

Documentos y documentales en la fotografía y el cine
Un recorrido teórico-histórico de las estrategias de registro y narrativa
propuesta de curso de doctorado

Piroska Csúri

pcsuri@fibertel.com.ar; piroska.csuri@gmail.com

Ernesto Livon-Grosman

ernesto.livon-grosman@bc.edu

Fundamentación: El objetivo del curso es explorar distintos aspectos de la problemática de lo “documental” en relación a materiales fotográficos y fílmicos: tanto el uso documental e interpretación de materiales de archivo existentes como las estrategias más relevantes en varios modos de representación documental en la fotografía y el cine.

Por un lado, en las últimas tres décadas estos materiales visuales empezaron a utilizarse cada vez más frecuentemente como fuentes y herramientas de registro en las ciencias sociales, lo que inició una discusión acerca de las bases teóricas del uso de materiales visuales como documentos, las cuestiones metodológicas de su interpretación, y la relación entre la representaciones visuales y la “realidad” representada. Por otro lado, en particular en el ámbito de la producción cinematográfica se produjo una discusión intensa sobre las estrategias variadas para producir materiales documentales y la relación entre la representación de la “realidad” y la crítica social. En los dos casos, los debates se tornaron alrededor de los conceptos de la subjetividad, objetividad, realidad y representación. En particular, a partir de los cuestionamientos teóricos acerca de la supuesta objetividad de la representación documental, en la segunda mitad del siglo XX se han desarrollado nuevos modelos de producción documental que ponen en duda la autoridad del efecto de transparencia y el intento de objetividad de la práctica documental.

Desde el punto de vista de la tarea de su interpretación, obviamente ningún material fotográfico o cinematográfico puede ser tomado como testimonio objetivo: su significación y su interpretación depende fundamentalmente de las condiciones tecnológicas y socio-culturales de su producción, como de las de su difusión y recepción de los distintos géneros (documentalista, artística, publicitaria, propagandística), especialmente tomando en cuenta como las mismas fueron utilizadas -y frecuentemente manipuladas- por el poder. Además, la interpretación de imágenes -ya sean fotográficos, en video o fílmico- también está sujeta a cuestiones específicas al medio visual que utilizan, la cultura visual de la época, los códigos de la representación visual en general, el lenguaje fotográfico o cinematográfico en particular, las condiciones tecnológicas para la producción, difusión y recepción de las imágenes y en particular el lugar de la fotografía y el cine como medio de representación en las sociedades de las distintas épocas.

El curso, entonces, ofrece un recorrido teórico-histórico tanto de las estrategias más relevantes de representación documental en la fotografía y en el cine documental como modos de acercamiento a la interpretación y uso de fotografías y materiales fílmicos que se encuentran en archivos tanto privados como públicos.

Objetivos: El curso introduce a los asistentes a la problematización e historización de los materiales fotográficos y fílmicos como documentos y los distintos modos y diferentes prácticas específicamente documentalistas desde la aparición de la imagen “mecanizada” hasta el presente. El curso se apoyará en un recorrido de la historia social de la fotografía y el cine documental, de

los distintos géneros y estrategias narrativas en las diversas épocas. En paralelo a este recorrido y a través de ejemplos concretos, se tratarán cuestiones generales acerca del uso de materiales visuales, y cuestiones relacionadas en particular con el uso de la fotografía y el cine como documento visual, considerando las diferentes estrategias de registro de narración. El material visual para presentar se apoyará en lecturas teóricas y lecturas acerca de las condiciones sociales y técnicas de los períodos en cuestión y la teorización específica sobre el estatus del documento y los géneros documentales.

Metodología: El seminario se desarrollará en reuniones con lecturas previas y materiales fílmicos asignadas. Para cada tema se ofrecerá una contextualización socio-histórica general. Lecturas teóricas de diversas disciplinas (sociología, antropología, estudios culturales, historia, etc.) complementan el análisis de las imágenes para develar los contenidos sociales que se manifiestan a través de las representaciones visuales, las estrategias de documentación y/o narración. Para cada clase algún alumno realizará la presentación crítica de una de las lecturas asignadas, y estará a cargo de iniciar la discusión grupal de la misma, relacionándola con su propio tema de interés o investigación en curso.

Destinatarios: estudiantes y graduados en historia, letras, literatura, sociología, antropología, ciencias sociales, arte, historia del arte, cine

Crédito horario: 32 horas (10 clases presenciales y consultas)

Requisitos para la evaluación:

- preparación previa de los materiales asignados (lecturas y películas para ver)
- participación activa en las clases y discusiones
- presentación y discusión de un texto en clase
- preparación de trabajo monográfico

Unidades temáticas y lecturas:

Clase 1. Fundamentos teóricos: Especificidades del medio fotográfico. Imagen y documento:

Medios y métodos fotográficos. La fotografía como índice. Manipulación de imágenes. Fotografía como documento visual. Imagen y texto. Relación entre fotografía y otros modos de representación visual. Fuentes visuales y fuentes textuales. El fotógrafo como autor de testimonio.

