MED - BOOK

MARCELA, MARINA AND LILLIAN

A REFLECTION ON LATIN AMERICAN PASSION THROUGH THE TELENOVELAS.

CONTEXT

In a world shaped by **globalized media**, this project reconnects audiences with their **Latin America's roots** through its most iconic medium, showing how telenovela's passion transcends drama to symbolize resilience, belonging and passion.

ANGLE

The project explores how telenovelas reflect and shape the passionate culture of Latin America. It delves into the **golden age of telenovelas**, analyzing their historical, cultural and emotional significance.

CONCEPT

Use of **cliché visual** elements to revisit the golden age connecting readers to their **affectionate memories**

A more **serious approach** to the **body of text** of the articles, offering an **analytical lens** to explore the cultural significance of telenovelas

We aim to show that even been cliche and fun, the telenovelas can have a profound cultural importance.

TONE OF VOICE

Nostalgic
Academic but accessible
Playful
Passionate and engaging

OUR READERS

Latin Americans seeking to reconnect with their roots and identity.

Telenovela enthusiasts looking to deepen their understanding of the genre.

Media and entertainment professionals exploring the cultural and historical significance of telenovelas.

CONTENT

CONTENT STRATEGY

- **THE MAIN CHAPTERS**

  Consists of articles and essays that offer an analytical lens on telenovelas

THE MAIN CHAPTERS

0.
PREVIAMENTE EN...
Introduce the content of the book using telenovela's introduction elements

1.
REVELACIÓN
The golden age of telenovelas, its cultural impact and enduring nostalgia

2.
CONFRONTACIÓN: CARA A CARA
Analysis of the elements and aesthetics of telenovelas and their meaning

3.
TRAICIÓN
Globalization and the ressurgence of telenovelas in today's world

4.
ESPEJO DEL ALMA
Reflection on Latin American Passion and its portrayal on the media.

5.
EL GRAN DESENLACE
A catalog of telenovelas

CONTENT STRATEGY

Reference the TV experience by incorporating commercial breaks in between the articles.

CONTENT STRATEGY

- **THE COMMERCIAL BREAKS**

  References to the most iconic moments and recurring elements in telenovelas, evoking nostalgia in the readers

THE COMMERCIAL BREAKS

MEJORES CACHETADAS

LOS CABALLOS

LOS ROMPE CORAZONES

LAGRIMAS

BODAS INTERRUMPIDAS

MAQUILLAJE Y PEINADO

EL GUIÓN

FRASES ICÓNICAS

LOS TÍTULOS

CONTENT STRUCTURE

Alternate the types of content to maintain an engaging and dynamic flow.

320 PAGES

00-01
BOOK TITLE
02-03
DEDICATORIA
04-05
INDEX
06-07
CHAPTER TITLE
08-09
10-11
12-13
14-15
16-17
CHAPTER TITLE
18-19
20-21
1.1-ARTICLE TITLE
22-23
24-25
26-27
28-29
1.2-ARTICLE TITLE
30-31
32-33
34-35
36-37
1.3-ARTICLE TITLE
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
BREAK
50-51
52-53
54-55
56-57
CHAPTER TITLE
58-59
60-61
2.1-ARTICLE TITLE
62-63
64-65
66-67
68-69
70-71
72-73
74-75
76-77
2.2-ARTICLE TITLE
78-79
80-81
82-83
84-85
86-87
88-89
BREAK
90-91
92-93
94-95
96-97
2.3-ARTICLE TITLE
98-99
100-101
102-103
104-105
106-107
108-109
110-111
112-113
114-115
116-117
118-119
120-121
122-123
124-125
126-127
128-129
130-131
132-133
134-135
136-137
2.4-ARTICLE TITLE
138-139
140-141
142-143
144-145
BREAK
146-147
148-149
150-151
152-153
CHAPTER TITLE
154-155
156-157
3.1-ARTICLE TITLE
158-159
160-161
162-163
164-165
166-167
168-169
170-171
172-173
174-175
176-177
178-179
180-181
3.2-ARTICLE TITLE
182-183
184-185
186-187
188-189
190-191
192-193
194-195
196-197
198-199
200-201
BREAK
202-203
204-205
206-207
208-209
CHAPTER TITLE
210-211
212-213
4.1-ARTICLE TITLE
214-215
216-217
218-219
220-221
222-223
4.2-ARTICLE TITLE
224-225
226-227
228-229
230-231
4.3-ARTICLE TITLE
232-233
234-235
235-237
238-239
240-241
BREAK
242-243
244-245
246-247
248-249
4.4-ARTICLE TITLE
250-251
252-253
254-255
256-257
258-259
260-261
262-263
264-265
266-267
268-269
270-271
272-273
4.5-ARTICLE TITLE
274-275
276-277
278-279
280-281
4.6-ARTICLE TITLE
282-283
284-285
285-287
288-289
290-291
292-293
294-295
296-297
BREAK
298-299
300-301
302-303

