

LOS NUEVOS CINES LATINOAMERICANOS

Fotograma de *La hora de los hornos* (Solanas y Getino, 1973).

CONTEXTO

1895 -1897. Primeras proyecciones de los Lumière. Llegada del cine a América Latina.

1910-1920. Consolidación de los primeros cines nacionales (Argentina, México y Brasil como principales polos). Revolución Mexicana de Pancho Villa y Emiliano Zapata (1910-1917).

1930-1940. "Década infame" en Argentina (alternancia en el poder de grupos de terratenientes, corrupción y persecución política) → surgimiento de nuevos movimientos políticos.

1946. Primer gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina. Impulso al cine nacional y nacionalista (inicios del cine sonoro).

CONTEXTO

1959. Revolución Cubana. Fundación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC).

c.1960-1970. "Nuevos cines" latinoamericanos.

1968. Inicio de la dictadura en Brasil.

1971. Golpe de Estado en Bolivia.

1973. Golpe de Estado en Uruguay y Chile.

1974. Muerte de Perón.

1976. Golpe de Estado en Argentina.

CONTEXTO

El cine llegará a América Latina junto con la **modernidad capitalista** y tendrá una **rápida expansión en las principales ciudades** de países como Argentina, México, Brasil, Cuba, Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú o Uruguay...

Desde sus inicios, el cine latinoamericano se verá atravesado por una fuerte **tensión entre nacionalismo, cultura popular y dependencia económica.**

CONTEXTO

Los incipientes Estados latinoamericanos verán en el cine una eficaz **herramienta para construir y difundir el espíritu nacional**.

- Argentina: *El fusilamiento de Dorrego* (1908) y *Nobleza gaucha* (Martínez de la Pera, Gunch & Gairo, 1915)
- Perú: *Los centauros peruanos* (Jorge Goytizolo, 1912).
- México: *La vida del General Pancho Villa* (Christy Cabanne & Raoul Walsh, 1914).
- Chile: *El húsar de la muerte* (Pedro Sienna, 1925).

CONTEXTO

Pese a algunos **tímidos intentos por abordar las tensiones y conflictos sociales** —como la resistencia indígena en Bolivia, con filmes como ***Wara Wara* (Velasco Maidana, 1930)**, o las luchas obreras como en el caso de la película argentina ***Juan sin ropa* (George Benoit, 1919)**— muy pronto el cine latinoamericano se dedicaría a **copiar los modelos de éxito europeos y hollywoodenses**, buscando convertirse en una industria "competitiva" a nivel nacional e internacional.

CONTEXTO

El **melodrama**, el ***thriller*** y, con la llegada del sonoro, la **comedia musical**, se convertirían en los **géneros más populares durante los años 20, 30 y 40**, junto con los **noticiarios cinematográficos** y un **cine documental "edulcorado"**, que (al estar financiado por la burguesía productora) ignoraba las condiciones de vida de las clases oprimidas

CONTEXTO

Todo esto comenzará a cambiar a partir de los años cuarenta, de manera tímida, y más intensamente a partir de la **década de 1950**.

PRECURSORES

Ya en la década de los 40, el **director argentino Mario Soffici** comenzará a realizar las primeras **películas abiertamente antiimperialistas y de conciencia social**, basándose en los relatos cortos que el escritor uruguayo Horacio Quiroga había ambientado en la selva de la provincia de Misiones, en el norte argentino.

PRECURSORES

La primera de estas películas, ***Prisioneros de la tierra* (1939)**, es un melodrama que aborda claramente una **crítica a las condiciones de esclavitud** en las que se encontraban los trabajadores de las plantaciones de yerba mate en la selva misionera.

PRECURSORES

En el caso mexicano, la **visita del cineasta soviético Sergei Eisentsein** marcará un hito...

El rodaje, durante los **años 30**, de su (frustrado) filme ***¡Que viva México!*** —impulsado en parte por Chaplin y financiado por Mary Clair Sinclair (esposa del escritor Upton Sinclair)— contribuiría al **desarrollo de la estética del cine nacionalista del país del Norte**.

