

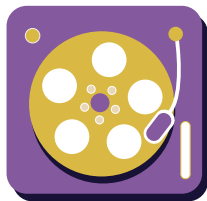
Canciones populares

géneros y afectos en los cines posclásicos
(América Latina y Europa)

Universidad
Nacional
de Quilmes

II Coloquio Internacional
Buenos Aires 7 al 9 abril de 2021

Canciones populares

géneros y afectos en los cines posclásicos
(América Latina y Europa)

II Coloquio Internacional
Modalidades virtual y presencial

7, 8 y 9 de abril de 2021
Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, CABA)

Organizadores

Grupo de Estudio sobre Cine y Culturas Populares en América Latina (CineLat&Pop),
Instituto de Artes del Espectáculo “Raúl H. Castagnino”,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Licenciatura en Artes Digitales, Licenciatura en Artes y Tecnologías, Tecnicatura
Universitaria en Producción Digital,
Escuela Universitaria de Artes, Universidad Nacional de Quilmes.

Auspiciantes

Formar Cultura y Centro Cultural Kirchner (Ministerio de Cultura de la Nación),
Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA),
Grupo de trabajo “Arte y política. Sensibilidades y razones críticas”
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
Katholieke Universiteit Leuven,
Université libre de Bruxelles.

Ministerio de Cultura
Argentina

KU LEUVEN

Presidentes:

Sophie Dufays, Pablo Piedras, María Valdez.

Coordinación general:

María Magdalena González, Rocío Agra.

Streaming:

Jazmín Pastela.

Comunicación:

Lucas Canale, Micaela Martos, Martina Giambartolomei, Valeria Arévalos.

Diseño:

Débora Galun.

Edición de video:

Hernán Armocida.

Colaboradores en sala y virtuales

Matías Corradi, María Aimaretti, Lucía Rodríguez Riva, Dana Zylberman, Triana Pujol, Agustina Trupia, Tomás Guarnaccia, Lucas Gambone, Federico Garibaldi Noya, Cecilia Tkacik, Micaela Martos, Mario Laborem, Mariana López, Tomás Guarnaccia, Agustina Trupia, Martina Giambartolomei, Néstor Álvarez.

Comité organizador:

Tamara Accorinti, María Aimaretti, María Julia Augé, Valeria Arévalos, Cecilia Elizondo, Héctor Kohen, Mario Laborem, Mariana S. López, Ileana Matiasich, Alejandra Pía Nicolosi, Alejandra Rodríguez, Lucía Rodríguez Riva, Nicolás Varchausky, Dana Zylberman.

Comité científico:

Alfredo Alfonso (Universidad Nacional de Quilmes/Universidad Nacional de La Plata), Martin Barnier (Université Lumière Lyon 2), Sandro Benedetto (Universidad de Buenos Aires/ Universidad Nacional de las Artes/ EMPA), Vicente Benet (Universitat Jaume I), Lisa Di Cione (Universidad de Buenos Aires/ Universidad Nacional Arturo Jauretche/ Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”), Daniel González (Universidad Nacional de Quilmes/ Universidad Nacional de La Plata), Marvin D’Lugo (Clark University), Marina Díaz López (Instituto Cervantes), Clara Kriger (Universidad de Buenos Aires), Guilherme Maia (Universidad Federal de Bahía), Ricardo Manetti (Universidad de Buenos Aires), Dominique Nasta (Université Libre de Bruxelles), Phil Powrie (University of Surrey), María Luisa Ortega (Universidad Autónoma de Madrid).

Miércoles 7 de abril

Centro Cultural Kirchner (Sala Argentina)

Transmisión en vivo:
bit.ly/coloquiocc1

9:00 - 10:30 hs.

Narrativas documentales

Depetris Chauvin, Irene (UBA/CONICET), “Sobre la posibilidad de un futuro. Música black, temporalidad y afecto en dos documentales de ciencia ficción”.

Gómez, Lía (UNQ/UNLP), “Los taxis. Una experiencia”.