ART DIRECTION

SERIOUS

SOBER

SIMPLE

REFINED

CLICHE

QUIRKY

EXCESS

FUNNY

A BALANCE BETWEEN

IMAGE TREATMENT

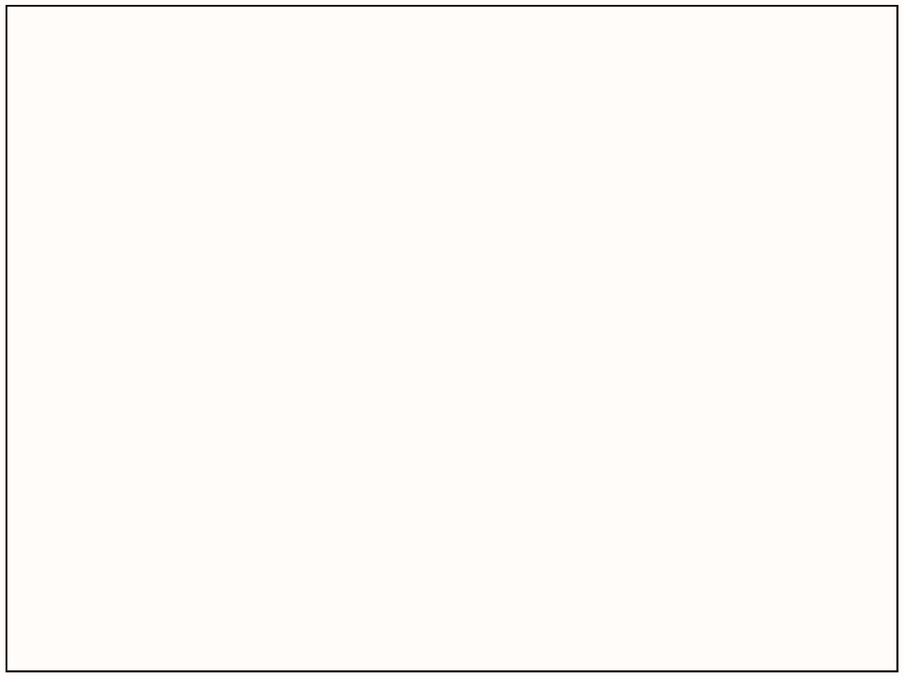
Our body text is Adriene

By Typefolio, a independent Brazilian typefoundry, established by the designer Marconi Lima. Its foundation was motivated by the desire of offering to the international market typographical projects that prioritizes the quality in technique, functionality and aesthetics.

