

PROGRAMA

El gesto cinematográfico ante la memoria

Equipo docente: Dir. Diego Mondaca y Mg. Julia Kejner

Objetivos del curso:

Objetivo general: Este seminario propone repensar el estatuto de la imagen de archivo como elemento y proceso de reconstrucción de la memoria histórica. El objetivo es analizar cómo se han abordado y puesto en juego documentos, videos, películas, fotografías y demás materialidades, a partir de algunas películas referentes del cine latinoamericano. Para ello se plantea un recorrido por diferentes usos del archivo: 1) como fuente para reconstruir un momento histórico; 2) como acervo personal que permite pensar lo social, y 3) el archivo como material de investigación, de experimentación y ficcionalización de la realidad. A partir de estudiar estas diversas formas de apropiación y producción cinematográfica con material de archivo, se plantea una reflexión sobre la investigación social, la creación narrativa y estética.

Objetivos específicos:

- Problematizar la construcción de memorias a través de imágenes en movimiento.
- Brindar herramientas para reflexionar sobre el cine y su relación formal y discursiva con los archivos.
- Ofrecer una aproximación a la cinematografía latinoamericana como producción cultural regional.
- Incentivar el uso de archivos en la comunicación social y la producción de nuevas narrativas audiovisuales.
- Que el estudiantado adquiera herramientas de lectura de material de archivo.

- Promover los usos críticos del material de archivo en la investigación social.

Contenido:

Unidad I: Introducción: teoría general de archivos. Relaciones entre archivos y memoria. El archivo como reflexión ontológica, como práctica de resguardo y como creación. Métodos y usos de los archivos en la investigación social y en la producción de narrativas audiovisuales.

Filmografía a trabajar:

Herbaria (Argentina, 2022), Leandro Listorti

Las cosas indefinidas (Argentina, 2023), María Aparicio

Unidad II: Usos convencionales del material del archivo histórico social. Cine documental: el archivo como imagen de época. Archivo y testimonio colectivo.

Filmografía a trabajar:

La batalla de Chile (Chile, 1975-1979), Patricio Guzmán

La muerte de Jaime Roldós (Ecuador-Argentina, 2013), Manolo Sarmiento y Lisandra I. Rivera

Ausencia de mí (Uruguay, 2019), Melina Terribili

Unidad III: El archivo en primera persona: de lo personal a lo general. Micronarrativas: el documental en primera persona. Apropiación, reedición y resemantización del material de archivo. Subjetividad creadora y técnicas de representación.

Filmografía a trabajar:

Cabra marcado para morir (Brasil, 1963), Eduardo Coutinho

Esquirlas (Argentina, 2020), Natalia Garayalde

No intenso agora (Brasil, 2018), João Moreira Salles

Ficción privada (Argentina, 2020), Andres Di Tella

Unidad IV: Ficcionalizando con el material de archivo. Manipulación y producción de imágenes del pasado. Rupturas del espacio-tiempo de lo real. Experimentación narrativa. El archivo no explicitado.

Filmografía a trabajar:

Chaco (Bolivia-Argentina, 2020), Diego Mondaca

Mudos testigos (Colombia-Francia, 2023), Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa

NOW! (Cuba, 1963), Santiago Álvarez

Sueños de hielo (Chile, 1983), Ignacio Agüero

Filmografía optativa

Coraje del pueblo (Bolivia - Italia, 1971), Jorge Sanjinés y Grupo UKAMAU

El silencio es un cuerpo que cae (Argentina, 2017), Agustina Comedi

Las banderas del amanecer (Bolivia, 1985), Beatriz Palacios y Grupo UKAMAU

Memoria del saqueo (Argentina, 2004), Pino Solanas

Rio turbio (Argentina, 2020), Tatiana Mazú

Santiago (Brasil, 2008), João Moreira Salles

Metodología:

Momento teórico: la bibliografía planteada se estructura sobre las aportaciones de Georges Didi-Huberman, por lo que en esta instancia se desarrollarán claves de lectura que permitan comprender su obra. Se trabajarán sus conceptos principales, puestos en uso con la filmografía propuesta en cada unidad.

Momento práctico: se analizarán las películas propuestas a partir de categorías teóricas, identificando los tres usos de archivos propuestos en el programa

Evaluación de aprendizajes

75 % de asistencia y participación en clase (15%).

. Cuatro opciones de acreditación (85%):

- Un **diagnóstico** sobre el estado de situación de los archivos audiovisuales de Latinoamérica, que podrá consistir en: un estudio de la accesibilidad, las colecciones y los fondos de archivos institucionales, familiares y/o personales.
- Una **monografía y/o ensayo** sobre producción cinematográfica que emplee material de archivo y/o sobre alguna/s de las películas trabajadas en el seminario.
- Un **ejercicio audiovisual** que ponga uso alguno de los tres ejes planteados en el programa.

