

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARTE

SEMINARIO DE POSGRADO: FORMAS Y POLÍTICAS DEL
DESPLAZAMIENTO EN EL DOCUMENTAL
LATINOAMERICANO.

PROFESORES: DRA. VALERIA DE LOS RÍOS, DRA.
CATALINA DONOSO, DR. PABLO PIEDRAS

FECHA: 10, 11 y 12 de agosto de 2017.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNICEN)
FACULTAD DE ARTE

SEMINARIO DE POSGRADO:

PROFESORES: Dra. Valeria de los Ríos, Dra. Catalina Donoso, Dr. Pablo Piedras.

FECHA: 10, 11 y 12 de agosto de 2017.

1. Fundamentación

El cine documental latinoamericano se halla en uno de los momentos de mayor efervescencia estética, política y cultural de su historia. Este proceso, comenzado en la década de los noventa del siglo XX,¹ se explica desde múltiples factores como la masificación de las nuevas tecnologías de registro, reproducción, distribución y difusión; el surgimiento de canales de exhibición alternativos; la apertura de carreras de especialización en diversas instituciones del mundo; pero, también, a partir de la necesidad de múltiples actores sociales de expresarse de forma colectiva o personal respecto de las circunstancias políticas, sociales, económicas y domésticas en el que se encuentran inmersos. En este marco, el seminario busca constituirse en una base de reflexión sobre las problemáticas heterogéneas que caracterizan a los discursos audiovisuales de no ficción y los distinguen – aun cuando las fronteras entre los registros son cada vez más porosas– del territorio de la ficción.

Desde los *travelogues*, surgidos en el período del cine silente, las figuras del viaje y del desplazamiento han ocupado un rol privilegiado en el cine documental. Los cineastas acudieron tempranamente al séptimo arte para mostrar las maravillas y vicisitudes que las incursiones a sitios exóticos podían deparar, pero también para comprometerse con las luchas políticas y movimientos revolucionarios que conmovieron la región durante las

¹ Nos referimos a la última fase del proceso, en tanto y en cuanto, el cine documental ha sido uno de los territorios más prolíficos de producción en América Latina desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. Véase Paulo Antonio Paranaguá (2003).

décadas de los sesenta y setenta. Con la irrupción de las dictaduras cívico-militares en varios países del continente, un amplio conjunto de realizadores debió exilarse y, en ante esta situación, se produjeron documentales que remitían, incesante y perturbadoramente, a la tierra (y a la “comunidad imaginada”) que forzosamente se debió abandonar. Con estos antecedentes, la indagación de los desplazamientos –espaciales, temporales, territoriales, culturales, políticos– se revela central para comprender de qué manera el documental se ha constituido en una práctica recurrente de los cineastas latinoamericanos para reelaborar, cuestionar y procesar problemas de identidad, memoria, subjetividad y territorios, impulsando así nuevas dinámicas de intervención sobre la esfera pública, figuración del pasado reciente y relación con lo político. En los últimos años, la exploración de estos problemas ha conducido a una revisión y ampliación de la idea de desplazamiento en la producción documental latinoamericana y a la incorporación de nuevos conceptos surgidos en disciplinas de las ciencias sociales como el de “movilidad”.

2. Objetivos

La propuesta tiene como objetivo general el estudio teórico e historiográfico del cine documental latinoamericano de las últimas décadas a partir de la reflexión sobre el eje conceptual de los desplazamientos, las migraciones y los exilios, teniendo en cuenta que estas problemáticas han atravesado y configurado nuevos territorios de representación en las narrativas no ficcionales de la región.

Los objetivos específicos del seminario se concentran en dos puntos:

a) La actualización, discusión y profundización de la teoría contemporánea del cine documental, considerando que esta ha encontrado en el terreno de la no ficción un conjunto de problemas específicos del audiovisual en su fases de producción, distribución y consumo, pero también respecto de sus caracteres estéticos, políticos, poéticos y, primordialmente, epistémicos.

b) El abordaje de un corpus de películas latinoamericanas a las que no se las ha prestado la suficiente atención crítica por parte de los estudios sobre cine documental. Estos films dialogan profusamente con las escuelas, tendencias y movimientos propios del documental moderno y contemporáneo en el campo internacional, y también se inscriben en la próspera tradición del documentalismo de la región.

