

Seminario:

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

Profesor a cargo: Mariano Mestman

Horario: Viernes, 10-13hs (**Virtual: Viernes de 10hs. a 11.40hs.**)

Modalidad de dictado adaptado 2020:

El seminario consta de 3 horas semanales. Dada las condiciones especiales de esta cursada, se realizará un encuentro virtual semanal **los viernes entre 10hs y 11.40hs.** (y se utilizará la otra hora y veinte restante para que los estudiantes visualicen on-line las películas en el horario de su elección y en los sitios web facilitados por el docente). El encuentro virtual semanal consistirá en la clase teórica, la presentación del análisis de los films y la bibliografía respectiva por parte del docente, con espacios para la participación de los estudiantes.

Régimen de evaluación: El Seminario se promociona con la entrega de un trabajo final individual (7-10 páginas) que puede consistir en una Monografía o en un Proyecto de Tesina (a elección del estudiante), siempre en torno a los contenidos del Seminario.

Objetivos generales

El Seminario se propone analizar los modos en que fue representado el trabajador y su mundo en momentos destacados del cine mundial; estudiando dicha representación en relación con situaciones o acontecimientos históricos, discursos “de época” o el punto de vista de un autor o escuela cinematográfica en particular.

Al hablar del “mundo del trabajo” nos referimos no sólo al trabajador asalariado y su ámbito laboral, sino también a otros grandes temas 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.

A lo largo del Seminario se trabajará sobre películas en las que el mundo del trabajo (las temáticas señaladas) ocupó un lugar clave en la trama narrativa de las respectivas películas y no quedó subsumido en otras temáticas más generales. 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 las diversas modalidades de abordaje del tema, 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), sean los contemporáneos a la realización de los films que integran el corpus o posteriores.

Se busca introducir a los estudiantes en el análisis de las estrategias de representación puestas en juego por diversos directores o movimientos cinematográficos sobre estos temas, 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 dimensión estética.

Organización del Seminario

A los efectos de un recorrido en profundidad que involucre esos diversos aspectos (textuales / contextuales) el curso se organiza en **dos grandes Unidades** sobre períodos históricos y “subtemas” específicos:

- **la precarización laboral y la miseria social en la pos segunda posguerra mundial** (1945-1955), focalizando en el **cine neorrealista italiano**;

- **el conflicto sindical y la protesta gremial**, focalizando en los procesos de luchas campesinas y mineras, así como de ocupaciones fabriles y protestas callejeras en casos latinoamericanos (Argentina y Bolivia) y europeos (Francia e Italia) de las **décadas de 1960/1970**.

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 documental, el realismo y 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.

I.a) Neorrealismo y neorealismos. Una “ética de la estética” en la Italia de posguerra.

Entre el documental, el verismo literario del siglo XIX, la política y el “esteticismo” viscontiniano.

Proyección: La terra trema (Luchino Visconti, 1948)

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

Proyección: Ladrones de bicicleta y El techo (Vittorio De Sica / Cesare Zavattini, 1946 y 1956)

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

Proyección: Arroz amargo (Giuseppe De Santis, 1949)

I.d) 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), *Stromboli* (1950) y *Europa 51* (1951)

I.e) Más allá del neorrealismo: 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 (y su influencia en América Latina).

I.f) Más allá del neorrealismo: 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).

I.g) Más allá del neorrealismo: 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)

I.h) Legados neorrealistas en el “nuevo cine” de los 60s. Del campo a la ciudad. Neoliberalismo y consumismo. Marginación y ascenso social. El ideal pequeñoburgués y la “raza subproletaria” en Pasolini.

Proyección: *Mamma Roma* (Pier Paolo Pasolini, 1962)

Bibliografía específica:

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. Volumen 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.

Bibliografía general de referencia:

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.

CASETTI, 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.

SORLIN, Pierre: *Cines europeos, sociedades europeas*. 1939-1990. Cap. La Resistencia. Barcelona, Paidós, 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: Conflicto sindical y protesta obrera en la década de 1960. El cine político entre América Latina y Europa.

II.a) Argentina: del Peronismo histórico (1945-1955) al cine militante de fines de los años 60s. Noticiero cinematográfico, propaganda e iconografía del trabajo en el primer Peronismo. El 1º. de Mayo y el 17 de octubre. Cine directo y montaje ideológico. El testimonio y las modalidades de “dar la voz al pueblo”. El conflicto sindical: estudio comparado sobre la representación de las ocupaciones de fábrica y de la protesta callejera durante el Cordobazo.

Proyección: selección de noticieros cinematográficos y documentales del período peronista. Selección de films militantes sobre el Cordobazo (1969).

II.b) Bolivia: de la modernización agraria a la insurrección indígena. La Revolución de 1952 y El Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB). El documental institucional y la propaganda oficial. La tecnificación agrícola, la cultura indígena y campesina en la obra de Jorge Ruiz en la década de 1950. El cine político de Jorge Sanjinés y el grupo Ukamau en las décadas de 1960/1970.

Proyección: selección de documentales del ICB (bajo la dirección de Waldo Cerruto y Jorge Ruiz) y de *El coraje del pueblo* (Jorge Sanjinés, 1971)

II.c) Del Mayo francés (1968) al “otoño caliente” sindical en Italia (1969).

Los Estados Generales del cine francés y las huelgas fabriles. Las luchas obreras del “miracolo economico” y el “autunno caldo” en Italia.

Proyecciones: Selección de fragmentos de: *Apollon, fabbrica occupata* (Ugo Gregoretti, 1969), *Á bientôt, j'espere* (Chris Marker, 1967), *Camarades* (Marin Karmitz, 1970).

Bibliografía específica:

AIMARETTI, María, “Revivir la experiencia, narrar la masacre, impugnar la Historia: sobre el uso del testimonio en *El coraje del pueblo* (Grupo Ukamau-Jorge Sanjinés, 1971)”. Revista *Afuera*, n.º 12, año VII, agosto de 2012.

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.

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.

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

LUIS RODRÍGUEZ, Mikel, “ICB: El primer organismo cinematográfico institucional en Bolivia (1952-1967)”, en: *Secuencias. Revista de Historia del Cine*, Madrid, número 10, 1999; 38-51.

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.

SANJINES, Javier, “Transculturación y subalternidad en el cine boliviano”, en: Revista *Objeto Visual*, Cinemateca Nacional de Venezuela, núm. 10, diciembre 2004; 11-29.

SANJINES, Jorge y GRUPO UKAMAU, *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*, México, siglo XXI, 1987.

Bibliografía general de referencia:

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

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.

GUMUCIO DAGRON, Alfonso, *Historia del cine boliviano*, México, UNAM, 1983.

LAYERLE, Sebastián, (2007). À l'épreuve de l'événement. Cinéma et pratiques militants en Mai 68. En: *Une histoire du spectacle militant (1966-1981)*. Paris: L'entretemps: 145-157.

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.

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.