de imagen y sonido, vieron en las salas cinematográficas?

La idea de estos planteos es la generar en los alumnos una reflexión sobre la Historia y como, abordándola desde un punto de vista analítico nos permite complejizarlos de tal manera que se llegan a observarlos desde otro lugar posible (pensamiento lateral) y permitirnos encontrar otras posibles respuestas. Si la historia sirve para encontrar respuestas al presente, mejor papel tiene cuando se plantea interrogantes que permitirán transformar el futuro.

Si bien nos detendremos en los hechos producidos hasta mediados del Siglo XX no dejaremos de lado ejemplos que nos puedan ser útiles que trasciendan esa época y se enlacen posteriormente

Como dijimos más arriba en la clase del día de hoy esperamos aclarar las características del cursado. Durante este cuatrimestre se realizarán dos Actividades Integradoras ya figuran las fechas en el Cronograma y aprobada la regularidad el alumno accede al final oral e individual.

A fin de comprender la modalidad en el momento de recuperación de los contenidos, se irán haciendo guías que les sean útiles para abordar los contenidos. Por ejemplo la clase del día de hoy se estructura a partir de los siguientes problemas.

Como influye la tecnología en los diferentes discursos, visuales o audiovisuales generados en distintos momentos de la historia de la humanidad y como caracterizaremos para su mejor comprensión las etapas de la cinematografía latinoamericana, especialmente la argentina, desde sus comienzos hasta fines de los años 60.

Vamos a anticipar un texto que se va a trabajar con mayor profundidad en las comisiones de Trabajos Prácticos de la semana que viene no lo vamos a desarrollar totalmente pero nos va a ser útil como introducción.

El texto al cual me refiero es el Del libro: Dubois, Philippe.2000. Video, Cine, Godard. Máquina de imágenes: una cuestión de línea general. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Libros del Rojas.

Es curioso que para abordarlo lo haga a partir de una última frase del texto: "Afortunadamente, nos queda la lectura de la admirable *Lettre aux aveugles* de Diderot. Y nos resta esperar que Chris Marker lo haga DVD-Rom."

Evidentemente hice lo que el autor esperaba que, o bien yo conociera el libro y su contenido o que me interesara saber de que se trataba para poder comprender su cita, ahí fui a investigar al respecto y como siempre suele darse, La Carta Sobre los Ciegos, para uso de los que ven; publicado por Denis Diderot en 1749 me amplió lo que estaba terminando de leer y me permitió expandirme a otros campos posibles lo que parecía una propuesta acabada en el punto final.

El relato que hace Diderot comienza con una carta a una mujer a quien le va a hablar de ciegos no es mi intención contar el libro, pero si sintetizar (brutalmente) lo que de él se desprende al menos en cuanto a mi interés. Qué es lo que veo, qué es lo que no veo, cuantos de nosotros para ver necesitamos algún tipo de prótesis o para alcanzar el espacio o para observar las bacterias. El ciego, es menos ciego que yo cuando del tacto se trata, porque ver, Diderot, le hace decir a un personaje: «¿Cuántos mundos estropeados, fallidos, se han disipado, se rehacen y se disipan tal vez a cada instante en espacios lejanos que yo no toco y usted no ve, pero donde el movimiento continúa y continuará combinando cúmulos de materia hasta que hayan obtenido alguna disposición en la cual puedan perseverar?» Otro personaje, una joven Mélanie «sostenía que la geometría era la verdadera ciencia de los ciegos», y lo demostraba sobradamente cuando entrando en una habitación desconocida, se hacía rápidamente con su topografía, reteniendo los detalles que luego pudieran importarle.

Rodeada de una familia numerosa que se preocupaba por ella, aprendió a leer y escribir y también música, mediante un sistema de lectura-táctil. Al estudio de la geografía accedió con mapas donde los meridianos y las latitudes estaban marcados con hilos de latón, y los límites entre Estados, los mares, los ríos, las grandes ciudades, con otros tipos de elementos.

