

Denominación completa del Seminario:

Cine y mundo del trabajo: entre vida cotidiana y protesta obrera

Carga horaria: 3 horas semanales

Profesor a cargo: Mariano Mestman (legajo: 121.637)

Momento del dictado: segundo cuatrimestre 2021

Horario: Viernes, 10-13hs

Objetivos generales de la asignatura

El Seminario se propone analizar los modos en que fue representado el trabajador y su mundo en el cine, enmarcando dicha representación en situaciones o acontecimientos históricos, discursos “de época” presentes en el campo intelectual u otras zonas de la producción cultural, o el punto de vista de un autor/director en particular. Se trabajará sobre directores o movimientos cinematográficos reconocidos del cine mundial, representativos de momentos particulares en los que el mundo del trabajo devino asunto destacado en los films.

Se trata de la representación no sólo del trabajador asalariado (el que ocupa un lugar subalterno en su actividad laboral) y su ámbito de trabajo, sino también de otros temas (en tanto materia del discurso fílmico) vinculados: el desempleo, el conflicto gremial, la organización y acción sindical, la migración campo-ciudad o entre países, la cuestión de género, la vivienda, la educación, la cultura popular y otros aspectos de la vida cotidiana. Como el estudio de todas estas dimensiones abriría un abanico demasiado grande, el recorte limita el objeto del seminario a aquellas películas en las que el mundo del trabajo (las temáticas señaladas) ocupa un lugar destacado en la trama narrativa y no queda subsumido en otras temáticas más generales o formas cinematográficas dominantes. Es decir, se incluyen films documentales o de ficción (de diversos géneros) en los que los temas propuestos constituyen un elemento hegemónico del relato.

El seminario busca identificar y analizar la presencia/ausencia del tema en la

diégesis de los films, las diversas modalidades de abordaje, los espacios de representación privilegiados (urbanos, como la oficina o la fábrica; rurales, como el campo o los cañaverales), el sentido otorgado al trabajo (como parte de la existencia cotidiana, como reivindicación, como esfuerzo, como alienación, como búsqueda, como épica), su lugar desde el punto de vista de la dimensión temporal (tiempo del trabajo – tiempo del ocio).

Asimismo, se revisarán los debates teóricos sobre la representación del trabajo en el cine (o cuestiones afines), históricos y contemporáneos a la realización de los films que integran el corpus.

Objetivos específicos

Se busca introducir a los estudiantes en el análisis de las estrategias de representación puestas en juego por diversos directores o movimientos cinematográficos, al mismo tiempo que proponer una mirada sobre la historia del cine como fenómeno social y cultural que incorpora pero al mismo tiempo trasciende su lenguaje y dimensión estética.

A los efectos de un recorrido en profundidad que involucre esos diversos aspectos (textuales / contextuales) se seleccionan dos zonas del tema general (representación fílmica del mundo del trabajo) que se organizarán en dos grandes Unidades sobre períodos históricos y “subtemas” específicos:

- 1) la precarización laboral y la miseria social en la pos segunda posguerra mundial, focalizando en el **caso italiano** (y desde allí se comparará con otras filmografías europeas);
- 2) la denuncia social, el conflicto sindical y la protesta gremial durante la década de 1960/1970, focalizando en el **caso argentino** (y desde allí se comparará con otros cines de América Latina en torno a temas como los procesos de luchas campesinas y mineras; las huelgas y ocupaciones fabriles; las protestas callejeras).

En ambas unidades (así como en la Introducción general al Seminario) se abordarán algunas zonas afines al tema central pero referidas a cuestiones más generales como la historia de los debates sobre la tradición del cine documental, sobre el realismo y sobre el cine social y político.

Contenidos

Introducción

Ausencia/presencia del mundo del trabajo en el cine.

Cómo estudiar las representaciones visuales del mundo del trabajo: El análisis de tópicos y temas, y su organización formal; las estrategias narrativas y los modos de representación; los "géneros" en el abordaje formal de los temas; la mirada sobre las líneas de continuidad, renovación y ruptura entre diversos períodos y al interior de cada uno; el estudio de los elementos identitarios; las influencias recíprocas entre escuelas y movimientos cinematográficos.

Problemas de la investigación sobre el tema: el recorte del objeto; la definición del corpus; el acceso a las fuentes; el trabajo en los archivos.

UNIDAD I: Precarización laboral y miseria social. El neorrealismo cinematográfico italiano de posguerra y su legado en las décadas de 1950/1960.