AND SANTI FROM LATINOTYPE

OUR FORMAT

Television 3:4 ratio
22 cm x 16,5cm

PAPERS

- **GLOSSY 100g**

  Inside

- **GLOSSY 300g LAMINATED**

  Cover

EL REFLEJO DEL CORAZÓN

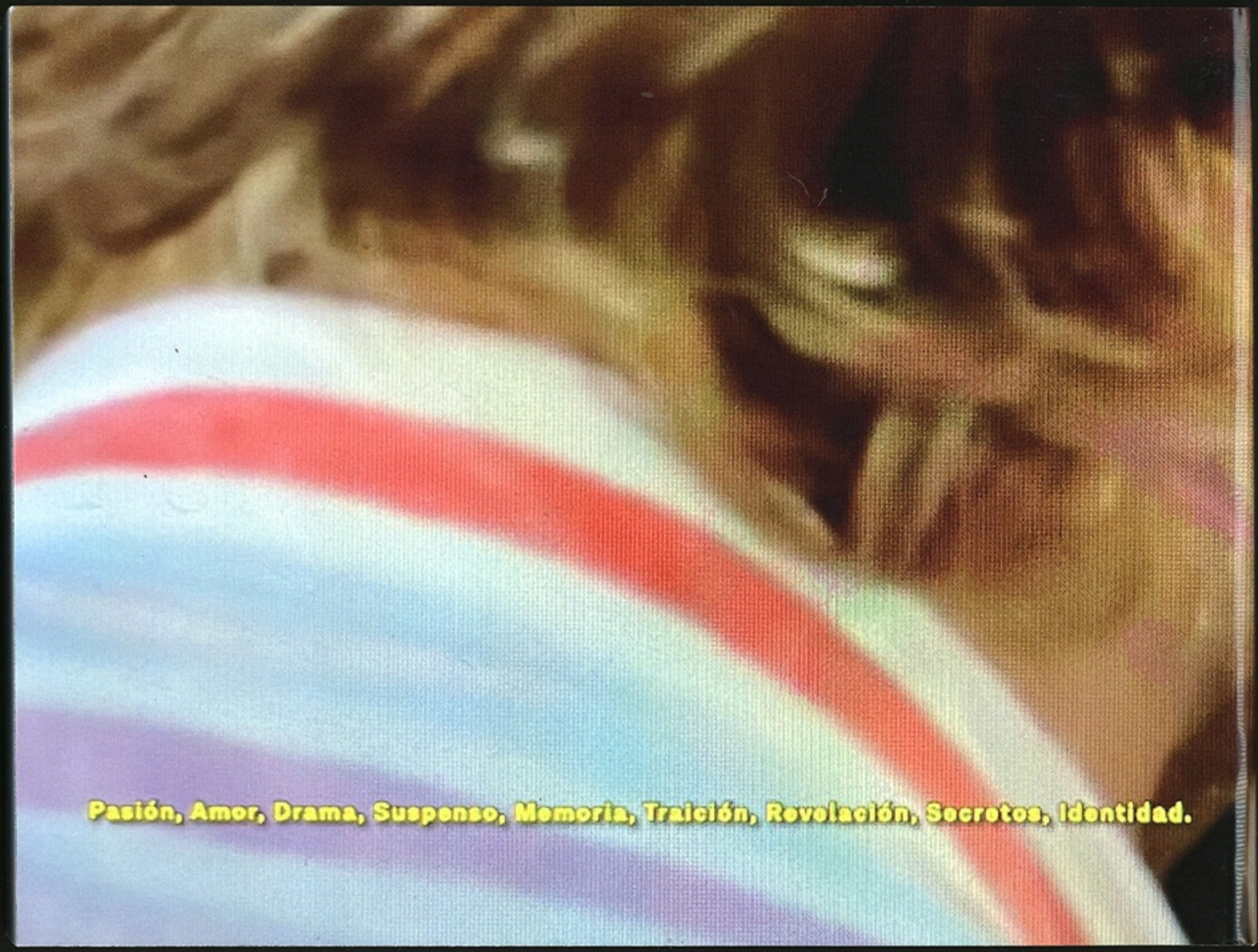
BINDING

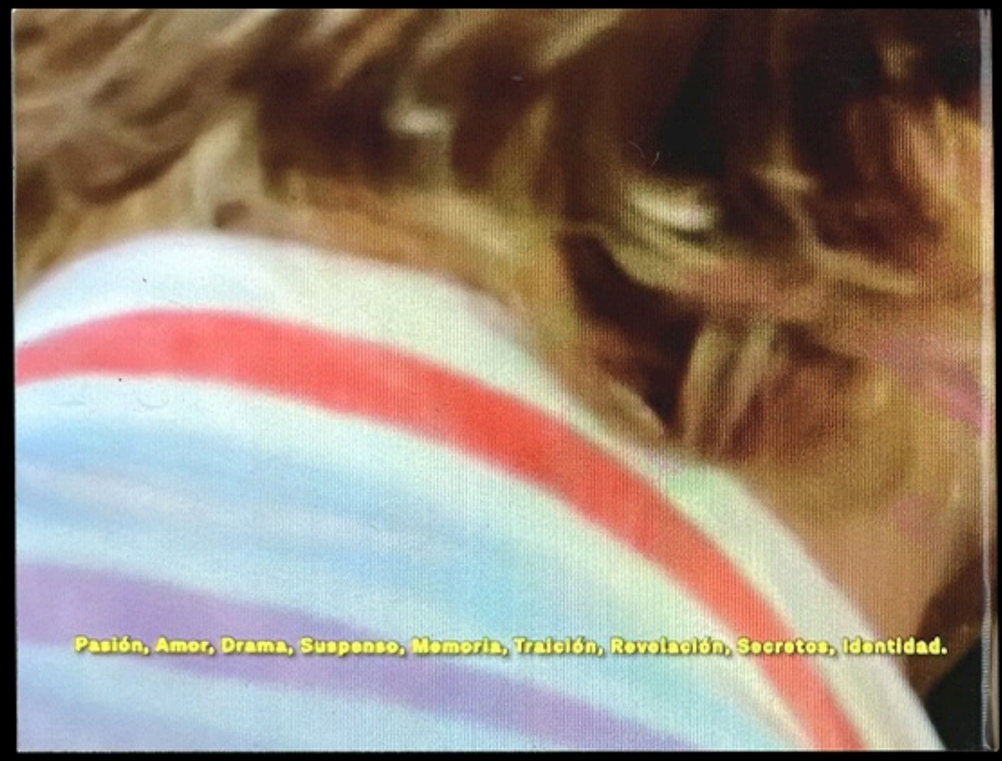
- **SEWN PERFECT BOUND**

ART DIRECTION

LAYOUT

EL REFLEJO DEL CORAZÓN
UNA REFLEXIÓN SOBRE
LA PASIÓN LATINOAMERICANA
A TRAVÉS DE LAS TELENOVELAS

Pasión, Amor, Drama, Suspenso, Memoria, Traición, Revelación, Secretos, Identidad.

Pasión, Amor, Drama, Suspenso, Memoria, Traición, Revelación, Secretos, Identidad.

EL REFLEJO DEL CORAZÓN

EL REFLEJO DEL CORAZÓN
UNA REFLEXIÓN SOBRE
LA PASIÓN LATINOAMERICANA
A TRAVÉS DE LAS TELENOVELAS

El Reflejo del Corazón

A

Previamente en...

Hace mucho tiempo, en una tarde soleada, un joven entró en un salón lleno de promesas, mientras una mujer misteriosa lo observaba desde la ventana. En ese instante, las luces de la televisión se encendieron y el destino comenzó a escribir una historia que nunca olvidaremos. Pero, como todas las buenas novelas, la historia no comienza en su principio, sino en su revelación. En un continente donde el drama se vive a flor de piel, las telenovelas no solo entretienen: nos enseñan a amar, a odiar, a soñar y, sobre todo, a reconocer lo que hay en el corazón de cada uno. Son un reflejo de nuestra cultura apasionada, un espejo de nuestras inquietudes, y el espacio donde se entrelazan nuestras mayores tragedias y nuestros más dulces triunfos.

ÍNDICE

0. PREVIAMENTE EN...

0.0 *Introducción* 8

1. ¡REVELACIÓN!

1.1 *Se volvió cult! Telenovela y el cult nostálgico* por Clarice Greco 16
1.2 *Época de oro de las telenovelas* por Catalina Infante 24

(PAUSA COMERCIAL)

1.3 *Entre lo real y lo ficcional: El impacto de las telenovelas brasileñas en los años 2000* por Daniela Gonçalves y João Victor Vilasbôas 44

2. CONFRONTACIÓN: CARA A CARA

2.1 *La estructura narrativa de la telenovela* por Susana Arroyo Redondo 58

(PAUSA COMERCIAL)

2.2 *La estética de la telenovela: el exceso y la narrativa visual* por Regiane Regina Ribeiro 80

(PAUSA COMERCIAL)

2.3 *Los seres que nos habitan: personajes* por Eduardo Adrianzén 102

(PAUSA COMERCIAL)

2.4 *El vestuario en la telenovela* por Liliana Peñuela González 150

3. TRAICIÓN

3.1 *Globalización: la telenovela conquista al mundo y el mundo conquista a la telenovela* por Joachim Michael 160

(PAUSA COMERCIAL)

4. EL ESPEJO DEL ALMA

4.1 *El melodrama en América Latina* por Constanza Burucúa 194
4.2 *La centralidad de las telenovelas en la vida cotidiana de américa latina* por Antonio C. La Pastina 204

(PAUSA COMERCIAL)

4.3 *Entre la ficción y la pasión: dos siglos de historia mexicana* por Gloria de los Ángeles 218

(PAUSA COMERCIAL)

4.4 *La telenovela como memoria colectiva* por Maria Lúcia Motter 238
4.5 *Historia de la sensibilidad latinoamericana* por Boris Muñoz 262

(PAUSA COMERCIAL)

4.6 *Telenovela y memoria en familia* por Jorge A. González 280

(PAUSA COMERCIAL)

5. EL GRAN DESENLACE

5.1 *Glosario completo de telenovelas* 306

¡Traición!

En el capítulo 3: Traición se habla de cómo las telenovelas, que alguna vez reinaron en la televisión abierta, han vivido una transformación radical en la era del streaming. Aunque parecían en declive, hoy resurgen con fuerza gracias a las plataformas digitales, que han acercado los clásicos a nuevas generaciones y han dado paso a reinterpretaciones más breves, ágiles y contemporáneas. Así, el modelo clásico que definió su época dorada ha comenzado a desvanecerse. Este capítulo analiza cómo la nostalgia ha impulsado este regreso, pero también cómo las nuevas narrativas han modificado la esencia del género. Las historias ahora integran discursos más progresistas, abordando temas como la equidad de género, la diversidad y los cambios sociales, lo que ha generado tanto entusiasmo como resistencia entre las audiencias. A través de este análisis, exploramos cómo las telenovelas han logrado adaptarse al mundo digital sin perder del todo su ADN emocional, manteniéndose vigentes y, en muchos casos, más influyentes que nunca.