PRECURSORES

Poco a poco México irá abandonando las clásicas comedias —entre las que destacaban los filmes de Cantinflas— para ir tímidamente adentrándose en el retrato de las tensiones sociales...

PRECURSORES

Ejemplo de ello son filmes como ***Distinto amanecer*** (Julio Bracho, 1943), en el que se aborda la represión de las organizaciones sindicales a través de un *thriller* político protagonizado por un líder obrero...

PRECURSORES

... o ***Campeón sin corona*** (Alejandro Galindo, 1941), en el que se examina e mundo de la pobreza urbana a través de la vida de un joven obrero que intenta escapar de su realidad a través de su talento para el boxeo.

PRECURSORAS

Uno de los casos más interesantes, en este sentido, lo constituye el cine de la directora mexicana **Matilde Landeta**...

PRECURSORAS

... Un **cine "protofeminista"** en el que se abordan cuestiones como la resistencia indígena (**Lola Casanova, 1948**) o el rol protagonista de las mujeres en la Revolución Mexicana (**La negra Angustias, 1949**).

PRECURSORES

El caso más paradigmático dentro de todos estos cambios lo encontramos en **Brasil**.

La necesidad de **reunir a la ciudadanía brasileña en torno a símbolos culturales compartidos**, llevó al Estado a impulsar la cinematografía, promoviendo la **creación de varios estudios en los años 30**, en la ciudad de **Rio de Janeiro**.

PRECURSORES

Aunque estos estudios se dedicaron mayoritariamente a reproducir el modelo de cine masivo de entretenimiento, **poco a poco fue surgiendo una tradición "de calidad"** de la mano del cineasta **Humberto Mauro**, con películas como ***Favela de mis amores* (1935)**.

PRECURSORES

En ***Favela de mis amores***, Mauro se internará en las favelas de Rio para registrar su **cultura popular** y, en particular, su **música**, retratando estos barrios como centros de una vibrante vida cultural, lugar de origen de la samba.

PRECURSORES

Aunque esta tradición de calidad sucumbió ante la presión de la industria hollywoodense que invadía las salas de cine latinoamericanas, sirvió para sentar las **bases de algo nuevo.**

A inicios de los años 40 se fundaría la productora **Atlântida**, conformada por cineastas que buscaban promover un **cine crítico realista, trabajando con temas populares.**

PRECURSORES

Aunque esta productora tampoco tendría demasiado éxito, pocos años más tarde, en **1949**, daría lugar a una nueva compañía: **Vera Cruz**, esta vez, en la ciudad de **São Paulo**.

PRECURSORES

Vera Cruz surgirá en un contexto de **nuevas libertades políticas** que permitirán crear las condiciones necesarias para un **debate crítico sobre las iniciativas culturales.**

PRECURSORES

La notoriedad de Vera Cruz ayudó a generar un **debate sobre la naturaleza y el rol del cine brasileño.**

Debate que tendrá lugar en los recién inaugurados **cineclubes**, así como en **periódicos** y **congresos cinematográficos.**

PRECURSORES

Los debates de comienzos de los años cincuenta, que se extenderán a toda América Latina, conducirán a **iniciativas teóricas y prácticas que transformarían el cine de la región en la siguiente década.**

LOS NUEVOS CINES

En los **años cincuenta y sesenta**, todo este clima llevará a la creación de los llamados "**nuevos cines**" en diferentes partes del continente.

Estos nuevos cines surgirán al calor de dos proyectos políticos muy distintos que sirvieron para modernizar y radicalizar el clima social y cultural del continente: la **Revolución Cubana (1959)** y el **desarrollismo económico**.