Neorrealismo y neorealismos. Una “ética de la estética” en la Italia de la segunda posguerra. Ausencia/presencia del mundo del trabajo y las clases sociales.

Entre el documental, el verismo literario del siglo XIX, el Partido Comunista Italiano y el “esteticismo” viscontiano.

Proyección: La tierra tiembla (Luchino Visconti, 1948)

Cesare Zavattini, teórico del neorrealismo. El antiespectáculo y la estética del “seguimiento”. La vía analítico-documental vs. la narración.

Proyección: Ladrones de bicicleta (Vittorio De Sica / Cesare Zavattini, 1946)

Neorrealismo, cultura de masas y cine popular. La irrupción de la cultura de masas en el neorrealismo social. Género y melodrama. De la mujer ideal a la mujer real. Silvana Mangano y el nuevo modelo de *star system* italiano.

Proyección: Arroz amargo (Giuseppe De Santis, 1949)

Roberto Rossellini: de la Resistencia partisana a la modernidad cinematográfica. Del realismo en la representación de la lucha contra el nazi-fascismo a la “imagen-tiempo” deleuziana.

Proyección: fragmentos de Roma, ciudad abierta (1945), *Strómboli* (1950) y *Europa 51* (1951)

Más allá del neorrealismo I: la fotografía social, el fodocumental y el cine documental de los años 50s. El proyecto fotodocumental de la revista *Cinema Nuovo* de Guido Aristarco. Cesare Zavattini y la fotografía social: el proyecto *Italia Mia*. El libro fotodocumental *Un paese* (C. Zavattini – Paul Strand, 1954).

Proyección de fotodocumentales italianos.

Más allá del neorrealismo II: la perspectiva etnográfica y la cultura campesina. Temporalidad y representación. Entre el documental y la ficción testimonial. El antropólogo Ernesto De Martino y el documental etnográfico. Vittorio De Seta y Ermanno Olmi.

Proyección: Selección de documentales “demartinianos” (1953-1965); de documentales de Vittorio de Seta (1954-1959); y de fragmentos de *Banditi a Orgosolo* (V. De Seta, 1961).

Más allá del neorrealismo III: del naturalismo al realismo-crítico. La “estética de la reconstrucción” de Guido Aristarco. Antonio Gramsci y las tensiones Norte-Sur en Italia. Cultura popular, migración y ciudad industrial.

Proyección: *Rocco y sus hermanos* (Luchino Visconti, 1958)

Legados neorrealistas en el “nuevo cine” de los años 60s. Del campo a la ciudad. Neocapitalismo y consumismo. Marginación y ascenso social. El ideal pequeñoburgués y la “raza subproletaria” en Pasolini. Las *nouvelles vagues* europeas. *Proyección:* *Mamma Roma* (Pier Paolo Pasolini, 1962) y fragmentos de *Accattone* (P.P.Pasolini, 1961)

Bibliografía específica de la Introducción y la Unidad 1:

BAZIN, André, “El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación”, en: Bazin, A. *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1999; ps. 285-395.

DELEUZE, Gilles, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Buenos Aires, Paidós, 1987; ps. 11-21.

ESSEVERRI, Máximo (coord.), *Raab/Visconti. La tierra tiembla*. Bs.As., Eudeba, 2011.

FARASSINO, Alberto: “Italia, el neorrealismo y los otros”. En: VVAA, *Historia general del cine. Volúmen IX. Europa y Asia (1945-1959)*, Madrid, Cátedra, 1996; 81-130.

GARCIA DIAZ, Noemí, “La *otra Italia* a través del documental etnográfico demartiniano”, en: *Secuencias, Revista de Historia del Cine*, núm. 17, Madrid, 2003; 25-39.

LIANDRAT-GUIGUES, *Luchino Visconti*. Madrid, Cátedra, 1997.

MARINIELLO, Silvestra: *Pier Paolo Pasolini*. Madrid, Cátedra, 1999.

MICCHICHE, Lino, “Por una verificación del neorrealismo”. En: Micciché (comp.), *Introducción al neorrealismo cinematográfico italiano. 3 volúmenes*. Valencia, Filmoteca de Valencia-Mostra Cinema Mediterrani, 1982; ps. Vol. I; p.13-26.

MONTERDE, José Enrique: *La imagen negada. Representaciones de la clase trabajadora en el cine*, Valencia, Filmoteca Generalitat Valenciana, 1997. “Imágenes de la vida obrera. El neorrealismo y sus herencias”; ps. 156-161.

QUINTANA, Angel: *Roberto Rossellini*. Madrid, Cátedra, 1995.