Persistencia de un sentimiento

Por Constanza Burucúa

Una historia comprensiva de las muchas naciones que componen lo que conocemos como la América Latina podría ser contada desde el estudio de la afición de los pueblos que conviven en esta amplia y compleja región por el melodrama. Teniendo en cuenta que la historia de la conformación de toda nación queda plasmada en sus manifestaciones culturales, las cuales exponen en su textualidad la temporalidad de la cultura que las produce y sus procesos de generación de significado (Bhabha, 1990), el análisis de la persistencia del melodrama en la vida cultural de América Latina, sus particularidades y la sucesiva adaptabilidad del género a la literatura, a la radio, al cine y a la televisión nos permite comprender aspectos clave de los procesos sociohistóricos por los cuales se han conformado y se siguen conformando nuestra/s identidad/es cultural/es. Este artículo propone una lectura del melodrama latinoamericano, de sus manifestaciones y sus usos, al día de hoy; para ello nos parece inevitable y necesario comenzar por una breve reseña de su evolución.

Así, tomando como punto de partida el período de conformación de las naciones latinoamericanas, que tuvo lugar en su mayoría a lo largo del siglo XIX y cuya consolidación se extendió en muchos casos hasta principios del siglo XX, podemos leer las novelas románticas del período, desde *Amalia*[1] de José Mármol hasta *Doña Bárbara* de Rómulo Gallegos, como espacios en los que la incipiente historia de las jóvenes naciones es narrada y legitimada desde un relato sentimentalista, personal y circunscripto al espacio familiar y doméstico (Sommer, 1990). Indisolublemente ligado a consideraciones sobre "lo popular", categoría que debería entenderse menos en relación a objetos concretos y más como una dimensión del mundo simbólico y, a su vez, íntimamente relacionada a otra de estas dimensiones, la de "lo nacional" (Sarlo, 1983), según Jesús Martín Barbero el melodrama latinoamericano remite a una instancia de sociabilidad primaria por medio de la cual las masas urbanas negocian su ingreso en la modernidad sin abandonar su cultura oral (1995, 277). Desde el tango, el bolero, la ranchera se le da forma a la nueva sociabilidad, mientras que la radio, el cine y finalmente la telenovela funcionan como espacios de mediación o lugares en los que se "configuran la materialidad social y la expresividad cultural" de estos medios.

Es precisamente en el cine, y en particular en el argentino y en el mexicano, donde a partir de la década del treinta comienzan a articularse y representarse visual y sonoramente las nuevas identidades nacionales.

Es éste un cine que "hace nacionalismo desde el melodrama: el género capaz de vertebrar cualquier tema o situación a la vez evocando mitos y masificando modos de comportamiento" (Barbero, 1993, 211). Bautizado en los sesenta como el "viejo" cine latinoamericano, el cine de los años treinta, cuarenta y cincuenta, al que hoy preferimos calificar como "clásico", se inclinó notoriamente hacia el melodrama, fórmula transgenérica probadamente exitosa en Hollywood, la mayor industria cinematográfica del mundo y modelo de las incipientes industrias latinoamericanas, pero de la que la producción local intentó diferenciarse llevando a nuevos límites los ya de por sí excesivos códigos sentimentales del melodrama. En películas como *Ayúdame a vivir*[2] (Argentina, José A. Ferreyra, 1936) y las otras dos partes de la trilogía del mismo director, *Besos brujos* (1937) y *La ley que olvidaron* (1938), todas protagonizadas por Libertad Lamarque, así como en *Flor Silvestre* (1943), *María Candelaria* (1944) y *Las Abandonadas* (1945), en las que Emilio "el Indio" Fernández dirige a una Dolores del Río a la que transforma en estereotipo de la mujer mexicana, la "nacionalización" del melodrama se

1. Amalia es una novela del escritor argentino José Mármol, publicada en 1855. La obra combina elementos románticos y políticos, retratando las tensiones sociales de la época y expresando la oposición del autor al régimen de Juan Manuel de Rosas.

2. Ayúdame a vivir es una película argentina dirigida por José Agustín Ferreyra y estrenada en 1936. Protagonizada por Libertad Lamarque, es una de las primeras cintas sonoras del país y marcó un hito en el cine nacional por su éxito popular y su estilo melodramático.

La actriz Blanca Lewin[2], quien ha sido parte del elenco de más 18 teleseries emitidas entre finales de los 90 hasta la actualidad, recuerda que esa cercanía con las producciones nacionales se fue creando desde su infancia, con teleseries de los ochenta como *Ángel Malo*, *SemiDios* o *La Torre 10*. Luego, en su juventud, se enganchó con *Sucupira* y *Estúpido Cupido*, teleseries que la fueron formando en los códigos actorales de la televisión. Sus propios personajes, además, pasaron a ser parte de esta cultura, como la ingenua Tato en *La Fiera* o la *Rebelde* y *Feminista Clarita* en *Pampa Ilusión*.

Hoy Blanca recuerda con nostalgia esa forma especial de hacer teleseries, en un contexto social distinto al de hoy, con la llegadade Internet y nuevos formatos de reproducción

Blanca también atribuye este éxito a otro contexto de los canales de televisión. "En esa época se manejaban otros presupuestos, una teleserie así tenía todos los días 30 puntos de rating, en los capítulos finales por lo bajo 60, generaban un impacto muy grande en la sociedad. También el hecho que se hicieran en exteriores y con un largo tiempo de preproducción, nos permitía a los actores un tiempo de preparación y de vincularnos entre nosotros, de crear una relación entre los personajes y aprender ciertas destrezas si era necesario; por eso es la gran calidad que tenían. Hoy el periodo para hacer eso es muy breve, la verdad es que la diferencia que hay hoy día en cómo se producen las teleseries es abismal".

En aquellos años también se vivió un auge de la creatividad en el formato de las historias, lo cual permitía una exploración más profunda de los personajes, sus motivaciones y los contextos sociales. Se les dio a las historias un matiz mucho más cercano a la realidad de los chilenos, incluso tocando temas delicados que hoy parecen inexplorados por la televisión de gran audiencia. Las teleseries se convirtieron en un medio de comunicación que aportaba al debate cultural, al mismo tiempo que mantenía a la audiencia cautiva con tramas que reflejaban el día a día de la vida chilena. Esto no solo entretenía, sino que también fomentaba una conciencia social dentro de las familias.