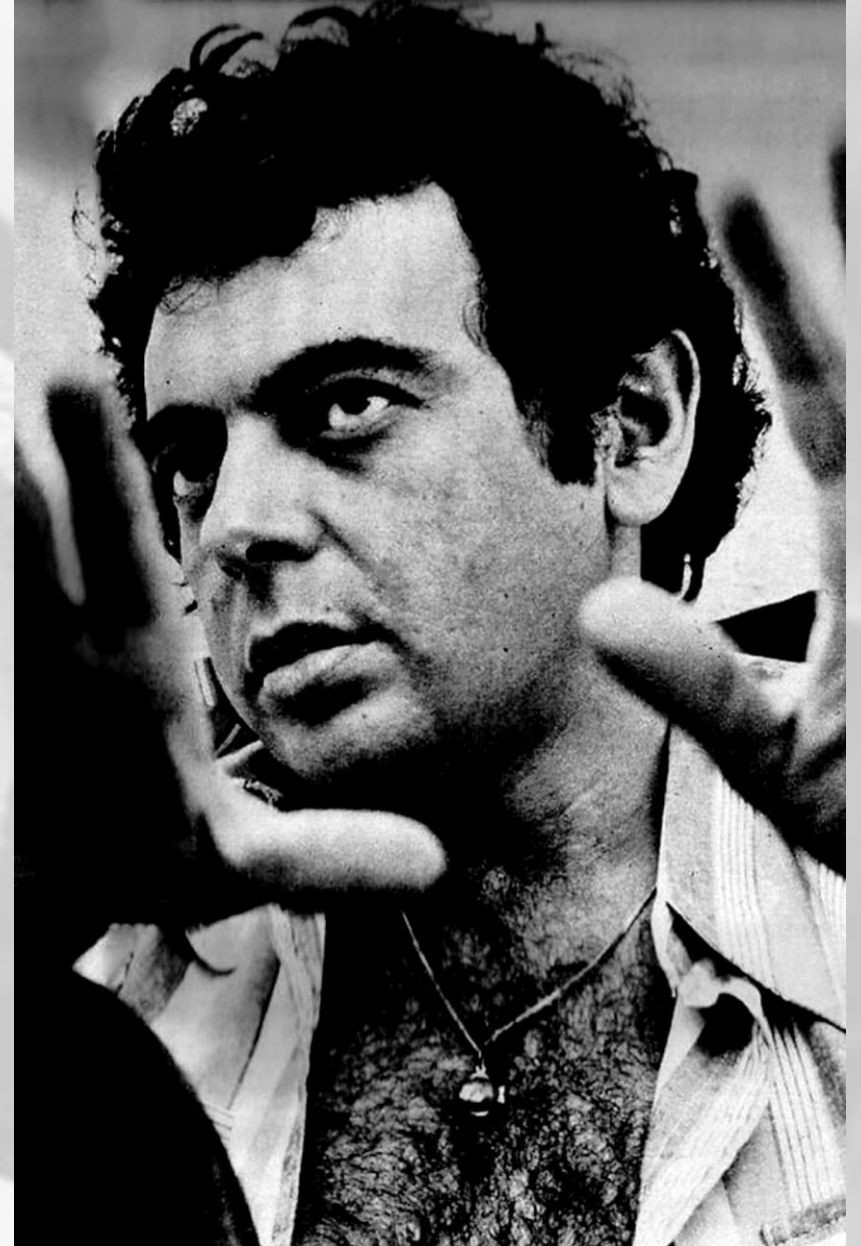
LOS NUEVOS CINES

Por otro lado, estos nuevos cines fueron posibles, también, debido al **crecimiento económico de la región** durante la década de los cincuenta...

Crecimiento que conllevó el **aumento del campo intelectual**, gracias al mayor acceso a las universidades, a la proliferación de los cineclubes, o al aumento de las casas editoriales y los periódicos críticos (entre otros factores)...

LOS NUEVOS CINES

Como diría uno de los principales exponentes de este movimiento, el brasileño **Glauber Rocha**, los nuevos cines empezaron "**con una idea en la cabeza y una cámara en la mano**", asumiendo **posiciones flexibles** que se adaptaban al cambiante momento histórico y a la realidad cultural de cada país.