Rodríguez, Alejandra (UNQ), “Entre la memoria y el nuevo amanecer. Música y representación audiovisual de los pueblos originarios”.

Aimaretti, María (UBA/CONICET), “Canciones que crean memoria(s) en el cine documental argentino reciente”.

Coordinadora de mesa: **Aimaretti, María (UBA/CONICET)**.

10:45 - 12:15 hs.

Conferencia de apertura: Marina Díaz López (Instituto Cervantes)

“Verbenas nostálgicas españolas. Y cómo pensarlas en el imaginario del teatro musical del cine europeo en la Guerra Fría”.

Presenta y modera: **Dana Zylberman (UBA)**.

12:15 - 13:30 hs.

Receso

13: 30 - 15: 00 hs.

Rock, pop y nuevas olas

Alomar, Martín (UBA), “Canción es pop. Mirada queer, deconstrucciones y melodías populares en el cine de Santiago Giralt”.

Delgado, Julián (IDAES-UNSAM/CONICET), “Música, género, juventud y política en *El profesor hippie* (1969) y *El extraño de pelo largo* (1970)”.

López, Mariana (UBA), “*Convención de vagabundos*, un caso de mixturas en el cine argentino”.

Di Cione, Lisa (UBA/UNAJ/INM), “El rock y otros géneros musicales en el cine orientado al consumo juvenil en Argentina entre 1955 y 1965, del Twist a la ‘Nueva Ola’”.

Coordinadora de mesa: **Di Cione, Lisa (UBA/UNAJ/INM)**.

15: 15 - 16: 45 hs.

Transnacionalismo, internacionalismo y comparatismo

Cozzo, Laura Valeria (UBA), “Rock me, Orpheus!”.

Illescas, Raúl (UBA), “Recepciones y repercusiones de la Bossa nova. Claves del internacionalismo musical en *Orfeu negro*”.

Ravazzano, Lucas (UFBA), “A canção ‘Cucurricucú Paloma’ no cinema europeu”.

Corradi, Matías (UBA), “Los sonidos de la migración desde una perspectiva comparada”.

Coordinador de mesa: **Matías Corradi (UBA)**.

17: 00 - 18: 30 hs.

Mesa de apertura:

Sophie Dufays (KU Leuven), **María Valdez** (UNQ-UNA), **Pablo Piedras** (UBA-CONICET-UNA), **Ricardo Manetti** (FFyL, UBA), **Alfredo Alfonso** (UNQ), **Diego Romero Mascaró** (UNQ) y **Jorge Dubatti** (IAE, FFyL, UBA).

18: 45 - 19: 30 hs.

Intervención musical de piano a cargo de Pablo Fraguela.

Pianista, arreglador y compositor de tango y folklore. Docente de la Universidad de San Martín, Conservatorio Manuel de Falla y la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Cantante invitada: Victoria Morán.

Jueves 8 de abril

Centro Cultural Kirchner (Sala Federal)

Transmisión en vivo:
bit.ly/coloquiocc2

9: 00 - 10: 30 hs.

Identities nacionales y apropiaciones transnacionales

Laborem, Mario (UNA), “Violencia, traición y democracia en Venezuela”.

Maia, Guilherme (UFBA), “Memória, nostalgia e intertextualidade no projeto de canções de *Bacurau* (Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho, 2019)”.

Tovar-Vicente, Mónica (URJC), “Canciones filmadas para identidades narradas: la hipertextualidad melódico-nacional en la obra almodovariana”.

Gruber, Mónica (UBA) y Russo, Patricia (UBA), “Entre el bolero y la fatalidad: una Medea mexicana”.

Coordinador de mesa: Mario Laborem (UNA).

10: 45 - 12: 15 hs.

Autores musicales y autores cinematográficos

García, Luisina (UBA/CONICET), “En clave nacional. Una canción de Julián Aguirre para *El Fausto criollo* de Luis Saslvasky”.

Haase, Diego Martin (UFBA), “As canções da trilogia de Salta de Lucrecia Martel: fronteiras temporais, estéticas regionais”.