QUINTANA, Angel: *El cine italiano (1942-1961). Del neorrealismo a la modernidad*. Paidós, Barcelona, 1997.

SORLIN, Pierre: *Cines europeos, sociedades europeas. 1939-1990*. Cap. La Resistencia. Barcelona, Paidós, 1985.

Bibliografía general de la Introducción y la Unidad I:

CASSETTI, Francesco: *Teorías del Cine*, Madrid, Cátedra, 1994. Capítulo: "Cine y realidad"; ps. 31-41.

MEDICI, Antonio, *Neorealismo*. Roma, Dino Audino editore, 2008.

SORLIN, PIERRE, *Sociología del cine*. México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

TIRRI, Néstor, *Habíamos amado tanto a Cinecittá*. Buenos Aires, Paidós, 2006.

VVAA (Visconti, Lizzani, Rossellini y Zavattini) “El neorrealismo italiano”. En: J. Romaguera i Ramio y H. Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Cátedra, 1989; ps.192-218.

UNIDAD II: De la denuncia social al conflicto sindical y la protesta gremial durante las décadas de 1960/1970. El caso argentino.

Noticiero cinematográfico y documentales durante el primer Peronismo (1946-1955). Noticiero cinematográfico, propaganda e iconografía del trabajo en el primer Peronismo. El 1º. de Mayo y el 17 de octubre. Cine didáctico; cine y educación.

Proyección: selección de noticieros cinematográficos y documentales del período peronista.

Fernando Birri y los inicios de la “Escuela Documental de Santa Fe” (1956-1963). Entre lo amateur y lo profesional; entre la extensión universitaria y la formación técnico-académica. La representación del mundo del trabajo y la vida cotidiana bajo la influencia neorrealista y de la escuela documental británica de John Grierson. El fotodocumental en la enseñanza del futuro cineasta.

Proyección: *Tire-dié* (1958-1960), *Los inundados* (1962) y fotodocumentales santafecinos (1956-..).

La irrupción de un cine de intervención política. El golpe militar de 1966. La explotación social y la protesta obrera en la ciudad y el campo. La ocupación de fábricas en la segunda parte de *La hora de los hornos* (Solanas y Getino, 1968). La “lucha de calles” durante 1969, entre el Cordobazo y otras puebladas en los films de Enrique Juárez y el grupo Realizadores de Mayo. Negociaciones entre miradas etnográficas y militantes en Gerardo Vallejo. Vida cotidiana, burocracia sindical y acción gremial en *Los traidores* de Raymundo Gleyzer y el grupo Cine de la Base.

Proyección: *Los traidores* (Grupo Cine de la Base, 1973) y fragmentos de *El camino hacia la muerte del viejo Reales* (Gerardo Vallejo, 1971) y de las películas sobre el Cordobazo.

Bibliografía específica de la Unidad II:

AIMARETTI, M., BORDIGONI, L. y CAMPO, J. (2009). La Escuela Documental de Santa Fe: un ciempiés que camina. En: Lusnich, A.L. y Piedras, P. (editores). Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969). Buenos Aires, Nueva Librería, 359-394.

BERNINI, Emilio: “La vía política del cine argentino. Los documentales”. Revista *Kilómetro 111. Ensayos de Cine*. Buenos Aires, núm. 2, septiembre 2001.

BISIO, R. y CORDONE, H. (1989), “El Plan de Lucha de la CGT en 1964”, en: *Justicia Social*, año 5, n.8.

CAMPO, Javier (2009), “Revolución doble. *Argentina, mayo de 1969: los caminos de la liberación* (Grupo Realizadores de Mayo, 1969), en Lusnich Ana Laura y Pablo Piedras (eds.) *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*, Buenos Aires: Nueva Librería.

KRIGER, Clara, *Cine y Peronismo. El estado en escena*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

MESTMAN, Mariano y PEÑA, Fernando Martín, “Una imagen recurrente. La representación del Cordobazo en el cine argentino de intervención política”. En: *Revista Film Historia* (on line), Barcelona, Volúmen XII, núm. 3, 2002.