LOS NUEVOS CINES

Pese a las especificidades nacionales, los nuevos cines abogaron por lograr un **movimiento panamericano o latinoamericano**, en el que los "**enemigos**" comunes eran el **imperialismo norteamericano**, el **capital multinacional**, el **cine de Hollywood** y la **fragmentación causada por el neocolonialismo**.

Los **objetivos** de estos cineastas pasaban por contribuir a la **liberación nacional e internacional**.

LOS NUEVOS CINES

Así, en el período de 1968 a 1970 vieron la luz memorables trabajos como los de **Tomás Gutiérrez Alea (Cuba); Pino Solanas y Octavio Getino (Argentina); Jorge Sanjinés (Bolivia); Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos (Brasil); Miguel Littín y Raúl Ruiz (Chile); o Ugo Ulive y Mario Handler (Uruguay)**, entre muchos otros.

LOS NUEVOS CINES

En el caso argentino, conviene también destacar el trabajo de cineastas como **Fernando Birri**, precursor fundamental del que más tarde se conocería como "**tercer cine**"...

LOS NUEVOS CINES

... y responsable de **documentales** como ***Tire dié*** (1958), en el que cerca de ochenta estudiantes de cine observaron y grabaron a los niños de un barrio olvidado, que diariamente arriesgaban sus vidas corriendo a lo largo de las líneas del ferrocarril para pedir monedas.

LOS NUEVOS CINES

Birri —que había estudiado en el Centro Sperimentale de Cinematografia— se inspirará en el **neorrealismo italiano...**

Pero irá mucho más allá.

LOS NUEVOS CINES

Tire dié se desarrolla como un **diálogo con la comunidad**: una primera versión fue mostrada a diferentes audiencias y la edición final incorpora varias de sus sugerencias.

LOS NUEVOS CINES

También en Argentina es destacable el trabajo de los cineastas **Pino Solanas** y **Octavio Getino**, fundadores del **Grupo Cine Liberación** y responsables de uno de los filmes más emblemáticos del nuevo cine latinoamericano, ***La hora de los hornos*** (1966-1968).

LOS NUEVOS CINES

El filme consta de **cuatro horas** de duración
divididas en **tres partes...**

LOS NUEVOS CINES

1) "**Necolonialismo y violencia**", que trata sobre la dependencia argentina, económica y culturalmente, de Europa.

LOS NUEVOS CINES

2) **"Un acto para la liberación"**, en la que se aborda el papel del peronismo como una fuerza para el cambio en el gobierno.

LOS NUEVOS CINES

3) "**Violencia y liberación**", en la que se presentan varias entrevistas con militantes que discuten la mejor manera de lograr las transformaciones revolucionarias.

LOS NUEVOS CINES

Las películas exigían la **participación del espectador**, convirtiéndose en **actos políticos** y en **momentos excepcionales de comunicación...**

