Propuesta de curso para UPEP

Título: El cine uruguayo 1915-1973. Algunas líneas de investigación

Docente Responsable: Prof. Adj. Georgina Torello (FHCE; UdelaR)

Docentes Invitados: Isabel Wschebor (FHCE; UdelaR), Julieta Keldjian(UCU), Mariana Amieva, Cecilia Lacruz (Ceil).

Duración 22 horas de clase. Del jueves 09 de mayo al 25 de julio 2013 de 19-21hrs. (2 horas por día). Proyecciones semanales.

Presentación

El curso propone un espacio de reflexión sobre los primeros cincuenta años del cine uruguayo. Frente a la escasez de estudios académicos sistemáticos sobre el tema y a la necesidad de medir el impacto simbólico que jugó el cine nacional en los campos culturales y sociales del Uruguay pre-dictatorial, el curso se propone seguir dos lógicas estructurales. Por un lado contempla establecer una matriz cronológica, dando una visión general del periodo 1915-1973; por otro, atiende a cuestiones o problemas específicos –según recortes particulares para cada década, autor o película presentes– en base a investigaciones desarrolladas por estudiosos del campo.Entre los problemas teóricos-metodológicos que se reiterarána lo largo del curso, se destaca la dificultad de conservación y acceso a las fuentes primarias para el estudio de la historia del cine en el país, situación que condiciona, invariablemente, las posibilidades de la investigación. Por ese motivo,el cursoincluye, por un lado,el visionado de fuentes cinematográficas primarias, muchas de difícil acceso, con el objetivo de brindar a los estudiantes la posibilidad de trabajar con las películas. Por otro lado,paralelamente a los marcos teóricos actuales de estudio del cine, recurreatodos aquellos dispositivos que rodearon a las películas, como sus críticas a en la prensa contemporánea, la publicitación de sus exhibiciones, los comentarios o los guiones realizados por los autores o las informaciones institucionales vinculadas con las producciones, fuentes secundarias fundamentales a la hora de estudiar la historia del cine.

Programa:

1. En cine silente en Uruguay y sus modalidades de incorporación al mercado 1915-1932.

Este módulo abordará las dinámicas de penetración de la industria cinematográfica sobre todo europea y norteamericana en nuestro medio (el eje fuerte que podríamos asociar a las prácticas de visionado) y las instancias de producción nacional (un eje, en cantidad débil, pero que busca insertarse simbólica y temáticamente en el medio con un discurso sobre la representación de lo nacional). Se propone pensar, algunas de las formas de creación de los productores nacionales, en el mercado, como un impulso por el mapeo y el registro del espacio. Se discutirán, en este sentido,diferentes proyectos de país "filmado" durante el periodo 1915-1932. A partir de films completos, fragmentos e impresos se analizarán diferentes estrategias de representación y su relación con la construcción de un Uruguay moderno en dos versiones: a) al territorio documentado: fragmentos campo y ciudad en actualidades, propaganda y ficción 1915-1932; b) Montevideo ficcionalizada. Espacio y sociedad en los años 20.

2. En cine familiar y amateur en los años '30.

a) El nacimiento del cine amateur, provocado en 1923 con la presentación del formato 16mm por

parte de Kodak, expandió el cine hacia el sector del mercado que ya se había ganado la fotografía familiar.En este sentido el cine amateur abrió el juego a muchas personas que accedieron a la cámara de filmar para explorar el mundo y contarlo. En los años ’30 en Uruguay, una cámara podía ser adquirida por una familia de clase media o medio-alta. El jefe de familia, se dedicaba a registrar un censo de su entorno más cercano: esposa, hijos, abuelos, demás parientes y familiar, siendo la ciudad el escenario privilegiado. Este "recuerdo familiar" ha cobrado otro carácter con el paso del tiempo y se ha transformado en un testimonio invaluable para los investigadores de la cultura.

b) Este módulo se desarrolla a partir del estudio de una selección de registros familiares y amateurs (c.1930) provenientes de la colección Inéditos (Archivo audiovisual de la Universidad Católica del Uruguay).

c) Partiendo de la estrecha correspondencia entre desarrollo tecnológico y las formas de la expresión, este enfoque privilegia el estudio de la técnica cinematográficaa través de una reseña de los principales formatos destinados al cine amateur: la naturaleza de los soportes, emulsiones y otros elementos que permitan la identificación de los materiales de este tipo con fines de estudio y conservación.

3. El Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República 1940-1950.

Al igual que en muchos países de América Latina, la Universidad de la República promovió entre fines de los años cuarenta y principios de la década de 1950 la creación de un instituto central abocado a la producción de cine científico y documentario. Se trata de un proyecto claramente asociado a los impulsos reformistas mediante los cuales la institución buscaba abandonar su tradicional rol de formación de profesionales, para desarrollar espacios vinculados con la producción de conocimiento científico. En este mismo marco, el Instituto de Cinematografía funcionó como un espacio de experimentación en materia de producción de imágenes directas sobre la naturaleza y la sociedad, buscando profesionalizar desde el punto de vista técnico prácticas de producción documental locales.

a. Se analizará el papel cumplido por el cine científico en el desarrollo del campo cinematográfico uruguayo y en la mejora de las producciones realizadas en la época.

b. Se estudiará en qué medida, para el caso de Uruguay, el cine científico tuvo una incidencia directa en el desarrollo del documental como género en los años sesenta, más allá de los factores vinculados a la crisis social y política del período, poniendo el foco en los factores vinculados directamente con el desarrollo de la técnica cinematográfica en el país.

4. El departamento de Cine Arte del SODRE y la conformación del campo cinematográfico en los ’50.

Trataremos en este espacio el lugar que ocupó este organismo estatal en la conformación de un campo cinematográfico durante la gestión de Danilo Trelles, el relacionamiento con los diferentes actores y su incidencia en la exhibición, distribución y producción de contenidos por fuera de los modelos institucionales.

a) Otros cines y más públicos: la política del departamento a la luz del modelo del NFB de Canadá. Trabajo a partir de fuentes documentales del período.

b) Una mirada a los Festivales de Cine Documental y Experimental del SODRE: la propuesta, los filmes, las visitas, el impacto local. Visionado de materiales y análisis de fuentes. Los testimonios y materiales de los realizadores uruguayos en los `50.

5.De John Grierson a JorisIvens: Prácticas fílmicas en el Uruguay (1958 – 1973)

Este módulo ofrecerá un marco de entendimiento de los sesentas que hará hincapié en las rupturas y en la singularidad del caso uruguayo en la región.

a)Breve introducción al Nuevo Cine Latinoamericano: principales debates académicos, cuestiones sobre la idea de ruptura, y la "explosión estética del movimiento". El Semanario *Marcha* y el surgimiento de un espacio inédito para el desarrollo de prácticas fílmicas: el Departamento de Cine de *Marcha* y el Cine Club. Lecturas en relación al impacto de *La hora de los hornos* (Solanas, Getino, 1968), JorisIvens, y el cine cubano de Santiago Álvarez.

b)Transformaciones del cine en torno al 68 uruguayo: dimensión contracultural (experimentación, nuevas subjetividades) y política (radicalización tercermundista) Militancia y Cooperación: la Cinemateca del Tercer Mundo (1969 – 1974)