> **"Esas teleseries de finales de los 90 y 2000 tenían la gracia de que intentaban instalar temas, no desde el marketing o lo que creyeran podía estar de moda. Conectaban con la gente y generaban empatía".**
>
> *—Blanca Lewin*

La periodista Carmen Rodríguez, coautora de *Pantalla Viva*[3], un libro que recopila con imágenes 40 años de teleseries chilenas, evidentemente es también una nostálgica de aquella época. "En las casas chilenas de la década del 90, como la mía, era un ritual terminar de hacer las tareas, llegar de clases o del trabajo e instalarse a ver la teleserie chilena, que empezaba a las 19:00 o 19:30 horas. En nuestras teleseries de las décadas pasadas vemos casas en las que suenan los teléfonos fijos, o los pitos de las teteras. Las amamos porque son parte de nuestra vida, porque todos tenemos recuerdos imborrables que se relacionan con algunas de estas historias televisadas."

Sin embargo, la forma de ver teleseries hoy ha cambiado radicalmente. La televisión tradicional ya no es la protagonista de los hogares, pues las plataformas de streaming han alterado los hábitos de consumo. No obstante, este cambio también ha dado pie a que algunos programas de antaño sean redescubiertos. Las nuevas generaciones han comenzado a explorar las producciones clásicas y a valorarlas por la calidad que tenían, a pesar de los avances tecnológicos actuales. "Esta vuelta a lo retro muestra una genuina curiosidad por entender la evolución de la televisión y apreciar cómo la tecnología y las historias han mutado con el tiempo.

Buscando en Instagram, hoy se pueden encontrar varias cuentas dedicadas a rememorar escenas clásicas de las teleseries de antes y que comparten memes de personajes emblemáticos. Entre ellos @comunidad.telenovemaniatica, con 16mil seguidores. La mujer detrás de la cuenta, que prefiere mantener su anonimato, se declara una fanática de las teleseries de antaño y dice que creó la cuenta con el fin de difundir estas producciones a las nuevas generaciones que se las perdieron. "Las nuevas generaciones tienen que saber de la calidad de teleseries que se hacían antes, la preocupación de los canales en cada

Blanca Lewin en *La fiera* (Chile, 1999).

3. *Pantalla Viva* fue un programa de televisión mexicano de los años 80 y 90, conducido por Raúl Velasco. Se centraba en el mundo del entretenimiento y las entrevistas a artistas, consolidándose como un importante referente de la televisión mexicana en su época.

Laços de família (Brasil, 2000). La larga escena en la que a Camila le rapan el cabello al son de "Love by Grace" de Lara Fabian, tras ser diagnosticada con leucemia, es sin duda la más famosa de la telenovela. Carolina Dieckmann (la actriz que interpreta a Camila) afirma que, 20 años después, la escena sigue siendo un referente para los fanáticos.

populares; las películas mudas de Méliès (dueño de un teatro de "vaudeville" en París), Griffith, Chaplin y Keaton (ambos criados en el teatro de "vaudeville") son ejemplos principales de esto.

Aunque tradicionalmente vistos y analizados como formatos dramáticos bastante diferentes, la verdad es que el melodrama televisivo aprendió mucho del cine. Como señala Martín–Barbero:

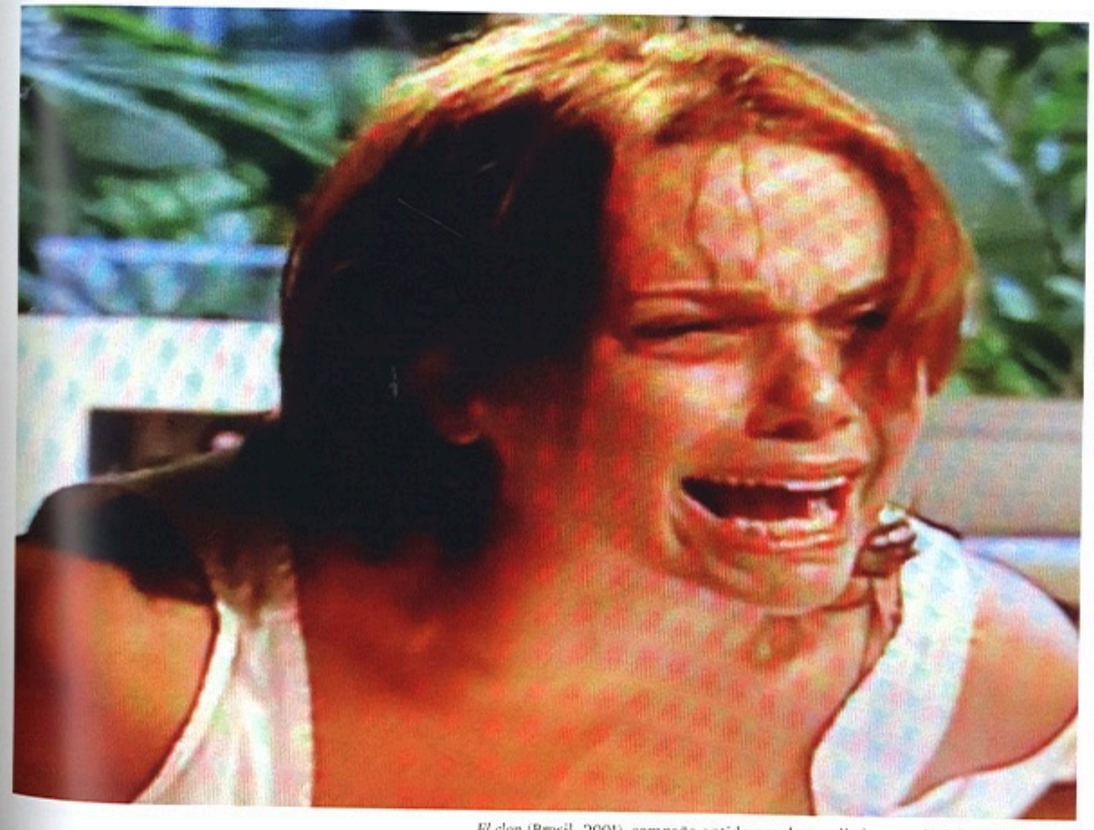
> **"Las telenovelas tomaron del cine el uso del melodrama para abordar cualquier tema, desde la épica nacional hasta el erotismo y las contradicciones cotidianas, suavizando lo trágico y despolitizando los conflictos."**
>
> *—Martin–Barbero (1995)*