La pregunta que a Diderot le preocupaba con respecto a esta ciega es cómo podía ella pensar sin colores. Pero a ella no le interesaba esa cuestión, eso sólo podía preocuparle a alguien que veía.

El texto: Del libro: Video, Cine, Godard por Philippe Dubois nos interesa ya que abre el vínculo con el objeto y su representación el concepto de Techné el arte del hacer, un hacer que surge de un saber práctico adquirido ahí radica la importancia de obtener un conocimiento hoy tan abarcativo y que cada día se amplía porque la tecnología entendiéndola como en el texto se expresa:

“tecnología, es decir una reflexión sobre la técnica como útil, como habilidad...” (p.25)

El Diseñador de Imagen y Sonido es un profesional que actúa sobre el intelecto a partir de la sensibilidad del receptor, opera sobre la mente de este y no necesariamente sobre su conciencia.

De ahí la “Fábrica de sueños” en que se convirtió Hollywood. Modelo de producción industrial tan nefasta como las fábricas de armas pero mucho más fructífera porque conquista mentes y voluntades. Adorno y Morín en “La industria cultural” 1967. Buenos Aires. Galerna. expresan que hacia principios del siglo XX se afianza el primer proceso industrial con la caída de algunas colonias y dominaciones y en las barracas de esos emplazamientos y los escenarios populares nace la segunda industrialización que se dirigen ya no a las cosas sino a las imágenes y los sueños. La segunda colonización, ya no es horizontal sino vertical esta vez, penetra en la gran Reserva que es el alma humana. La segunda industrialización es la industrialización del espíritu; ya el diario y el libro eran mercancías culturales pero lo que le agrega el cine es la impronta de la imagen, el sonido que responden a una fuerte relación entre la técnica y el capitalismo.

La imagen y el sonido fueron utilizados como formas de representación simbólicas ancestrales seguro que no cumplía en sus orígenes con la intención de comunicar, sino de satisfacer las necesidades básicas de supervivencia; la danza sin ser un arte podría haber sido una de las primeras manifestaciones del pensamiento mágico mediante la cual esperaban que esos movimientos gestuales acompañados o no con sonidos pudieran provocar la lluvia o el viento o cualquier otro fenómeno natural que les facilitara o permitiera vivir.

Desde ese pensamiento mágico absolutamente irracional hasta la lógica Imperial capitalista de fines del siglo XIX pasaron muchas cosas desde lo que hoy llamamos artes plásticas, de ahí que entendemos al cine como la conclusión de una búsqueda, no las exploraciones de Edison o los Hnos. Lumiere, sino de diferentes sociedades sustentadas en paradigmas mágicos, mágicos religiosos o racionales que alcanzaron una tecnología la cual permitía una comunicación de consumición psíquica como alcanzó a serlo el cinematógrafo.

Por ejemplo el famoso caso del Jabalí de 8 patas.