Rodríguez, Lucas Manuel (UNQ), “La música argentina como usufructo de la diégesis cinematográfica – un abordaje sobre tres casos del cine nacional”.

Barnier, Martin (Universidad Lumière Lyon 2), “Las canciones de Michel Legrand y Jacques Demy: construyendo el posclásico”.

Coordinadora de mesa: Sophie Dufays (KU Leuven).

12: 15 - 13: 30 hs.

Receso

13: 30 - 15:00 hs.

Géneros, sexualidades y otras indagaciones teóricas

Invernizzi, Agostina (UBA/CONICET), “Potencias, transgresiones y deseos libertarios. El uso de la canción en *Muchachas que estudian*”.

Martinelli, Lucas (UBA/UNTREF), “Escenificaciones del *lipping* en *Tangerine* (2015) y *Una mujer fantástica* (2017)”.

Ornani, Carla (UBA/UNA), “Ficción fílmica y canción: el caso de *El lugar sin límites* (Arturo Ripstein, 1978)”.

Trupia, Agustina (UBA/CONICET), “Las canciones populares en la práctica fonomímica: dos casos de figuraciones transformistas en el cine cubano”.

Coordinadora de mesa: Agustina Trupia (UBA/CONICET).

15: 15 - 16: 45 hs.

Cine argentino contemporáneo

Alonso, Marisa (CEHCMe-UNQ), “*Yo no sé qué me han hecho tus ojos*. Acerca de las formas de la nostalgia: tango, pasado y memoria”.

Cardín, Tomás (UNQ), “Nada de nada es lo que me das. Tensiones entre lo mortuario y lo vital en la utilización diegética de la banda sonora en *Los paranoicos*”.

Kratje, Julia (UBA/CONICET), “¿Qué puede una canción? Comunidades musicales en el cine argentino”.

Pujol, Triana (UBA) y Giambartolomei, Martina (UBA), “¿Vamos a bailar? Música electrónica y cultura queer en dos films argentinos del nuevo milenio”.

Coordinadoras de mesa: Triana Pujol (UBA) y Martina Giambartolomei (UBA).

17: 00 hs. 18: 30 hs.

Historia y realidad como materia prima de exploración audiovisual

Gergich, Marina (UNQ), “Dime qué escuchas y te diré hacia dónde mirarás: canciones, música, sonido y silencio en el cine inmersivo”.

Ferrari, Mariano (UNLP), “La música popular en la composición del relato audiovisual. El caso de la serie argentina ‘Historia de un clan’”.

Lacerda, Glauber (UFBA/Universidade Estadual do Sudoeste), “A Guajira Guantanamera no Noticiro ICAIC Latinoamericano”.

Augé, María Julia (UNLP/UNQ), “La inquieta melodía del río en *La orilla que se abisma* de Gustavo Fontán”.

Coordinadora de mesa: **María Julia Augé (UNLP/UNQ)**.

18: 45 - 20: 00 hs.

Conferencia plenaria: Marvin D'Lugo (Clark University)

“La canción mediatizada: tecnología e imaginación acústica”.

Presenta y modera: **Lucía Rodríguez Riva (UBA/UNA/CONICET)**.

Viernes 9 de abril

Centro Cultural Kirchner (Sala Federal)

Transmisión en vivo:
bit.ly/coloquiocc3

9: 00 - 10: 30 hs.

Folklóricos y clásicos

Lefere, Robin (ULB), “Usos y funciones de la copla en los musicales españoles de la democracia”.

Romera Figueroa, Elía (Duke University), “Recuerdos con género: el personaje de ‘María de la O’, de la copla al cine”.

Vernon, Kathleen M. (Stony Brook University), “Tatuaje: biografía cinematográfica de una canción”.

Mansilla, Silvina Luz (UBA/UNA), “La canción ‘Soldado desconocido’ en el film *Revolución. El cruce de los Andes*”.

Coordinadora de mesa: Silvina Luz Mansilla (UBA/UNA).

10: 45 - 12: 30 hs.