En los últimos años, muchos críticos en Brasil afirmaron que las telenovelas, como género, estaban muriendo. Las audiencias estaban cayendo y las narrativas se consideraban obsoletas. Sin embargo, las telenovelas han recuperado su audiencia y se han revitalizado, readaptándose a los dilemas nacionales actuales. Parece que la naturaleza abierta de muchas telenovelas, al menos como el género parece estar progresando en la mayor parte de América Latina, crea la posibilidad de su continua readaptación e integración dentro del paisaje urbano del que se han convertido en símbolo.

Los académicos han estudiado la historia del género en diferentes naciones, el papel de estas narrativas en diferentes sociedades y comunidades dentro de contextos nacionales, y han investigado la estructura político–económica de la industria y su relación con la presencia de estas narrativas como productos comerciales viables. Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos? Varias conferencias y otras investigaciones parecen indicar que existe un interés claro y una necesidad de seguir investigando este fenómeno. Parece que hay una necesidad de aumentar los estudios transnacionales y transregionales de estas narrativas serializadas para comprender cómo diferentes contextos han influido en las estrategias y elecciones narrativas. Pero también cómo las comunidades de espectadores han incorporado estas narrativas en su vida cotidiana. Varios proyectos en el pasado han intentado recopilar datos comparativos, pero lamentablemente la abrumadora y compleja dimensión de tal empresa ha obstaculizado muchas de estas valiosas iniciativas.

Desde la década de 1970, con el proyecto de telenovelas pro–sociales[3] de Miguel Sabido, se han realizado muchas intervenciones y estudios considerando el poder potencial que estas narrativas podrían tener en la promoción del cambio social (Nariman, 1993; La Pastina, 2001; La Pastina, Patel, Schiavo, 2003). Hay dos visio-

3. El término pro–social se refiere a comportamientos voluntarios que benefician a otras personas o a la sociedad en general, como ayudar, compartir, cooperar o mostrar empatía, y está vinculado al desarrollo de valores éticos y sociales.

El clon (Brasil, 2001), campaña antidrogas desarrollada a través del personaje Mel.

Angel demonio

Argentina

Celeste. Año: 1991. Creador/a: Enrique Torre y Nicolás del Boca. Director/a: Nicolás del Boca. Emisora: Telefe. Tema principal: *Celeste* (compuesto por Andrea Del Boca). Episodios: 172.

Perla negra. Año: 1994. Creador/a: Enrique Torres. Director/a: Enrique Torres, Nicolás Del Boca y Gaita Aragona. Emisora: Telefe. Tema principal: *El amor* (interpretado por Andrea Del Boca). Episodios: 200.

Chiquititas. Año: 1995. Creador/a: Cris Morena. Director/a: Hernán Abrahamsohn, Carlos Olivieri, Claudio Ferrari y Martín Mariani. Emisora: Telefe. Tema principal: *Rechuflas* (interpretado por Los Chufos). Episodios: 1026.

Muñeca brava. Año: 1998. Creador/a: Enrique Torres. Director/a: Hernán Abrahamsohn, Gaita Aragona y Víctor Stell. Emisora: Telefe. Tema principal: *Cambio Dolor* (compuesto por Fernando López Rossi). Episodios: 285.

Verano del 98. Año: 1998. Creador/a: Cris Morena. Director/a: Carlos Luna y Federico Palazzo. Emisora: Telefe. Tema principal: *Verano del 98, Sálvame y Déjate ser* (compuesto por Cris Morena). Episodios: 679.

Yago, pasión morena. Año: 2001. Creador/a: Ricardo Rodríguez y Claudia Piñeyro. Director/a: Federico Palazzo y Miguel Colom. Emisora: Telefe. Tema principal: *Yago, Pasión Morena* (compuesto por Octavio Stampalia). Episodios: 164.

San amores. Año: 2002. Creador/a: Adrián Suar. Director/a: Víctor Stella, Daniel De Felippo, Lucas Ruiz Barrea y Rodolfo Antúnez. Emisora: Canal 13. Tema principal: *San Amores* (compuesto por Los Auténticos Decadentes). Episodios: 463.

Resistiré. Año: 2003. Creador/a: Gustavo Belatti y Mario Segade. Director/a: Negro Luna, Daniel Aguirre y Miguel Colom. Emisora: Telefe. Tema principal: *Resistiré* (por A.Q.M.). Episodios: 220.

Floricienta. Año: 2004. Creador/a: Cris Morena. Director/a: Cris Morena, Martín Mariani y Mauro Scandolari. Emisora: TVN. Tema principal: *Floricienta (1, 2, 3) y Corazones al viento* (interpretado por Florencia Bertotti). Episodios: 361.

Patito feo. Año: 2007. Creador/a: Marcela Citterio y Mario Schajri. Director/a: Jorge Montero, Javier Pérez y Diego Suárez. Emisora: Canal 13. Tema principal: *Un Rincón Del Corazón* (interpretado por Laura Esquivel). Episodios: 304.

Bolivia

La virgen de las siete calles. Año: 1987. Creador/a: Alfredo Flores y Enrique Alfonso. Director/a: Juan Miranda. Emisora: Cruceña de Televisión. Tema principal: *Lágrimas y Sonrisas* (interpretado por Erwin Vaca Pereyra). Episodios: 15.

Los planeros. Año: 1990. Creador/a: Enrique Alfonso. Director/a: Enrique Alfonso. Emisora: Teleoriente. Tema principal: *El Río de Este Amor* (compuesto por Milton Cortez). Episodios: 40.