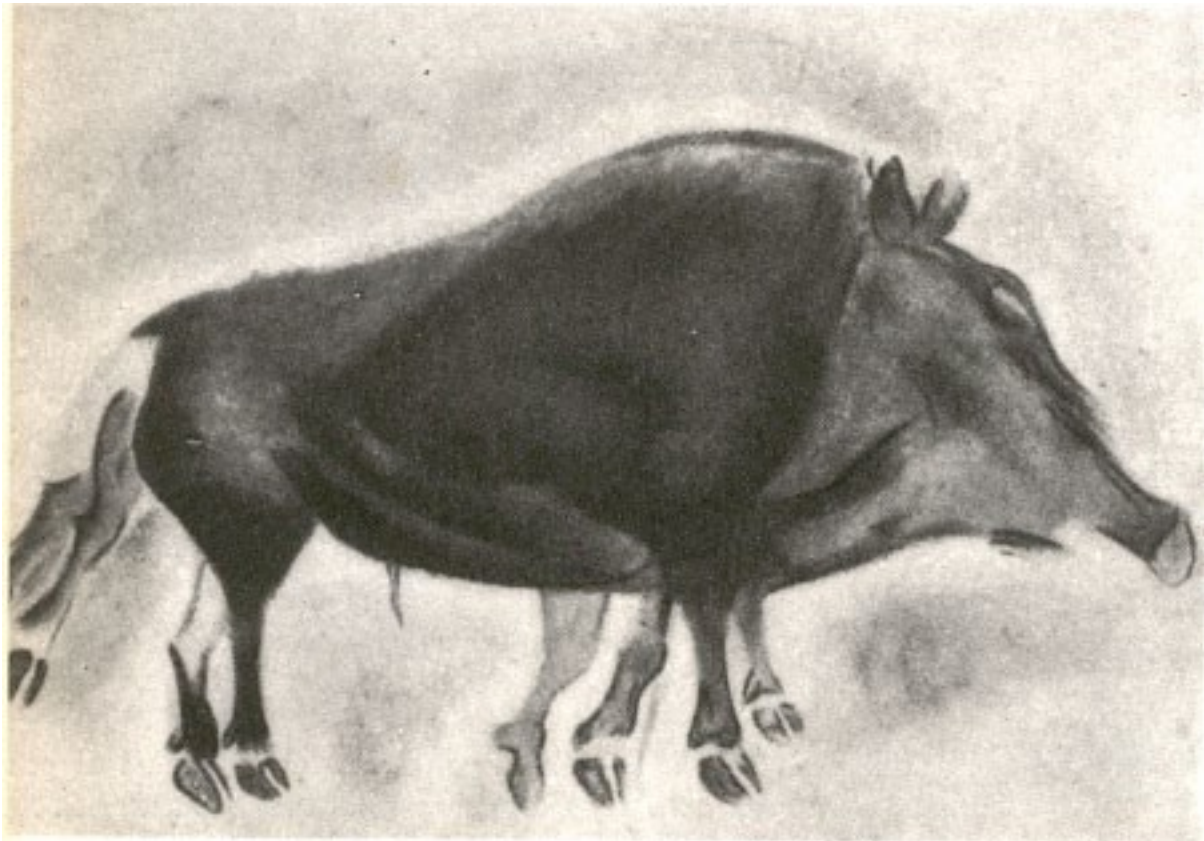

Imagen por cierto bien conocida citada por Roman Gubern en su Historia del Cine. 1985. Madrid. Ed. Biblos como una imagen proto cinematográfica. Esta representación de un jabalí se encuentra en las cuevas de Altamira y fue producida por algún individuo en la prehistoria que representaba la necesidad de subsistencia a partir de la necesidad de cazar al animal antes que el animal se lo coma a él, puro pensamiento mágico propio de esas sociedades nómades no es gratuito entonces que lo encontremos en esas cuevas.

Pero algo a rescatar es el tema de la luz, recordemos que estamos haciendo un recorrido que nos va a llevar al cinematógrafo y el alto valor de penetración sensorial y emocional y la luz cumple también aquí un papel primordial, porque curiosamente esta representación como muchas otras que se encuentran en cuevas como Altamira, Chauvet o Lascaux se encuentran en lo más profundo de la caverna, ahí donde la luz era muy difícil que llegara (recomiendo la película La cueva de los sueños olvidados, 2011 de Werner Herzog) entonces cómo es que sin luz pudieran haberlo realizado y cómo es que lo apreciaron.

Seguramente en alguna otra materia estudiaron a Metz, Christian Metz (Sobre la impresión de realidad en el cine, en ensayos sobre la significación en el cine)

Más que cualquier otra obra artística el cinematógrafo nos sumerge en “una realidad” el movimiento y la temporalidad, el movimiento le da corporalidad y el tiempo nos acerca a una experiencia muy similar a la de nuestra vida cotidiana; algo que no menciona Metz para que se cumpla esa fuerte impresión de realidad es la luz, su pregnancia. Gran diferencia entre el molesto parpadeo del Kinetoscopio de Edison y el aparato de cine de los Hnos Lumiere.