- NEIL, Claudia y PERALTA, Sergio, *Fotogramas santafesinos: Instituto de Cinematografía de la UNL, 1956-1976* (2008).
- ORQUERA, Fabiola. “Los “Testimonios de Tucumán” (1972-1974), de Gerardo Vallejo: peronismo, subalternidad y representación”, *e-I@tina*, Revista Electrónica del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 2007, núm. 19, abril-junio: 29-50
- OUBIÑA, David, Argentina: El profano llamado del mundo. En: Mestman, M. 2016.
- PEÑA, Fernando y Vallina, Carlos, *El cine quema. Raymundo Gleyzer*. Bs.As., De la Flor, 2000.
- PRIAMO, Luis. “Relato con fotos fijas y raccontos”. En: Neil, C. y Peralta, S.(2008).
- RUSSO, PABLO, “Representaciones de los trabajadores y sus conflictos en el cine argentino: *Los traidores* de Raymundo Gleyzer”, Revista electrónica *Questión* (UNLP), número 19, 2008.
- SAPIRE, Juana y SABAT, Cynthiat, *Compañero Raymundo*. Buenos.Aires., INCAA, 2015.
- SCHNEIDER, Alejandro, *Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973*, Buenos Aires: Imago Mundi, 2005.

Bibliografía general de la Unidad II:

- BIRRI, Fernando. *La Escuela Documental de Santa Fe*. Santa Fe: Editorial Documento, 1964
- CORTÉS, David y FERNÁNDEZ SAVATER, Amador (eds.), *Con y contra el cine. En torno a Mayo del 68*. Madrid, Fundació Antoni Tapies, 2008.
- GODARD, Jean Luc y SOLANAS, Fernando, “Godard por Solanas, Solanas por Godard”, *Cine del tercer mundo* 1, Montevideo, 1969.
- GAUTHIER, G. (2004). Cinéma, video, militantisme et participation. *CinémAction*, 110, 59-65.
- GETINO, Octavio y VELLEGGIA, Susana, *El cine de las historias de la revolución*. Buenos Aires, INCAA-Altamira, 2002.
- LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo (eds.), *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*, Buenos Aires, Nueva librería, 2009.
- MARRONE, Irene y MOYANO WALKER, Mercedes, *Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (1930-1960)*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2006.
- MESTMAN, Mariano, “Opciones visuales en torno a la protesta obrera. De *La hora de los hornos* (1968) a *Los traidores* (1973)”. Revista *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*. Buenos Aires, número 4, Editorial ADHILAC,

marzo 2014; ps. 11-30.

MOORE, Christopher. “*Cine local: Argentine Documentary Film and the Politics of Presence, 1948-1978.*” Phd. Dissertation, Indiana University, 2017.

NEIL, Claudia y PERALTA, Sergio, *Fotogramas santafesinos: Instituto de Cinematografía de la UNL, 1956-1976* (2008).

PERALTA, Sergio. Cine y política en el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. Tesina de Licenciatura en Historia, UNL, mimeograph, 2011

ORTEGA, María Luisa y GARCIA, Noemí, (eds.). *Cine Directo: reflexiones en torno a un concepto*, Madrid, Ocho y medio, 2008.

PLOTKIN, Mariano, *Mañana es San Perón*, Buenos Aires, UNTREF, 2007. Capítulos: “1º. De Mayo y 17 de Octubre: el origen de dos rituales” y “El 1º. De Mayo, el 17 de Octubre y el combate por el espacio simbólico”; pp. 81-143.

SARLO, B. (1998). “La noche de las cámaras despiertas”. En: *La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas*. Buenos Aires, Ariel, 195-269.

SCHNEIDER, Alejandro (comp.), *Trabajadores*, Buenos Aires: Herramienta, 2009.

VALLEJO, Gerardo (1985) *Un camino hacia el cine*. Buenos Aires, El Cid Editor.

Metodología de enseñanza

Las clases serán teórico-prácticas. Se dividirá en dos partes. Una parte de exposición a cargo del docente sobre el tema de la respectiva reunión (que incluye discusión con los estudiantes sobre la bibliografía y los films): 1 hora, 40 minutos. Otra parte de proyección de films completos o de fragmentos, en dvd: 1 hora, 20 minutos. En general se trabajará sobre la bibliografía específica. Se ofrecerá, asimismo, bibliografía complementaria sobre los marcos histórico-políticos de las experiencias objeto del seminario y/o críticas sobre cada film.

Régimen de evaluación y promoción

La regularidad se establece con la asistencia al 75% de las clases. El Seminario se promociona con la entrega de un trabajo final individual (8-10 páginas) que puede consistir en una monografía-ensayo o un proyecto detallado de Tesina, siempre en torno a los contenidos del Seminario o afines (a conversar). Hacia el final del curso mismo, el/la estudiante deberá presentar un breve resumen del tema de trabajo final propuesto para conversar con el profesor antes del comienzo de la escritura de la

monografía o proyecto de tesina. La nota final surge fundamentalmente del texto final, y se complementa con la consideración de la participación en clase.