3. Contenidos

Unidad I: Introducción al problema, principios teóricos y metodológicos

Jueves 10 de agosto de 9 a 18 hs.

Demarcación del territorio del cine documental. Asuntos de texto y contexto: el cine documental como acción comunicativa y como efecto de lectura. Definición, usos y abusos de los modos de representación documental. Fronteras, límites y porosidades entre ficción y documental. Los documentalistas viajeros y su estela en el cine de la región de la década de los sesenta y setenta: formas de lo transnacional, discursos poéticos-políticos y desplazamientos territoriales. El documental antes y después del Nuevo Cine Latinoamericano. Intervención política, compromiso colectivo y subjetividad. Análisis de las modalidades narrativas y funciones discursivas de la voz over, los testimonios, los materiales de archivo y la puesta en escena.

Bibliografía

Ortega, María Luisa, “El descubrimiento de América Latina por los documentalistas viajeros”, en Paranaguá, Paulo Antonio (ed.), *Cine documental en América Latina*, Madrid, Cátedra, 2003.

Paranaguá, Paulo Antonio, “Orígenes, evolución y problemas”, en Paranaguá, Paulo Antonio (ed.), *Cine documental en América Latina*, Madrid, Cátedra, 2003.

Plantinga, Carl, “Documental”, trad. Soledad Pardo, *Revista Cine Documental*, N.º3, primer semestre, 2011. Disponible en <http://www.revista.cinedocumental.com.ar>.

Renov, Michael, “Estudiando al sujeto: una introducción”, trad. Emiliano De Bin, en Labaki, Amir; María Dora Mourão (comps.), *El cine de lo real*, Buenos Aires, Colihue, 2011.

Filmografía

Single (Alberto Yaccellini, Argentina, 1970)

¡Qué viva México! (Sergei Eisenstein, México, 1930-1932)

Cuba, sí! (Chris Marker, Cuba-Francia, 1961)

Salut les cubains (Agnès Varda, Cuba-Francia, 1963)

A Valparaíso (Joris Ivens, Chile, 1965)

Unidad II: Documental, exilio y migraciones

Viernes 11 de agosto de 9 a 18 hs.

El documental del exilio. Modos de representar el pasado reciente y prácticas de exploración y adaptación al nuevo entorno cultural, territorial y emocional. Desde el documental de denuncia e intervención política hacia el documental reflexivo y en primera persona. Autobiografías, autoficciones y diarios de viaje: memorias fragmentarias e identidades en crisis. Nuevas subjetividades y materialidades: mujeres, niños, animales y objetos. Nuevas estrategias de puesta en escena, de montaje y de manifestación del yo. Desarrollo de los conceptos de “new mobilities” (John Urry) y de “accented cinema” (Hamid Naficy).

Bibliografía

Campo, Javier, “Representaciones político-cinematográficas del sur desde el norte. El cine chileno y argentino del exilio ('70/'80)”, *Congress of the Latin American Studies Association*, Toronto, 6-9 October, 2010. Disponible en <http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2010/files/3844.pdf>

- Castillo, Patricia/González-Celis, Alejandra. “Infancia, dictadura y resistencia: hijos e hijas de la izquierda chilena (1973-1989)”, *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 13, 2015.
- Fernández Bravo, Álvaro y Florencia Garramuño, “Introducción”, en Fernández Bravo, Álvaro, Florencia Garramuño y Saúl Sosnowski (eds.), *Sujetos en tránsito (in) migración, exilio y diáspora en la cultura latinoamericana*, Buenos Aires, Alianza, 2003.
- Lie, Nadia; Pablo Piedras, “Identidad y movilidad en el cine documental latinoamericano contemporáneo: *Familia tipo* (Cecilia Priego, 2009) e *Hija* (María Paz González, 2011)”, *Confluencia. Revista Hispánica de Cultura y Literatura*, Volume 30.1, Fall 2014.
- Longfellow, Brenda. “El lenguaje feminista en *Journal Inachevé* y *Strass Café*”, en Elizabeth Ramírez Soto y Catalina Donoso Pinto, *Nomadías: El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez*, Santiago, Chile, Metales Pesados, 2016.
- Mouesca, Jacqueline, “Los años del exilio”, en *Plano secuencia de la memoria de Chile (1960-1985)*, Madrid, Ediciones del Litoral, 1987.