Volvamos al jabalí o mejor dicho a su autor o mejor aún a la sociedad que lo concibió en el marco de este pensamiento mágico, se pintó con escasos recursos a la luz de una flama, no le bastó

hacerle 8 patas para simular el movimiento sino que la misma luz con que se ayudó le magnificaba y le daba esa impresión de realidad en movimiento que necesitaba para obtener la energía adecuada para poder cazarlo.

La luz como vemos quedó absolutamente ligada al vínculo entre las interpretaciones y sus intereses, podríamos ver los efectos que la luz tuvo en el transcurso del tiempo por ejemplo en un pensamiento absolutamente racional pragmático como el de los romanos con una obra impresionante de la arquitectura como el Panteón de Agripa.

Pero nos interesa más otra imagen con fuerte poder de convicción.

Tanto una como otra imagen pertenecen a la Iglesia de Hagia Sofía en Estambul, antes Bizancio o Constantinopla. Podemos observar como un relato, dos en este caso se encuentran reforzados por los taceles dorados (tecnología)

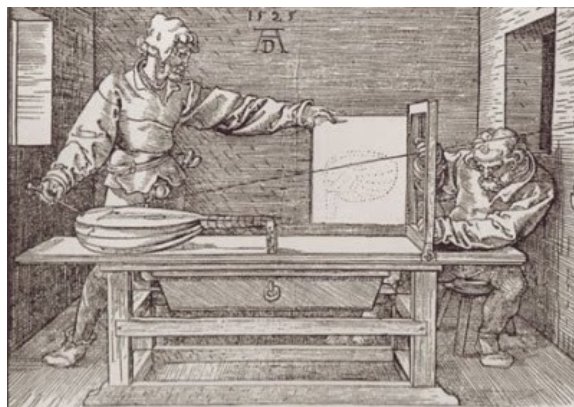

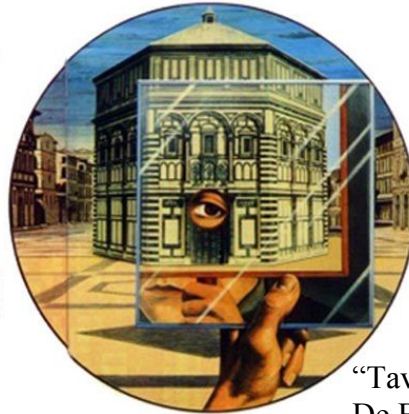
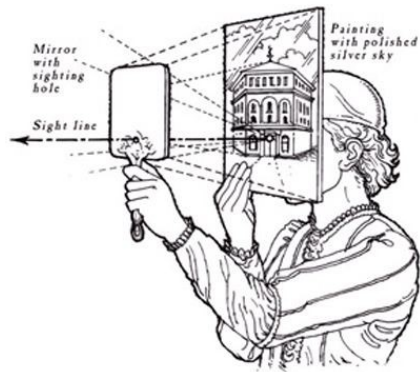
Los taceles son esas pequeñas piezas doradas, distribuidas de tal manera que reflejan la luz redistribuyéndola, no solo que emanan del mismo áureo material sino que amplían su valor simbólico, el conocimiento, lo sagrado, la divinidad, etc. La iglesia siguió utilizando la luz como elemento que resaltaba los valores de la institución, el Gótico primero con sus catedrales y los pintores con la utilización del óleo (tecnología) Jean van Eyck