Tierra adentro. Año: 1997. Creador/a: Enrique Finot. Director/a: Enrique Finot. Emisora: Red Uno. Tema principal: *Amores de Tierra Adentro* (compuesto por Karina de Barragán). Episodios: 11.

Coraje salvaje. Año: 2001. Creador/a: Nando Chávez. Director/a: Nando Chavez. Emisora: Red Uno. Tema principal: *Coraje* (compuesto por José L. Clavijo). Episodios: 50.

Tres de nosotras. Año: 2002. Creador/a: Fernando Aguilar. Director/a: Fernando Aguilar. Emisora: ATB. Tema principal: Canción para Angélica, Gabriela y Matilde (Dúo Blanco y Negro). Episodios: 13.

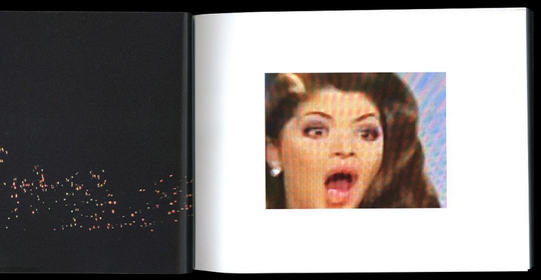
Las tres perfectas solteras. Año: 2004. Creador/a: Emilio Martínez y Silvia Sitic. Director/a: Ricardo Alfonso. Emisora: Unitel. Tema principal: *Las tres perfectas solteras* (interpretado por Claudia Alfonso). Episodios: 10.

Indira. Año: 2005. Creador/a: Nando Chávez. Director/a: Nando Chávez. Emisora: Megavisión. Tema principal: *Indira* (interpretado por Beltrán Roca). Episodios: 17.

Brasil

Roque santeiro. Año: 1985. Creador/a: Dias Gomes. Director/a: Paulo Ubiratan. Emisora: TV Globo. Tema principal: *Santa Fé* (compuesto por Moraes Moreira). Episodios: 209.

Tieta. Año: 1989. Creador/a: Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares y Ana María Moretzsohn. Director/a: Reynaldo Boury, Ricardo Waddington y Luiz Fernando Carvalho. Emisora: TV Globo. Tema principal: *Tieta* (Luiz Caldas). Episodios: 197.

un sentimiento

Por Constanza Burucúa

Una historia comprensiva de las muchas naciones que componen lo que conocemos como la América Latina podría ser contada desde el estudio de la afición de los pueblos que conviven en esta amplia y compleja región por el melodrama. Teniendo en cuenta que la historia de la conformación de toda nación queda plasmada en sus manifestaciones culturales, las cuales exponen en su textualidad la temporalidad de la cultura que las produce y sus procesos de generación de significado (Bhabha, 1990), el análisis de la persistencia del melodrama en la vida cultural de América Latina, sus particularidades y la asombrosa adaptabilidad del género a la literatura, a la radio, al cine y a la televisión nos permite comprender aspectos clave de los procesos sociohistóricos por los cuales se han conformado y se siguen conformando nuestras identidades culturales. Este artículo propone una lectura del melodrama latinoamericano, de sus manifestaciones y sus usos, al día de hoy; para ello nos parece inevitable y necesario comenzar por una breve reseña de su evolución.

Así, tomando como punto de partida el período de conformación de las naciones latinoamericanas, que tuvo lugar en su mayoría a lo largo del siglo XIX y cuya consolidación se extendió en muchos casos hasta principios del siglo XX, podemos leer las novelas románticas del período, desde *Amalia* de José Mármol hasta *Doña Bárbara* de Rómulo Gallegos, como especies en los que la incipiente historia de las jóvenes naciones era narrada y legitimada desde un relato sentimentalista, personal y circunscripto al espacio familiar y doméstico (Sommer, 1990). Indiscutiblemente ligado a consideraciones sobre "lo popular", categoría que debería entenderse menos en relación a objetos concretos y más como una dimensión del mundo simbólico y, a su vez, íntimamente relacionada a otra de estas dimensiones, la de "lo nacional" (Sarlo, 1983), según Jesús Martín Barbero el melodrama latinoamericano remite a una instancia de sociabilidad primaria por medio de la cual las masas urbanas negocian su ingreso en la modernidad sin abandonar su cultura oral popular (Martín Barbero, 1990, 277). Desde el tango, el bolero, la ranchera y el vallenato hasta la nueva sexualidad, mientras que la radio, el cine y la televisión nos permite comprender aspectos clave de los procesos sociohistóricos por los cuales se han conformado y se siguen

El privilegio de amar (México, 1998), capítulo 140

Jeanne la virgen (Venezuela, 2002), capítulo 104

Telenovelas

El boom mundial de la telenovela

A mediados de los años noventa, por consiguiente, no se podía hablar ni metafóricamente de una latinoamericanización de la televisión en Europa. Salvo excepciones, los flujos televisivos orientados de Latinoamérica no eran relevantes ni a nivel europeo ni a nivel global. Sin embargo, una década más tarde, la situación cambió. Se observa un boom mundial del género. La telenovela se convirtió en un producto codiciado por bellos partes. En Europa Oriental, las telenovelas no desaparecieron sino crearon vínculos con el público en con los directores de programación) y su demanda creció dramáticamente. El género jugó un papel importante en la configuración de los nuevos mercados televisivos que surgieron con la caída de la Unión Soviética (cf. Mastoni, 2006). En consecuencia, a la divergencia de las televisiones en la Europa Oriental así como en Asia Central, Septentrional y Occidental la telenovela se convirtió en un elemento constitutivo de la homogenización televisiva en muchos países de estas regiones. En Rumania, por ejemplo, hay una emisora de televisión cuya programación consiste en gran parte de telenovelas. Se trata de Acasă TV del grupo Central European Media Enterprises. Acasă TV empezó sus emisiones en 1998 y diez años más tarde transmite catorce telenovelas por semana de las cuales algunas se emiten dos veces por día, lo que aumenta el número de horarios dedicados al género. De esas series, trece son latinoamericanas (argentinas, brasileñas, estadounidenses [de Telemundo] mexicanas y venezolanas). Una es producida en Rumania. A lo mejor se podría objetar que el éxito del género en ese país se debe a la proximidad cultural entre Rumania y América Latina. Por lo tanto no serviría como ejemplo de la globalización de la telenovela. Puede ser que sea así, pero la popularidad del género sobrepasa los límites geoculturales de la