Filmografía

- Reflexiones de un salvaje* (Gerardo Vallejo, España, 1978)
- Diario inacabado/Journal inachevé* (Marilú Mallet, Canadá, 1982)
- Cuarentena, exilio y regreso* (Carlos Echeverría, Alemania-Argentina, 1983)
- Fragmentos de un diario inacabado* (Angelina Vázquez, Finlandia, 1983)
- Eran unos que veían de Chile* (Claudio Sapiaín, Chile-Suecia, 1987)
- El planeta de los niños* (Valeria Sarmiento, Francia, Chile, Alemania, 1992)
- Los ojos como mi papá* (Pedro Chaskel, Cuba, 1979)
- Zig-zag o Las reglas del juego* (Raúl Ruiz, Francia, 1980)
- Una foto recorre el mundo* (Pedro Chaskel, Cuba, 1981)

Unidad III: Retornos, búsquedas y otros desplazamientos en el documental contemporáneo

Sábado 12 de agosto de 9 a 20 hs.

Las “narrativas de retorno” y el viaje como tópico y forma en el documental latinoamericano contemporáneo. La emergencia del *yo* y de la primera persona en situaciones de desplazamiento y de extrañamiento territoriales. El documental que explora la esfera doméstica y el universo personal de sus autores. Las afiliaciones y cuestionamientos generacionales. El documentalista sin patria o la actualización de lo transnacional. Nuevas indagaciones sobre identidades de clase, género y nacionalidad. Movilidades más allá del exilio, tránsitos entre el documental y la ficción.

Bibliografía

- De los Ríos, Valeria y Catalina Donoso. “Espacios y desplazamientos”. *El cine de Ignacio Agüero. El documental como la lectura de un espacio*. Santiago: Cuarto Propio, 2015.
- Ortega, María Luisa, “Las modulaciones del ‘yo’ en el documental contemporáneo”, en Martín Gutiérrez, Gregorio (ed.), *Cineastas frente al espejo*, Madrid, T&B - Festival Internacional de Cine de las Palmas, 2008.
- Piedras, Pablo, “Lo transnacional como expresión de cuestionamientos identitarios en documentales de Alberto Yaccellini y Edgardo Cozarinsky”, *Coloquio Internacional “Nuevas perspectivas sobre la transnacionalidad del cine hispánico”*, 17-19 de octubre, Universidad Libre de Bruselas y Universidad de Lovaina, Bruselas-Lovaina, 2012.
- Richard, Nelly, “Con motivo del 11 de septiembre. Notas sobre *La memoria obstinada* (1996) de Patricio Guzmán”, en Jelin, Elizabeth y Ana Longoni (comps.), *Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión*, Buenos Aires-Madrid, Siglo XXI, 2005.

Filmografía

Boulevard del crepúsculo (Edgardo Cozarinsky, Francia, 1992)

El diablo nunca duerme/The devil never sleeps (Lourdes Portillo, Estados Unidos-México, 1994)

La chica del sur (José Luis García, Argentina, 2009)

Diário de Uma Busca (Flávia Castro, Brasil, 2010)

Hija (María Paz González, Chile, 2011)

Chile, la memoria obstinada (Patricio Guzmán, Canadá-Francia, 1997)

Retorno de un amateur de bibliotecas (Raúl Ruiz, Francia, 1983)