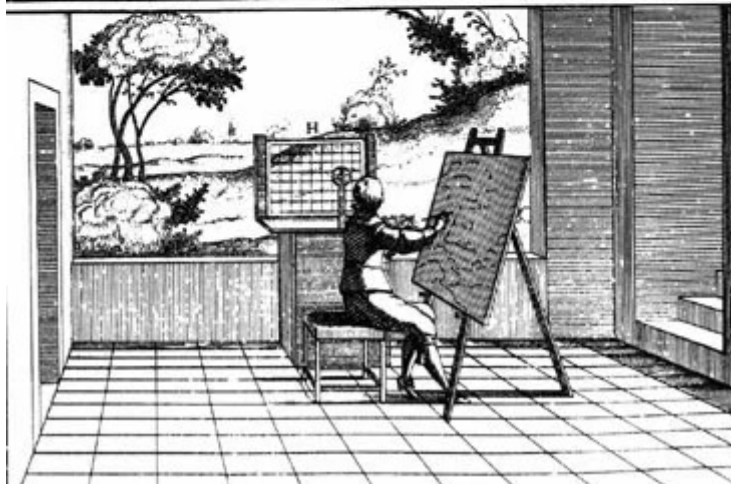
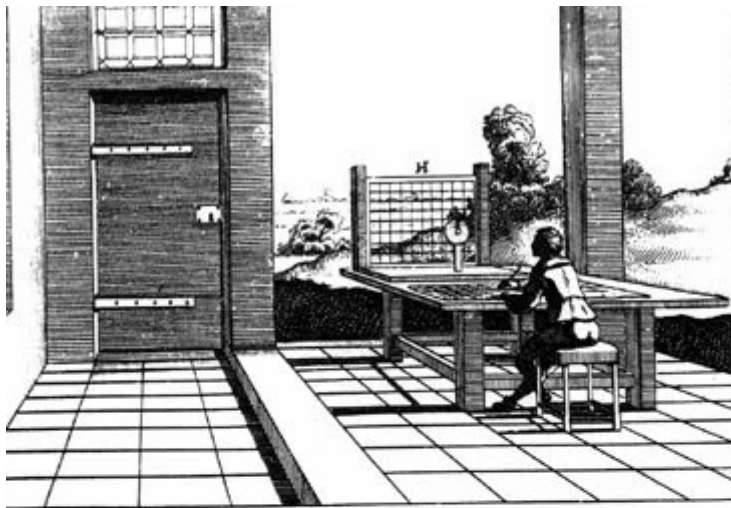
La imagen no sólo reproduce la realidad sino que la luz, ampliada ahora por la utilización del óleo y la perspectiva genera un pictórico *trompe-l'œil* generando fuerte impacto en el espectador.

Aquí es donde Dubois incorpora determinada tecnología para establecer con mayor claridad la mimesis entre el objeto y su representación.

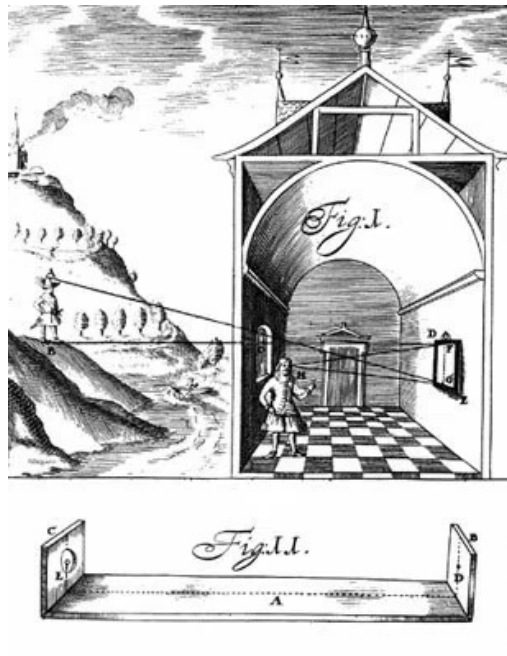

“Tavoletta”
De Brunelleschi

Cuadrículas para perspectiva caballera

Caravaggio, maestro de maestros de iluminadores de cine. Vittorio Storaro ganador de tres premios Oscar como director de fotografía, reconoce en Caravaggio a su gran maestro en el uso expresivo de la luz. Un libro que no puede soslayarse a la hora de pensar en términos de la luz, la pintura y el cine es “La pintura en el cine” 1995 de Áurea Ortíz y María Jesús Piqueras, editado en Buenos Aires por Paidós.