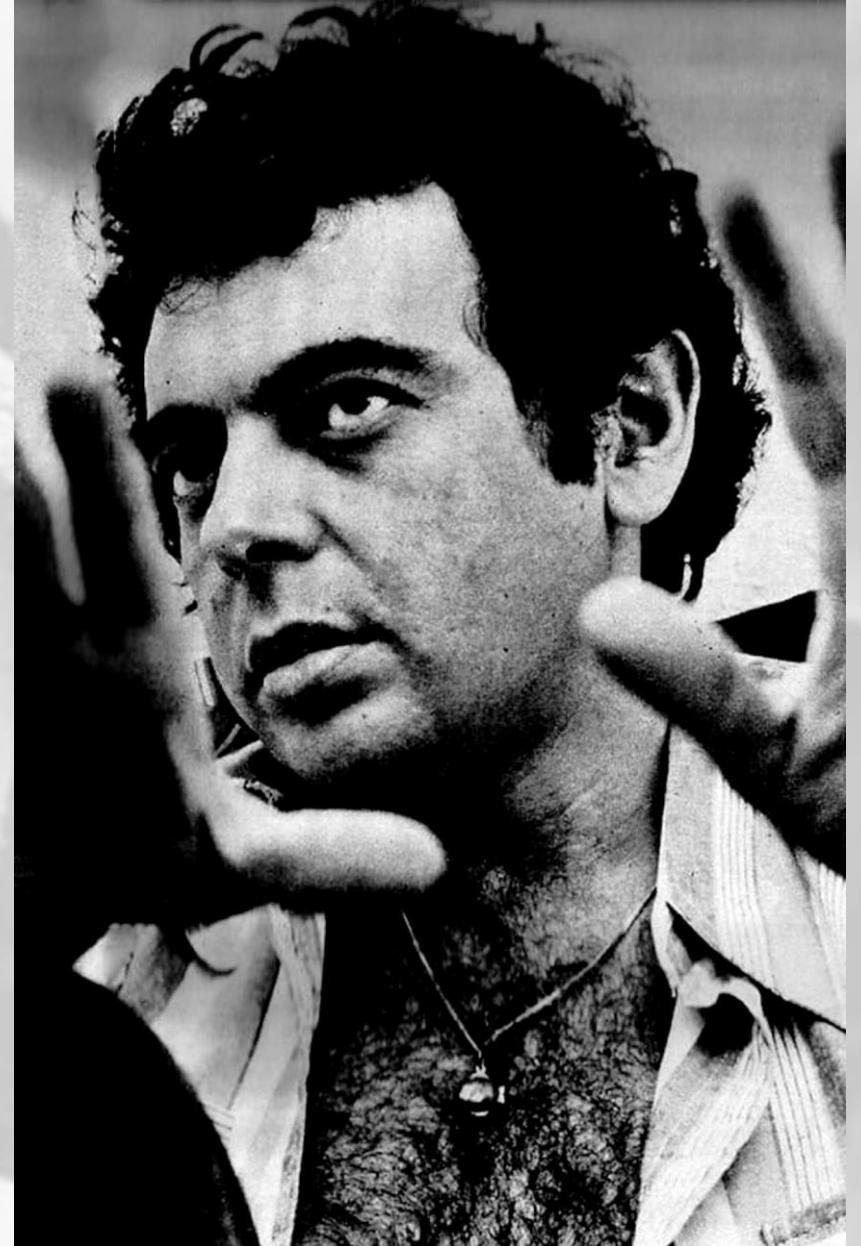
LOS NUEVOS CINES

Por ejemplo, al final de la segunda parte de *La hora de los hornos*, una voz en off declara: "Ahora la película se está deteniendo y **depende de usted continuarla**. Ahora usted tiene la base".