Conferencia plenaria: Roberto Calabretto (Università di Udine)

“Música para cine: entre el pasado y el presente y una hipótesis hacia el futuro” (en italiano con traducción consecutiva).

Presenta y modera: Dominique Nasta (ULB).

12: 30 - 14: 00 hs.

Receso

14: 00 - 15: 30 hs.

Cines clásico, neoclásico y moderno

Adorni, Angélica (UBA), “Canciones litoraleñas argentinas e identificaciones plurales en *Tacuara y Chamorro, pichones de hombre* (Catrano Catrani, 1967)”.

Carrazana, María Julia (UNQ), “‘El juego del amor’. Aproximación al análisis de la música y la danza en la película *El último perro* (1956)”.

Zylberman, Dana (UBA), “La fuerza no está en los pantalones: remake y canciones en *Luisito* y *Más bonita que ninguna*”.

Coordinadora de mesa: Dana Zylberman (UBA).

15: 45 - 17: 15 hs.

Géneros cinematográficos

Accorinti, Tamara (UBA), “El uso de la canción popular en el cine para la infancia”.

Moguillanes, Inés (UBA), “Adolfo Aristarain y el género musical: los casos de *La playa del amor* y *La discoteca del amor*”.

Turzi, Ayelén (UBA), “La amistad como motor. El musical de *Plaga zombie: revolución tóxica*”.

Arévalos, Valeria (UBA), “Los sonidos del horror: la configuración musical en el cine de terror argentino”.

Coordinadora de mesa: Valeria Arévalos (UBA).

17: 30 - 19: 00 hs.

Subjetividades desplazadas

Avila, Jacqueline (University of Tennessee), “Sombra’s Soundscape: Music, Silence, and Nostalgia in Alonso Ruizpalacios’s *Güeros* (2014)”.

Castro, Carlos (UNLP/UNQ), “*Alta Cumbia, una película de negros*”.

Tabarrozzi, Marcos (UNLP/UNQ), “Canción y exploración sonora en un documental de derechos humanos: las versiones de la vidala ‘Septiembres sin Julio’ en *Todxs somos López* (Tabarrozzi, Alessandro, 2018)”.

Montes, Viviana (UBA-CONICET), “No me vendas porque no tenés con qué comprarme: tensiones entre bohemia, taquilla y neoliberalismo en *Tango feroz: la leyenda de Tanguito* (Marcelo Piñeyro, 1993)”.

Coordinadora de mesa: Viviana Montes (UBA-CONICET).

Asistencia virtual y presencial Certificados

El coloquio se transmitirá íntegramente a través de los canales de YouTube indicados para cada una de las jornadas y mediante el **Portal Formar Cultural** <https://formar.cultura.gob.ar>. Los comentarios y consultas a los ponentes podrán volcarse en el canal de YouTube y de allí serán trasladados a los expositores para que puedan abordarlos en los últimos 30 minutos de cada una de las mesas.

Se brindarán certificados de asistencia a aquellas personas que acrediten su participación en al menos cinco mesas del coloquio. Cuando finalice la etapa de ponencias de cada una de las mesas se comunicará a través de los comentarios de YouTube un formulario de Google Forms para registrarse.

Aquellas personas que decidan concurrir personalmente al Centro Cultural Kirchner en calidad de asistentes deberán registrarse en el siguiente formulario: <https://forms.gle/KrokPogxWwqBN8Ft5>. La organización les confirmará la disponibilidad por correo electrónico y les dará las instrucciones para ingresar al Centro Cultural Kirchner de acuerdo con los protocolos vigentes.