Normas de entrega de los materiales escritos: Entre 6 y 8 páginas. Interlineado 1,5, Times New Roman. Márgenes 3 cm. Con bibliografía incluida.

Normas de entrega de los materiales audiovisuales: entre 5 y 10 minutos.

Carga horaria:

20 horas (4 encuentros de 3 hs; 8 hs destinadas al trabajo final y la participación vía la web). Cursado: semanal durante un mes.

Modalidad de dictado: virtual sincrónico.

Certificación: certificados de asistencia (75% de concurrencia) y de aprobación (con entrega de trabajo final).

Bibliografía

Unidad I: Introducción: teoría general de archivos.

Cappa, Carolina y Cestino Monti, Germán (2023). "Imaginando pequeños archivos audiovisuales" En *La otra cosecha* N° 06. pp. 82-87

Carbone, Valeria; Copani, Andrea; Gudaitis, Bárbara; Mastrángelo, Mariana Pisani, Alejandra y Pozzi Pablo (2023). "Archivos y documentos. Recursos y reflexiones en torno a su uso en el proceso de investigación". En *Caja de herramientas para la investigación en humanidades*. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp. 101-135.

Didi-Huberman, Georges (2004). "Cuatro trozos de película arrebatados del infierno" y "En el ojo mismo de la historia"; y "Imagen-montaje o Imagen-mentira". En: *Imágenes pese a todo, memoria visual del Holocausto*. Barcelona: Paidós. Pp. 7-26; 55-68 y 179-220.

Didi-Huberman, Georges (2008). "La disposición de las cosas: Observar la extrañeza" En *Cuando las imágenes toman posición, el ojo de la historia 1*. Ciudad de México: Machado Libros. pp. 47-86.

Fossati, Giovanna (2019). "Introducción" en *Del grano al píxel. Cine y archivos en transición*. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp. XXI-XXXIII.

Unidad II: Usos convencionales del material del archivo histórico social

Benjamin, Walter (2009). "Sobre el concepto de historia". En *Estética y política*. Buenos Aires: Las Cuarenta. Pp. 129-151.

Didi-Huberman, Georges (2011). "Ante la imagen: ante el tiempo". En *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. Pp. 29-51.

Didi-Huberman, Georges (2014). "Política del encuadre: el gesto de acercarse", "Mirar con tacto" y "Rostros en construcción" en *Pueblos*

expuestos, pueblos figurantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ed. Manantial. pp. 73-94.

Unidad III: El archivo en primera persona: de lo personal a lo general.

Ginzburg, Carlo (1999) "Indicios: raíces de un paradigma de inferencias indiciales". En *Mitos, emblemas, indicios*. Barcelona: Gedisa. Pp. 138-175.

Piedras, Pablo (2014). "Historia y memoria en primera persona". En *El Cine documental en primera persona*. Buenos Aires: Paidós. pp. 145-193.

Schefer, Raquel (2008). "Estrategias formales del autorretrato. La apropiación de material de archivo". En: *El autorretrato en el documental: figuras, máquinas, imágenes*. Buenos Aires: Catálogos. pp. 113-120.

Unidad IV: Ficcionalizando con el material de archivo.

Brecht, Bertolt (2004). *ABC de la guerra*. Título original: *Kriegsfibel* (1967). trad.: Vicente Romero. Barcelona: Ediciones del Caracol.

Cantú, Mariela (2012). "La historia en (las) imágenes. Archivo, memoria, video" En Jorge La Ferla y Sofía Reynal. *Territorios audiovisuales*. Buenos Aires: Librería. Pp. 252-282.

Rivera Cusicaqui, Silvia (2015). "Apuntes metodológicos y entrevistas" En *Sociología de la imagen, miradas ch'ixi desde la historia andina*. Ciudad de Buenos Aires: Nociones comunes/ Tinta Limón. pp. 283-320

Bibliografía optativa:

Del Amo García, Alfonso (2006). *Clasificar para preservar*. España: Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales.

Edmondson, Ray (2018). *Archivos Audiovisuales. Filosofía y principios*. México: UNESCO.

Russell, Catherine (2018). *Archiveology. Walter Benjamin and archival film practices*. Duke University Press.

Tadeo Fuica, Beatriz (2018): "La manipulación del archivo: las imágenes de revolución sirven a la propaganda dictatorial". En Torello, Georgina (ed.): *Uruguay se filma. Prácticas documentales (1920-1990)*. Montevideo: Irrupciones Grupo Editor.