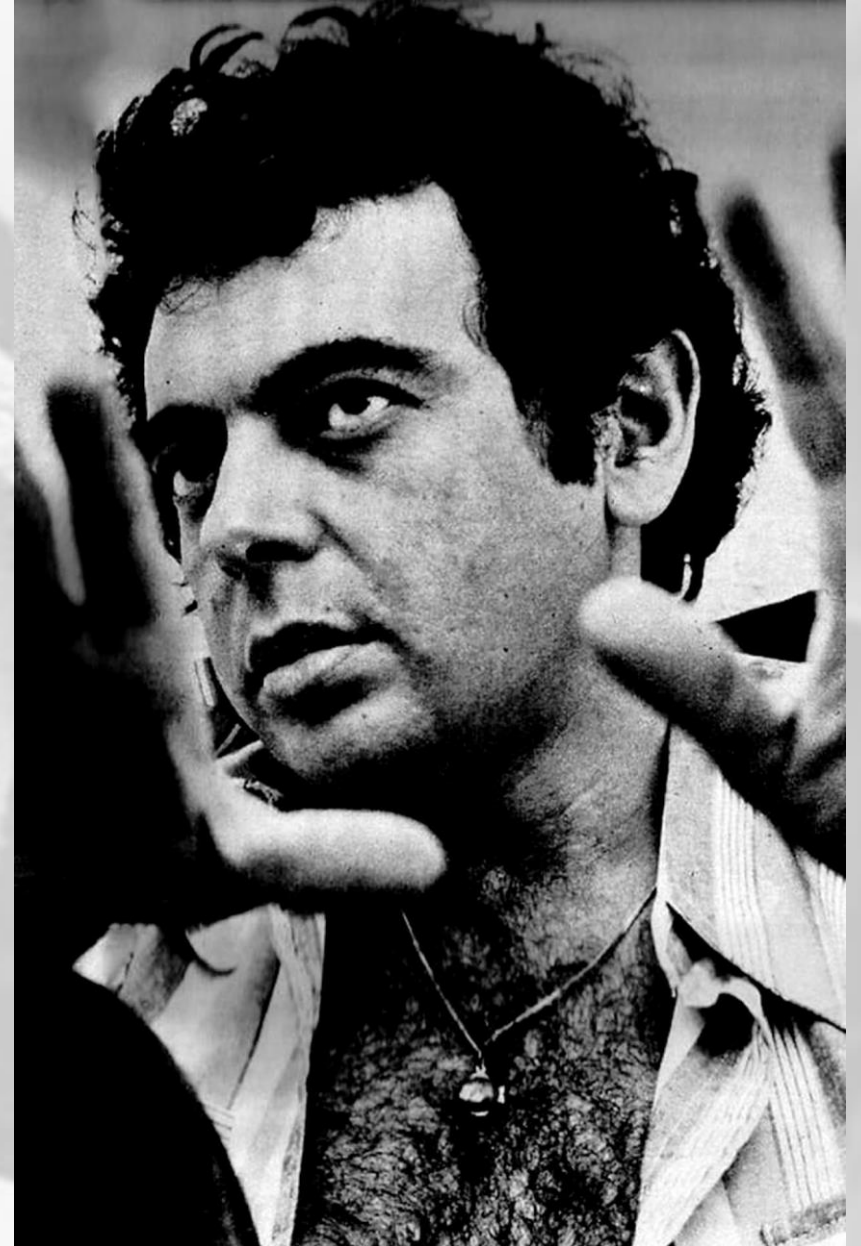
LOS NUEVOS CINES

En el caso brasileño, destaca el trabajo del ya mencionado **Glauber Rocha**, precursor teórico del conocido como "***cinema novo***".