ÍNDICE

0. PREVIAMENTE EN... 0.0 *Introducción* 6

1. ¡REVELACIÓN! 1.1 *Sí, telenovela, café! Telenovela y el café nostálgico* por Clarisse Greco 10
1.2 *Época de oro de las telenovelas* por Catalina Infante 14
(PAUSA COMERCIAL)
1.3 *Entre ficción y la ficcional: El impacto de las telenovelas brasileñas en los años 2000* por Escuela Gonçalves y João Victor Villadeles 18

2. CONFRONTACIÓN: CARA A CARA 2.1 *La estructura narrativa de la telenovela* por Susana Arroyo Redondo 24
(PAUSA COMERCIAL)
2.2 *La crítica de la telenovela: el excesos y la narrativa visual* por Regiane Regina Ribeiro 28
(PAUSA COMERCIAL)
2.3 *Los seres que me habitan: personajes* por Eduardo Adrianzén 32
(PAUSA COMERCIAL)
2.4 *El sensacional es la telenovela* por Liliana Peñuela González 36

3. TRAICIÓN 3.1 *Globalización de la telenovela: conquista al mundo y el mundo conquistas a la telenovela* por Joachim Michael 160
(PAUSA COMERCIAL)

4. EL ESPEJO DEL ALMA 4.1 *El melodrama en América Latina* por Constanza Burucúa 194
4.2 *La centralidad de las telenovelas en la vida cotidiana de américa latina* por Antonio C. La Pastina 204
(PAUSA COMERCIAL)
4.3 *Entre la ficción y la pasión: dos siglos de historia mexicana* por Gloria M. Los Angeles 218
(PAUSA COMERCIAL)
4.4 *La telenovela como recourso colectivo* por María Lúcia Nother 238
4.5 *Historia de la sensibilidad latinoamericana* por Boris Muñoz 262
(PAUSA COMERCIAL)
4.6 *Telenovela y recourso en familia* por Jorge A. González 280
(PAUSA COMERCIAL)

5. EL GRAN DESENLACE 5.1 *Último completo de telenovelas* 306

detalle de los personajes. Los guiones de antes eran excelentes, se nota que había un interés en hacer algo interesante para el público".

Desde la cuenta observan que hoy hay una especie de "revival" de la época y mucho interés de parte de la gente por recordar estas producciones. "Dan nostalgia sus telenovelas, cuando llegábamos a tomar once a ver la novela en familia, era lindo porque lo veíamos todos juntos. Hoy ya no pasa eso". Esta nostalgia refleja la importancia de esas series no solo en la cultura televisiva, sino en la vida cotidiana de la sociedad chilena, que las vivió como algo más que un simple entretenimiento.

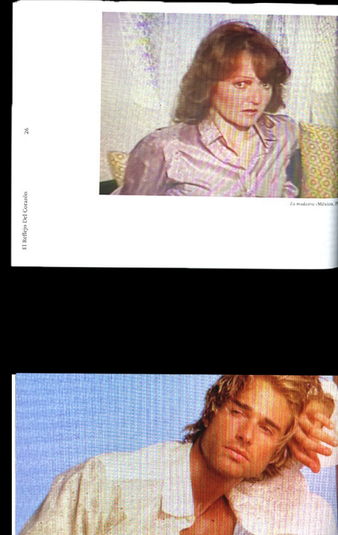
Isabel Rodríguez, Directora de Programación de TVN, también nota, y con dates duros, ese repentino interés. Hace unos meses abrieron la plataforma "TVN.play, donde se puede ver "on demand" las producciones históricas del canal. Los resultados son evidentes: entre las telenovelas más vistas se encuentran *La Fiera, Romané, Los Pincheira y Sucupira*, entre otras. Lo mismo en las cifras de YouTube con *El Circo de las Mentiras y Romané*.

"Normalmente son contenidos muy vistos en nuestras plataformas y hay comunidades de fanáticos en torno a las distintas teleseries pidiendo que las subamos para poder revisarlas. Ponerlas ahora en pantalla también da valor a nuestra propia industria de teleseries y nos reconecta con esas historias. Son historias que representaban a los chilenos en su diversidad, que nos permitieron conocer Chile desde otro punto de vista, que eran espejo social de los problemas, interés y vínculos familiares de esa época y por eso también con-

El gran final *La traidora* (Chile, 1981), donde por fin Mario (personaje protagonizado por Joel Poupin) puede decirle la verdad a sus hijos y estar a su lado.

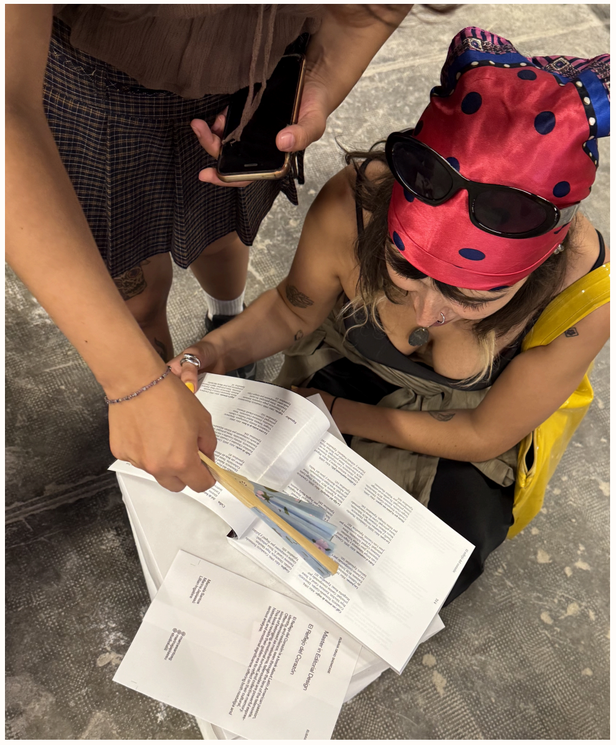

CONCLUSION!

BOOK EXHIBITION

Para mi gente latino