

Índice

Prólogo	15
Fuentes	19
Introducción	27
Capítulo I. Los inicios	33
1. Antecedentes silentes	35
2. El dominio del mercado	39
3. Las ficciones en tiempos de penuria	41
4. La herencia documental	49
5. La llegada del sonido	53
6. El Hollywood latino	56
7. Actores-cantantes en el Hollywood latino	60
8. El cine de Gardel	64
9. ¿Por qué México y Argentina?	68
9.1 Relativa solvencia económica y apreciable mercado interno potencial	68
9.2 Condiciones favorables por parte del Estado	70
9.3 Ritmos musicales	71
9.4 El folclor local	72
9.5 Narrativas previas no musicales	73
9.6 La radio, el habla popular, las voces, el sentido del humor	74
9.7 Las zonas de influencia geográfica	76
9.8 La implantación de subtítulos en las películas habladas en inglés o en otras lenguas	77

9.9 La necesidad de un cine hablado en español	78
9.10 La influencia involuntaria de Hollywood	79
10. El paso de los años veinte a los treinta	81
11. Lengua y mercado en debate	86
12. México en la encrucijada de los años treinta	89
13. <i>Santa</i> y el despegue nortño	91
14. Argentina hacia 1930	94
15. <i>¡Tango!</i> : el arranque porteño	97
16. Los límites de lo permitido	100
17. El tango se hace imagen	105
18. De <i>La mujer del puerto</i> a la “trilogía de la Revolución”	110
19. El melodrama en el código genético	115
20. Una visión degradada del melodrama	120
21. Eisenstein en México	125
22. Arcady Boytler: a la sombra de Eisenstein y de las vanguardias europeas	131

Capítulo II. Construcción industrial de las cinematografías en México y Argentina 135

1. <i>Allá en el Rancho Grande</i> y la comedia ranchera	137
2. La impronta fílmica de la canción ranchera	143
3. Fernando de Fuentes, el pionero	147
4. Los melodramas con canciones de Libertad Lamarque	150
5. El melodrama en los años treinta	154
6. El carisma cómico de Luis Sandrini y de Pepe Arias	156
7. La veta popular del cine argentino: Ferreyra	160
8. Leopoldo Torres Ríos: la continuidad de la sensibilidad popular	165
9. Manuel Romero: celebración, humor y tango	167
10. Norman Foster y otros directores norteamericanos en México	173
11. La expansión continental. El mercado latinoamericano	176
12. El potencial de las empresas cinematográficas y el régimen de estudios en México	179

13. Los Estudios Churubusco: el símbolo del poderío mexicano	185
14. La fuerza de la industria en Argentina	188
15. La primacía de la filmación en los estudios	191
16. Las representaciones directas de la ciudad	195
17. Contexto histórico y afirmación nacionalista	200
18. Indigenismo y Revolución	203
19. El triunfo de México	206
20. La conquista de España	209
21. El exilio español en México y Argentina	213
22. Fuentes cubanas en el cine de México	217
22.1 Intérpretes	217
22.2 Directores	219
22.3 Ritmos musicales	220
22.4 Escenarios	221
23. Las radionovelas cubanas	222
24. La sintonía con el público	225
25. Salas de barrio y de pueblo	228
26. Segunda Guerra Mundial, panamericanismo y Disney	231
27. El panamericanismo mexicano	234
28. La llamada Época o Edad de Oro	237
29. Arieles y Cóndores	242
Capítulo III. Consolidación filmica: tiempos de auge	247
1. El reinado de Cantinflas	249
2. La obra del <i>Indio</i> Fernández: la estética de la mexicanidad	254
3. El talento de Gabriel Figueroa	262
4. El afianzamiento del <i>star system</i> : María Félix y Dolores del Río, las grandes figuras femeninas	264
5. Arturo de Córdova y Pedro Armendáriz	272
6. La segunda vida de la comedia ranchera: Jorge Negrete	275
7. Pedro Infante: melodrama y música	278