Lecturas:

Burke, Peter "El testimonio de las imágenes," en Burke (2001), pp. 11-24.

Bourdieu, Pierre "Introducción," en Bourdieu (1998) comp., pp. 135-172.

Urry, John "How societies remember the past," en Macdonald y Fyfe (1996) eds. pp. 45-65.

Krauss, Rosalind "Los espacios discursivos de la fotografía," en Krauss (1996), pp. 145-163.

REC Barthes, Roland "El mensaje fotográfico," en Barthes (1986), pp. 11-27.

REC Handlin, Oscar "Ver y oír," en Handlin (1982), pp. 228-251.

Clase 2. Retratos de una sociedad: Retratos privados, retratos públicos. Autopercepción y documentación. La construcción de la autobiografía.

Lecturas:

Alvarado Pérez, Margarita "Pose y montaje en la fotografía *mapuche*. Retrato fotográfico,

representación e identidad,” en Alvarado Pérez, Mege Rosso y Báez Allende (2001) eds., pp. 13-35.

Sturken, Marita “The Image as Memorial: Personal Photographs in Cultural Memory,” en Hirsch (1999) ed., pp. 178-195.

REC Burke, Peter “Fotografías y retratos,” en Burke (2001), pp. 25-42.

Clase 3. Miradas sobre el presente y sobre el pasado futuro: Propaganda: la construcción del presente. Consciencia de la historia. Fotografía documental y fotoperiodismo. Paisaje e ideología. Memoria social y olvido.

Lecturas:

Griffin, Michael “The Great War Photographs: Constructing Myths of History and Photojournalism,” en Brennen y Hardt (1999) eds., pp. 122-157.

Sorlin, Pierre “La puesta en imágenes del mundo,” en Sorlin (2004), pp. 115-167.

Le Goff, Jacques “Documento/Monumento,” en Le Goff (1991), pp. 227-239.

REC Zelizer, Barbie “From the Image or Record to the Image of Memory: Holocaust Photography, then and Now,” en Brennen and Hardt (1999) eds., pp. 98-121.

Clase 4. Visiones de la modernidad: Reproducción mecánica. Fotografía como proceso industrial. Imágenes de lo moderno.

Lecturas:

Priamo, Luis “Fotografía y estado moderno,” pp. 39-45.

Tagg, John “Prueba, verdad y orden: los archivos fotográficos del Estado,” en Tagg (2005), pp. 81-87.

Tagg, John “Un medio de vigilancia: la fotografía como prueba jurídica,” en Tagg (2005), pp. 89-132.

REC Caimari, Lila “Retratos del ladrón manso,” en Caimari (2004), pp. 177-187.

Clase 5. Fotografía como documento: Fuentes visuales y sus usos en la investigación cualitativa. Realidad, veracidad y fotografía. Verdad y verosimilitud. Contratos de lectura. La imagen deconstruida. Espacios de circulación y la construcción del significado.

Lecturas:

Prosser, Jon “The Status of Image-based Research,” en Prosser (1998) ed., pp. 97-112.

Wilson, Michael “Visual Culture: A useful category of historical analysis?” en Schwartz and Przyblyski (2004) eds., pp. 26-33.

REC Mirzoeff, Nicholas “What is visual culture?” en Mirzoeff (1998), pp. 3-13.

Clase 6. El cine documental, transparencia y objetividad: Una breve introducción a la historia del género y algunos de los problemas planteados por la práctica documental. El cine documental como observación, como ciencia, como arte.

Lecturas:

Barnouw, Eric “Documentary, A History of Non-Fiction Film” (1993) pp. 1-98

Farocki, Harun (2003). *Crítica de la mirada*

Vaughan, Dai. *For Documentary*

Películas:

Trabajadores saliendo de la fábrica (Lumiere)

El hombre con la cámara (Dziga Vertov)

Lluvia (Joris Ivens)

Nanook del norte (Robert Flaherty)

Clase 7. El documental y la urgencia de lo político: El documental como género y el desarrollo de sus estrategias narrativas más exitosas se encuentran estrechamente ligadas a la exposición y denuncia de situaciones políticas. Una mirada a los múltiples registros que van desde del registro antropológico a la urgencia militante.

Lecturas:

Amado, Ana “Ordenes de la memoria y desórdenes de la ficción”

Bernini, Emilio “La vía política del cine argentino”

Birri, Fernando “5 Manifestos”

Stam, Robert “The Two Avant-Gardes: Solanas y Getino’s *The Hour of the Furnaces*”

Películas:

Now (Santiago Alvarez)

Coffea Arabiga (Nicolás Guillén Landrian)

Tire Dié (Fernando Birri)

La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino) (Primera Parte)

Pulqui (Alejandro Fernández Mouján)

Clase 8 Variaciones del género: Desde fines de los años ochenta en adelante, y a partir de la relativización de modelos políticos más totalizantes, parte del cine documental hace suyo el concepto de lo personal como político. Discusiones alrededor de la primera persona en el género documental.