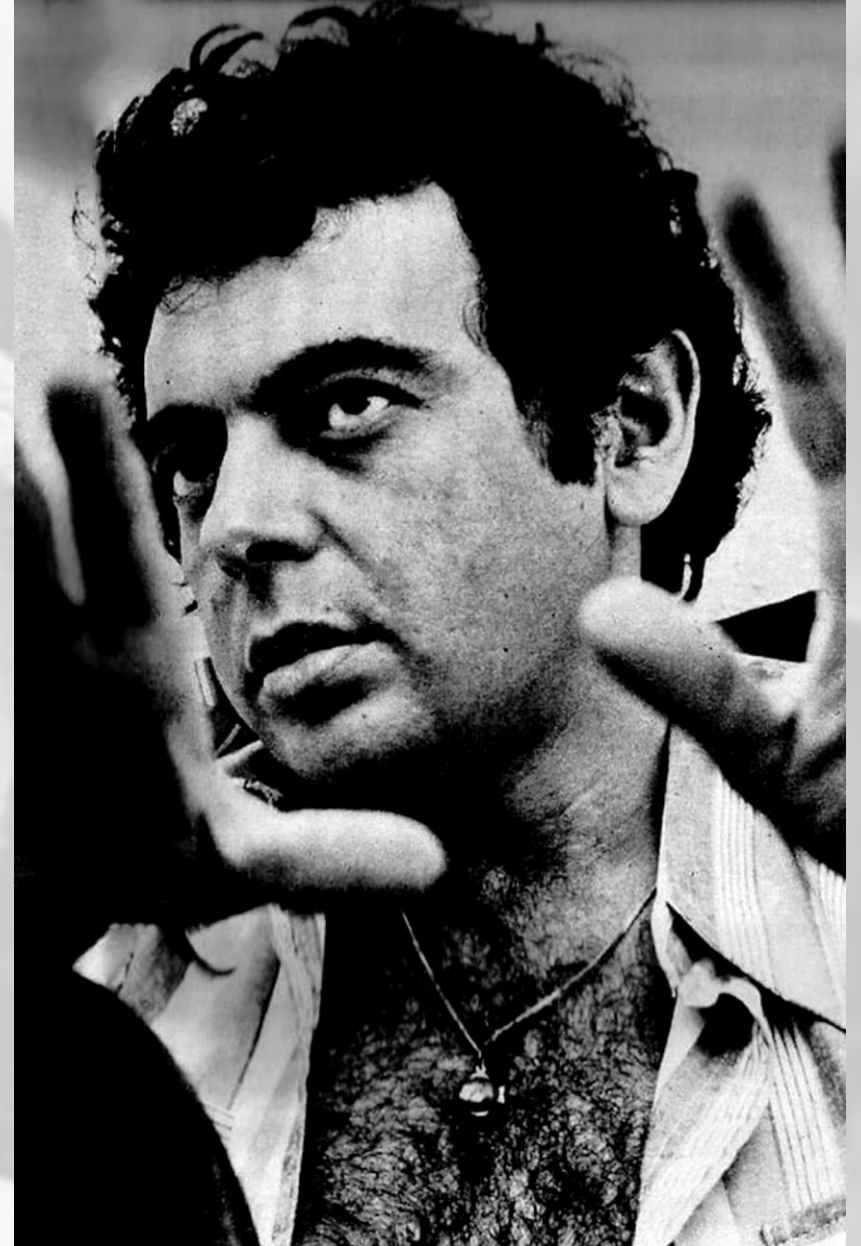
LOS NUEVOS CINES

Inspirado en el **cine de autor francés**, consideraba esta forma de creación como un **acto revolucionario**, en tanto suponía una manera "de **arrancar la mano muerta del cine comercial**".