Oradores principales

Roberto Calabretto
(Università di Udine)

Es profesor asociado de disciplinas musicales en la Universidad de Udine. También ha realizado actividades docentes en las Universidades de Trieste, Venecia y, en particular, Padua y ha impartido conferencias y seminarios en otras universidades (Cagliari, Roma Tor Vergata, Lecce y Estrasburgo). Sus estudios se centran en la música del Novecento italiano, el movimiento ceciliano, la historia del “movimiento bandístico” y, en particular, abordan

los problemas inherentes a las funciones de la música en los lenguajes audiovisuales con especial atención en el cinematográfico. Ha publicado ensayos sobre Robert Schumann, Alfredo Casella, Luigi Nono, Nino Rota, sobre la música en la poesía de Andrea Zanzotto y en el cine de Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Andrei Tarkovsky, Luchino Visconti, Alain Resnais y otros directores. El volumen *La pantalla sonora* ha recibido elogios de la crítica y ha sido adoptado en diversos cursos universitarios.

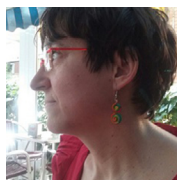
“Música para cine: entre el pasado y el presente y una hipótesis hacia el futuro”

Desde sus orígenes, el séptimo arte ha recurrido constantemente a la música hasta tal punto que, como es bien sabido, es legítimo postular que el cine nunca ha sido mudo. La práctica performativa que acompañó a las primeras proyecciones, envolviendo la pantalla con los sonidos del piano y en algunos casos de las orquestas, con el advenimiento del sonido dio paso luego a una práctica muy compleja en la que la música se componía, grababa y sometía a las etapas de postproducción. Finalmente, lo digital ha supuesto una nueva revolución. Las Bibliotecas Digitales permiten configurar la banda sonora de una manera completamente nueva, abriéndola a diversos horizontes. En esta instancia es necesario plantearnos algunos problemas en torno de las novedosas perspectivas que se abren a la música de cine y, sobre todo, a sus funciones. Es innegable que los universos de la música cinematográfica tratan con imágenes en movimiento y se relacionan con los demás componentes de la banda sonora (ruidos y sonidos sintéticos) de una manera completamente nueva. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos si, a partir de estos hallazgos, las categorías tradicionales de audiovisión deberían reformularse.

Marina Díaz López

(Instituto Cervantes)

Doctora en Historia del cine por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como Técnica de cine y audiovisual en el Departamento de Cultura del Instituto Cervantes, donde se dedica a la difusión cultural del cine español y en español en ámbito internacional. Fue la editora, junto a Alberto Elena, de dos libros sobre cine latinoamericano: *Tierra en trance* (1999) y *24 Frames. The Cinema of Latin America* (2004). Pertenece al consejo editorial de las revistas *Studies in Spanish and Latin American Cinemas*, *Archivos de la Filmoteca y Secuencias. Revista de Historia del cine*. Su línea de investigación se dirige a la reflexión y posibilidad de hacer una historia basada en la naturaleza transnacional del cine en español, con especial interés en las convivencias musicales y los géneros populares.

“Verbenas nostálgicas españolas. Y cómo pensarlas en el imaginario del teatro musical del cine europeo en la Guerra Fría”.

Durante la década de los cincuenta, el cine musical español regresa al imaginario del teatro musical, presente en salas teatrales y cafés desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX. Este espacio de mestizaje musical, donde había imperado la zarzuela, grande y chica, y la revista musical, se ofrece al espectador de cine de la década de los cincuenta como un acicate y una llamada para la memoria de un pasado urbano, donde se fraguaba una modernización que no podía hacer sospechar los dramáticos límites a los que llevarían las confrontaciones de los modelos políticos y sociales que se dirimirían en el militarismo y la guerra; la civil española, pero también la Segunda Guerra mundial. Este regreso al imaginario del espectáculo musical, pero también del público que reúne a distintos sectores sociales y normaliza el acceso de hombres y mujeres a un espacio común de entretenimiento y opinión pública, estará también presente en el cine europeo contemporáneo. A partir de un posible modelo del cine musical-entre-bastidores europeo (tomando como referencia ejemplos franceses, ingleses e italianos), la ponencia realizará un recorrido comparativo e ilustrativo por los elementos de reinterpretación de estas tradiciones y de su ejecución desde la nostalgia, en un ciclo de quince películas españolas producidas entre 1949 y 1963. De todas estas películas, se hará especial hincapié en los casos que incorporan elementos temáticos y artísticos latinoamericanos, como una operación cultural habitual en la producción transnacional en español del cine español del momento que produce una interesante conexión entre su negociación con el modelo europeo y su conversión industrial de cara a América latina.