Lecturas:

Barthes, Roland “La muerte del autor”

Debord, Guy “Teoría de la deriva”

Firbas, Paul y Pedro Meira Montero (compiladores) “Andrés Di Tella: cine documental y archivo personal” pp. 153-164

Lejeune, Phillipe “The Autobiographical Pact”

MacDougall, David “Transcultural Cinema” pp. 25-122 (*The Fate of the Cinema Subject; Visual anthropology and the Ways of Knowing; The Subjective Voice in Ethnographic Film*)

Películas:

Imagineró (Jorge Prelorán)

Happy Birthday Mr. Mograbi (Avi Mograbi)

La televisión y yo (Andrés Di Tella)

Los Rubios (Albertina Carri)

Clase 9. El retorno al archivo: El surgimiento de nuevos medios digitales y la posibilidad de la desaparición física del material fílmico ha despertado un interés por su recuperación y preservación y se presenta como una práctica de reutilización de materiales encontrados que se acerca al archivo como testimonio material y memoria simbólica de un medio en vías de extinción.

Lecturas:

Ferro, Marc. “Historia contemporánea y cine”

Kruger, Clara. “Cine y Peronismo, el estado en escena”

Tosi, Virgilio. “Cinema Before Cinema”

Películas:

La sociedad del espectáculo (Guy Debord)
La república perdida (Miguel Pérez)
Las patas de la mentira (Miguel Rodríguez Arias)
Human Remains (Jay Roseblatt)
Film ist 1-12 (Gustav Deutsch)

Clase 10. Conclusión y discusión de proyectos de los estudiantes

Bibliografía:

- ALVARADO PÉREZ, Margarita, Pedro MEGE ROSSO y Christian BÁEZ ALLENDE (2001) eds., *Mapuche Fotografías Siglos XIX y XX. Construcción y Montaje de un Imaginario*. Santiago de Chile: Pehuén.
- AMADO, Ana (2004) *Lazos de familia*. Buenos Aires: Paidós.
- BARNOUW, Erik (1993) *Documentary, a History of the Non-Fiction Film*. New York, Oxford University Press.
- BARTHES, Roland (1986) *Lo obvio y lo obtuso*. Buenos Aires: Paidós.
- BOURDIEU, Pierre (1998), comp. *La fotografía: Un arte intermedio*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- BRENNEN, Bonnie y Hanno HARDT (1999), eds. *Picturing the Past. Media, History and Photography*. Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press.
- BURKE, Peter (2001) *Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Editorial Crítica.
- CAIMARI, Lila (2004) *Apenas un delincuente*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- FAROCKI, Harun (2003) *Crítica de la mirada*. Buenos Aires: Editorial Altamira.
- FERRO, Marc (2000) *Historia contemporánea y cine*. Barcelona: Editorial Ariel.
- FIRBAS, Paul y Pedro MEIRA MONTERO, (2006), eds. *Andrés Di Tella: cine documental y archivo personal*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- GETINO, Octavio (2002) *El cine de las historias de la revolución*. Buenos Aires: Grupo Editor Altamira.
- GRANT, Keith Barry and Jeannette SLONIOWSKI (1998) *Documenting the Documentary*. Detroit, IL: Wayne University State Press.
- HANDLIN, Oscar (1982) *La verdad en la historia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- HIRSCH, Marianne (1999), ed. *The Familial Gaze*. Hanover, NH: Dartmouth University Press.
- KRAUSS, Rosalind (1996) *La originalidad de la vanguardia y otros mitos*. Madrid: Alianza.
- KRIGER, Clara (2009) *Cine y Peronismo, el estado en escena*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- LE GOFF, Jacques (1991) *El orden de la memoria*. Buenos Aires: Paidós.
- LEJEUNE, Philippe (1989) *On Autobiography*. Minneapolis, MN: Minnesota University Press.
- MACDONALD, Sharon y Gordon FYFE (1996) eds. *Theorizing Museums: Representing identity and diversity in a changing world*. London: Blackwell.
- MACDOUGALL, David (1998) *Transcultural Cinema*. Princeton: Princeton University Press.
- MIRZOEFF, Nicholas (1998) ed. *The Visual Culture Reader*. London and New York, NY: Routledge.
- NICHOLS, Bill (2001) *Introduction to Documentary*. Bloomington, IN: Indiana University Press.

- PRELORÁN, Jorge (2006) *El cine etnobiográfico*. Buenos Aires: Catálogos.
- PRIAMO, Luis (2004) "Fotografía y estado moderno," en *Ojos crueles*, No. 1, pp. 39-45.
- PROSSER, Jon (1998) ed. *Image-based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers*. London: Falmer Press.
- RODOWICK, D. N. (2007) *The Virtual Life of Film*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- SORLIN, Pierre (2004) *El "siglo" de la imagen analógica: Los hijos de Nadar*. Buenos Aires: La Marca.
- TAGG, John (2005) *El peso de la representación*. Barcelona: Gustavo Gili.
- VAUGHAN, Dai (1999) *For Documentary*. Berkeley, CA: University of California Press.