LOS NUEVOS CINES

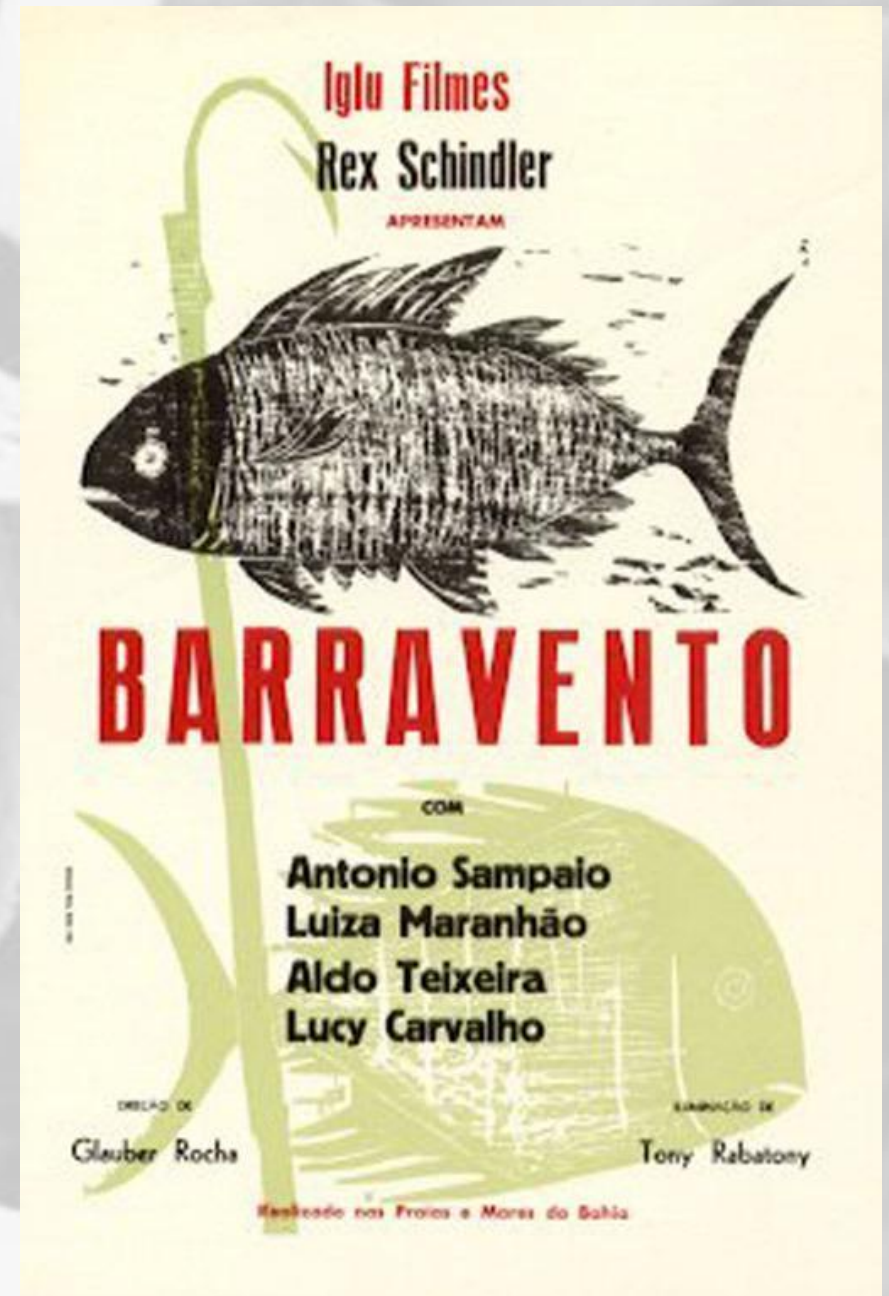
Para Rocha, la revolución es la **intersección del cine de autor con la conciencia social** y la intervención de un **lenguaje propio de los países del Sur** (de la periferia) que incorpore en la ficción los **rasgos estilísticos del documental**.

LOS NUEVOS CINES

Su primer largometraje, ***Barravento* (1962)**, es considerado el filme inaugural del movimiento conocido como ***cinema novo***.

En él, Rocha aborda cómo la religión impide a una comunidad pesquera entender las condiciones reales en que viven.

LOS NUEVOS CINES

Sin embargo, uno de sus filmes más emblemáticos lo constituye ***Dios y el diablo en la tierra del sol*** (1963), en el que Rocha aborda los problemas del **desarrollo desigual** y la **opresión de los terratenientes**.

**deus e o diabo
na terra do sol**

LOS NUEVOS CINES

En el filme, Rocha cuenta la historia de Manuel y Rosa, una pareja de campesinos que atraviesa varias etapas de rebelión: desde el asesinato de un terrateniente hasta el enfrentamiento con el "dios negro" y el "diablo blanco", del que se liberarán y que funciona como **metáfora de la revolución**.

**deus e o diabo
na terra do sol**

ALGUNAS CONCLUSIONES

- **El nuevo cine no fue una escuela única**, sino una constelación crítica que presenta características específicas en cada país.
- Recibió **influencias del neorrealismo y de la nueva ola francesa**, pero las **transformó y trascendió** para adaptarlas a sus contextos de una **manera crítica**.
- La **Revolución Cubana** actuó como **motor institucional e ideológico** en estos cambios en el cine latinoamericano de la época.