8. El apogeo del melodrama	282
9. Otras vertientes del melodrama	285
10. La música en el melodrama y los <i>biopics</i> de compositores y cantantes	290
11. <i>Dios se lo pague</i> versus <i>Nosotros los pobres</i>	294
12. Luis César Amadori e Ismael Rodríguez	297
13. El filón cabaretero	301
14. Los meneos de Ninón	307
15. La impronta de Agustín Lara y de otros sonidos musicales	310
16. Orol, el “cineasta de la inconsciencia total”	312
17. El humor de Tin Tan	316
18. Juan Bustillo Oro: entre el humor y la nostalgia	319
19. El estrellato argentino: Niní Marshall	323
20. Hugo del Carril actor y Tita Merello	327
21. La epopeya histórica: la AAA y <i>La guerra gaucha</i>	330
22. Demare y Fregonese	335
23. La producción de “prestigio”	337
24. Las vetas patriótica y religiosa. La obra de Contreras Torres	340
25. El cine de temática social y Mario Soffici	345
26. La comedia porteña	350
27. El <i>ars</i> humorístico de Carlos Schlieper	355
28. Los cómicos mexicanos	358
29. Una modalidad intransferible de comedia	363
Capítulo IV. Destinos cruzados: intercambios y confluencias	369
1. Libertad Lamarque en México: segunda piel	371
2. Marga López y otras actrices argentinas en tierra azteca	378
3. Intercambios argentino-mexicanos	382
4. Extensión de los intercambios transnacionales	387
5. El proyecto transnacional de Amadori y Zully Moreno	392
6. Destemplanzas y exilios	395
7. Las coproducciones hispanoamericanas	399

8. Adaptaciones varias y <i>remakes</i> en una sola vía	404
9. La incursión argentina de Benito Perojo	406
10. Arturo de Córdova y Libertad Lamarque: el abrazo mexicano-argentino	409
11. La recepción periodística del cine argentino en México y viceversa	411
12. El tango fuera de casa	414
13. El mestizaje musical latinoamericano: las folclóricas andaluzas	418
14. Una experiencia de mestizaje musical iberoamericano no andaluz: Sarita Montiel	425
15. Saslavsky y las divas mexicanas	428
16. Una cinematografía no confluyente: la brasileña	432
Capítulo V. Claroscuros en el paisaje	443
1. Evolución de géneros e incorporación de nuevos actores en México	445
2. Horror y fantástico en los estudios aztecas y bonaerenses	450
3. La vertiente criminal	455
4. Alejandro Galindo: el rescate de las vecindades	459
5. Roberto Gavaldón: retratos en negro	463
6. Allende la frontera norte: chicanos y pochos en el cine de México	466
7. Christensen y Tinayre: las reverberaciones del deseo	470
8. Pierre Chenal, “el francés errante”	472
9. Las sombras del cine negro y la sustancia melodramática: entre Gavaldón y Christensen	475
10. Luis Buñuel en México	478
11. Crisis en la producción y la distribución argentinas	483
12. La obra de Hugo del Carril	485
13. Leopoldo Torre Nilsson: un cine de transición	489
14. Erotismo: la pareja Armando Bo-Isabel Sarli	493
15. Autor e industria	498

Capítulo VI. Crisis final y derrumbe del modelo.	
La televisión	501
1. De los años cincuenta a los sesenta	503
2. Prolongaciones de la etapa clásica	506
3. Refuerzos genéricos en México: la lucha libre, el wéstern norteño, la comedia y otros subgéneros	508
4. Reacomodos de la industria argentina: la empresa Aries y otros empeños	514
5. La televisión naciente y otras causas de la declinación	519
6. La televisión en ascenso	524
7. La caída de la asistencia	527
8. Un público diferente	531
9. Desbalances en los intercambios fílmicos entre México y Argentina	534
10. La deslegitimación de la industria	538
11. Los movimientos de renovación	541
Colofón	545
1. Espacios habitables	547
2. Espacios inhabitables	549
Referencias	553
Bibliografía	571
Anexo. Listado de películas	575