El edificio de los chilenos (Macarena Aguiló, Chile, Cuba, Francia, Bélgica, 2010)

El eco de las canciones (Antonia Rossi, Chile, 2010)

El otro día (Ignacio Agüero, Chile, 2012)

Aquí se construye (Ignacio Agüero, Chile, 2000)

El viento sabe que vuelvo a casa (José Luis Torres Leiva, Chile, 2016)

Remitente: una carta visual (Tiziana Panizza, Chile, 2008)

Al final: La última carta (Tiziana Panizza, Chile, 2012)

Tierra en movimiento (Tiziana Panizza, Chile, 2014)

5. Bibliografía general

Balibar, Etienne (comp.), *Identidades, sujetos y subjetividades*, Buenos Aires, Prometeo, 2006.

De los Ríos, Valeria y Catalina Donoso. “Apuntes sobre el documental chileno contemporáneo”. *Revista Nuestra América* 10. Chile de memoria: a 40 años del Golpe. Enero-julio, 2016.

Kaplan, Caren, *Questions of travel: postmodern discourses of displacement*, North Carolina, Duke University Press, 1996.

Lesgart, Cecilia, “Itinerarios hacia la democracia. Una tendencia de la izquierda intelectual argentina en el exilio mexicano”, en Devoto, Fernando y Nora Pagano (eds.), *La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay*, Buenos Aires, Biblos, 2004.

- Mardorossian, Carine, "From literature of the exile to migrant literature", *Modern Language Studies*, Vol. 32, Nº 2, Autumn, 2002.
- Molloy, Sylvia, *Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Naficy, Hamid, *An accented cinema: Exilic and diasporic filmmaking*, Princeton University Press, 2001.
- Nichols, Bill, *La representación de la realidad*, trad. Josetxo Cerdán, Barcelona, Paidós, 1997.
- Piedras, Pablo, "Lo transnacional como expresión de cuestionamientos identitarios en los documentales de Edgardo Cozarinsky y Alberto Yaccellini", en Nadia Lie y Robin Lefere (eds.), *Nuevas perspectivas sobre la transnacionalidad del cine hispánico*, Brill-Rodopi, Amsterdam, 2016.
- Plantinga, Carl, *Rhetoric and representation in nonfiction film*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- Scheller, Mimi; John Urry, "The new mobilities paradigm", *Environment and Planning*, Vol. 38, 2006.
- Traverso, Enzo, "Historia y memoria. Notas sobre un debate", en Franco, Marina; Florencia Levín (comps.), *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós, 2007.
- Weinrichter, Antonio, *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*, Madrid, T&B, 2004.

6. Metodología de trabajo

La organización de los contenidos responde a una metodología de acercamiento gradual al problema central del seminario que se inicia con un abordaje conceptual de las delimitaciones del territorio documental y reflexiona sobre sus estrategias narrativas, sus modalidades de representación y sus variables institucionales. Posteriormente se efectúa un examen histórico y analítico a partir las etapas y/o problemáticas desde las cuales es posible pensar la representación de los desplazamientos, las migraciones y los exilios en el cine documental latinoamericano.

Al tratarse de un seminario intensivo, el mismo requerirá que los inscriptos hayan abordado los materiales filmográficos y bibliográficos específicos con precedencia al inicio del dictado de clases. De este modo los docentes se ocuparán de plantear los ejes de problemas y de desarrollar los aspectos teóricos fundamentales al comienzo de cada una de las unidades en continuo diálogo con los estudiantes, a quienes se les requerirá una participación activa. Complementariamente, se efectuará un trabajo de análisis textual de fragmentos seleccionados de los films del seminario, en el que se recuperarán las nociones teóricas expuestas

7. Cronograma de clases

Seminario de 32 horas.

8. Evaluación

Realización de una monografía final (10-15 páginas) en el que se articulen los desarrollos conceptuales del seminario con el análisis exhaustivo de una o dos obras de la filmografía obligatoria. Se evaluará la participación activa de los estudiantes durante las clases presenciales sobre la base de las lecturas y visionados pautados.