Marvin D'Lugo
(Clark University)

Profesor e investigador en estudios cinematográficos Emeritus en Clark University (Worcester Massachusetts EUA). Ha sido editor principal de la revista *Studies in Spanish and Latin American Cinemas* (2008-2015) Sus ensayos sobre diversos aspectos de la cultura cinematográfica en España e Hispanoamérica se centran en la dimensión transnacional del cine de autor y en la cultura auditiva en el cine latinoamericano. Entre sus libros recientes figuran *Companion to Pedro Almodóvar* (2013) y *The Routledge Companion to Latin American Cinema* (2017). Actualmente prepara un libro sobre el cine digital y sus autores en México.

“La canción mediatizada: tecnología e imaginación acústica”

En la era de la reproducción electrónica de música popular, con sus prodigiosas interacciones transmediales, ha habido una evolución constante en las tecnologías del sonido que ha impactado la identidad y actividades del público espectador de cine. Este fenómeno requiere una serie de reflexiones sobre el complejo panorama acústico de musical popular. Desde el principio, debemos reconocer que la canción en el cine es una “canción mediatizada.” Construida conforme a los formatos impuestos por la reproducción electrónica del sonido, la canción asume funciones multiformes mientras que el mismo espectador de la película musical también se transforma en auditor de canciones fuera de la sala de cine.

Este “suplemento” social de la canción comienza a sugerir otras modificaciones importantes en nuestra comprensión de la música en el cine. Por ejemplo, con la creciente portabilidad de los aparatos diseñados para la audición de esta música, y la circulación de ciertas películas musicales más allá de sus países de producción, vislumbramos una nueva cartografía musical con una implícita dimensión transnacional. Además, la migración histórica de músicos y cantantes a otros rumbos geográficos borran lo que se suponía fuera el localismo de estas canciones. El advenimiento de las cintas magnéticas para grabar y escuchar música en los años 50, y luego de los formatos digitales en los 80, han intensificado estos procesos migratorios.

Esta conferencia se centra en la historia de la proliferación de los circuitos de migración virtual de música que han contribuido a la formación de este auditor-espectador. Mis comentarios se centran en dos films ejemplares: *Melodía del arrabal* (1933) de Louis Gasnier y *Zama* de Lucrecia Martel (2017). La elección de estos dos films refleja distintas etapas en el desarrollo del concepto del género de cine musical en Latinoamérica y la evolución de la imaginación acústica del público auditor-espectador.

FORMAR CULTURA

Sobre Formar Cultura

formar.cultura.gob.ar

Es la plataforma de aprendizaje para hacedores culturales impulsada por la Dirección Nacional de Formación Cultural, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, que busca potenciar las oportunidades de acceso a la formación, generar redes de intercambio y aprendizajes para actualizar y fortalecer los saberes de los hacedores culturales.

La plataforma brinda acceso federal a la formación cultural desde un espacio virtual con gran variedad de CURSOS y CHARLAS, para adquirir recursos y herramientas que colaboren con el desarrollo y el fortalecimiento de proyectos culturales.

Todo esto se complementa con una BIBLIOTECA DIGITAL abierta y de libre descarga que reúne libros, estudios e informes especializados en gestión y prácticas culturales, y un RADAR DE CARRERAS para conectarse con las casas de estudio. Además, permite ser parte de una COMUNIDAD VIRTUAL para conectarse y compartir con colegas, referentes y expertos, a través de una red de intercambio de experiencias, trayectorias, trabajos y herramientas.

Para acceder a los contenidos, se debe ingresar a formar.cultura.gob.ar y registrarse. Más información, acercar dudas o consultas: formar.cultura@cultura.gob.ar

FORMAR
CULTURA

Centro
Cultural
Kirchner

Ministerio de Cultura
Argentina