La historia del arte de Occidente como toda la sociedad se va a ver conmocionada por los grandes cambios propiciados desde el siglo XVIII: La enciclopedia, La revolución romántica, La revolución industrial y la Revolución francesa empujaron a todas a las artes y las ciencias a un siglo XIX donde se van a producir todos los grandes cambios que aún nos afectan desde lo económico, el triunfo de la burguesía y el crecimiento del capitalismo como productor de bienes, los grandes inventos como la fotografía que va a contribuir a la aparición del cine, el capitalismo conlleva mucho trabajo por un lado, mal pago y sin ningún tipo de regulación pero al mismo tiempo enriquecimiento de algunos sectores de elite, tiempo libre y ocio que se satisface también con los juegos ópticos, dioramas y teatros ópticos como el de Émile Reynaud.

Imágenes de: juegos óptico, cámara fotografía, kinetoscopio, zootropo.

El arte se va a ver afectado por el diseño y el diseño comienza a tomar del arte los elementos necesarios para incrementar el consumo.

El neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo se dan como corrientes que se impugnan las unas a la otras según el compromiso de los artistas hacia la sociedad que representan, son los realistas; Millet, Courbet y Daumier entre otros pocos que se van a revelar por sobre la realidad de esas elites que alimentaban a los autores neoclásicos o románticos.

No es casual que el cine tenga su fecha de nacimiento el 28 de diciembre de 1895 en plena ebullición de los movimientos impresionistas y ya para algunos autores post impresionistas, la inauguración en 1889 de la Torre Eiffel, la invención de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen, en 1895 Freud publica sus primeros trabajos sobre la histeria femenina y explicita sus vínculos de esa enfermedad con la existencia del inconsciente.

A lo largo de su existencia, primeras películas proyectadas en Julio de 1896, la cinematografía argentina pasó por diferentes avatares generando momentos de gran éxito y de tremendos fracasos. Los comienzos son similares en todo el mundo, ensayo y error.

Las primeras películas reproducen de una manera primitiva, en términos de MRP, el sistema y la estética predominante de la época que representa los valores tradicionales.

Atención: No esperamos que todos los ejemplos que se observan más abajo sean los utilizados para analizar inmediatamente sino que, en esta oportunidad, se han incluido para que cumpla con los fines didácticos de ir incorporando títulos, nombres de directores y temáticas, posiblemente, hasta ahora, desconocidas por Uds.

Ejemplo Modelo de Representación Primitivo 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=OiVWdg39InI>

Así como en el resto del mundo, a mediados de la segunda década del siglo se modela una nueva cinematografía basada en la utilización de un lenguaje específico cinematográfico (ver, MRI –Noel Burch- Balázs, Bela, L'esprit du cinéma. París: Payot, 1977) Este período, al cual podemos llamar pre-industrial, todavía regido por el ensayo y error generó interesantes películas de éxito nacional e internacional, especialmente las producciones, de José Agustín Ferreyra.

Ejemplo Modelo de Representación Institucional

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

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

A partir de la sonorización del cine, comienza a producirse una brecha basada en el desequilibrio económico. La Argentina tiene posibilidades de sobresalir con sus producciones sonoras y con el apoyo de la música popular; comienzan a reproducirse los melodramas tangueros que trascienden nuestras propias fronteras, erigiéndose en un fuerte competidor de las producciones norteamericanas.

La gran década del cine argentino es la que se extiende entre los años 1933 y 1943 por diferentes circunstancias que se analizarán más adelante, el gran éxito obtenido concluye con una estrepitosa caída. Recién en los años 50 bajo un nuevo paradigma internacional, producto del fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se van a revitalizar las cinematografías regionales en contra del cine sostenido por los sistemas de productoras y de estrellas y surgen no solamente nuevos realizadores sino temáticas y formas del relato que contrarían lo que por décadas instaló el cine clásico.

Tengan en cuenta que las clases publicadas en la bitácora cumplen la función de organizar y estructurar un relato que se completa con la bibliografía recomendada y las producciones audiovisuales indicada para cada clase.