

Documental: cine, fotografía y memoria.
Francois Laso y Juan Martín Cueva-CINEMEMORIA
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.
Mayo-Julio, 20.

El curso desarrollará algunos modelos de acercamiento al cine y la fotografía documental desde las necesidades de la antropología.

El cine y la fotografía documental se han convertido en territorios de desarrollo de una reflexión sobre lo real y la memoria. Se plantea un recorrido histórico desde que se los consideraba simples herramientas para reproducir el mundo visible hasta las actuales tendencias que han roto todos los esquemas formales y conceptuales, entre ellos las tradicionales fronteras entre los géneros documentales y la ficción.

El curso es una gran interrogante hecha desde la experiencia y la práctica de la fotografía y el cine documental a la antropología, en el sentido de salir de la visión reduccionista del documental como simple testimonio de la realidad.

Las posibilidades de acercamiento a la realidad desde las herramientas de la fotografía y el cine documental son múltiples y muy complejas, van mucho más allá del simple registro, el testimonio y el archivo. Como dice Orlando Senna: “El acontecimiento más importante del lenguaje audiovisual, en este comienzo del siglo XXI, es la evolución artística del documental. Fenómeno alimentado por la osadía estética, transgresiones, superación de dogmas, superposición y dilución de géneros, que sucede en un momento de cambios tecnológicos e industriales profundos en la actividad audiovisual.”

Desde distintas experiencias de reflexión y práctica de fotógrafos y cineastas en el documental, el curso abarcará estos cambios en el contexto ecuatoriano y el diálogo que se ha establecido entre lo que sucede en el país con Latinoamérica y el mundo.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO.

El curso está estructurado en base a cuatro acercamientos al cine documental y a la fotografía. Cada aproximación esta a su vez subdividida en 3 sesiones. Cada una de estas sesiones aborda a la fotografía, luego al cine documental y finalmente al dialogo con un director o fotógrafo invitado.

Las dos últimas sesiones del curso, de un total de 15, serán sesiones abiertas que servirán para desarrollar el trabajo final.

EVALUACIÓN.

Dos componentes permiten la evaluación y calificación final de los alumnos:

- Asistencia a las 15 sesiones.
- Presentación de un trabajo final. Consiste en la elaboración de un guión literario de una historia documental de mínimo cuatro páginas. La historia documental supone una aproximación concreta a lo real, una investigación y el proceso de escritura.

Introducción

CLASE 1

F. Laso y J.M. Cueva

La sesión introductoria describirá el desarrollo general del curso, sus objetivos y el sistema de evaluación del curso. También se plantearán las primeras sugerencias para desarrollar el trabajo final.

ACERCAMIENTO 1

DOCUMENTO Y RELATO

La imagen fotográfica como documento: los usos de la fotografía y sus relaciones con otras disciplinas. La imagen fotográfica y la imagen en movimiento como relato: de la especificidad del relato fotográfico y del relato fílmico documental. Límites y potencialidades del relato fotográfico y documental.

CLASE 2

F. Laso

- Aproximaciones al documento fotográfico. Un recorrido histórico por definiciones, conceptos e imágenes. La fotografía como “copia de la naturaleza”, usos y relaciones de la fotografía con la ciencia.

CLASE 3

J.M. Cueva

- De la fotografía al documental cinematográfico. Al lenguaje puramente visual de la fotografía se adiciona el transcurso del tiempo y el sonido: nace el cine documental. Del impacto directo y emocional de la fotografía el relato documental va hacia la reflexión y la mediación del transcurso del tiempo en la percepción del espectador. Usaremos los cortometrajes documentales “La isla de las flores” de Jorge Furtado y “Los hieleros del Chimborazo” de Gustavo e Igor Guayasamín, para analizar las diferencias en los procesos de construcción de una estructura basada en el texto (voz en off y exposición de datos y cifras en documental de Furtado) y la construcción del cine directo, con la menor intervención posible del dispositivo fílmico y los realizadores (en la obra de los hermanos Guayasamín).

CLASE 4

J.M. Cueva

- Aproximaciones al documento fílmico. El testimonio, lo demostrativo: base del cine documental. Inicios del cine documental: el género nace de la necesidad de tener un registro (fotografía) y de conservar el “testimonio” de determinada situación o hecho. La noción de “autor” aun no se impone, la ilusión de la objetividad aun persiste en el proceso de registro y en el proceso de recepción del espectador. Usaremos extractos del documental “Las estaciones” de Artzavald Pelechian y extractos de “XV en Zaachila” de Rigoberto Perezcano (México, 2002, 50 mn).

ACERCAMIENTO 2

APROXIMACIONES

Desde dónde miramos y para qué miramos. La definición de un lugar de enunciación: el punto de vista. Un recorrido histórico por las maneras de abordar al sujeto fotográfico y al sujeto documental. Desde los orígenes del cine y la fotografía, Flaherty, el Cine Directo, el Cinema Vérité, a corrientes actuales. Un trayecto desde la filmación observacional a los signos poéticos.

CLASE 5

F. Laso

- El punto de vista fotográfico. La imagen fotográfica más allá de la fotografía. Contextos, usos y abusos de la imagen.

CLASE 6

J.M. Cueva

- El lugar desde donde se mira: el documental como lugar de enunciación de un relato. El punto de vista sobre la historia. La memoria: del ámbito familiar al ámbito social, de lo íntimo a lo universal. Utilizaremos extractos de los documentales “16memorias” de Camilo Botero Jaramillo (Colombia, 2009), “Sin título” de Cristina Mancero y extractos de “51, Birch Street” de Doug Block (Estados Unidos, 2005, 88 mn).

CLASE 7

F. Laso

- El acercamiento al “otro”. Cineasta invitada: Yanara Guayasamin directora de *De cuando la muerte nos visitó* y Olivier Auverlau, director de fotografía del mismo documental. Visionaje crítico en colectivo del documental (90 minutos) y sesión de trabajo con los realizadores.

ACERMAMIENTO 3

DESPLAZAMIENTOS

De la realización a la crítica. Nuevas maneras de abordar temas y sujetos: del espejo al simulacro.

CLASE 8

F. Laso

- Fotógrafo invitado: Diego Cifuentes. El documental fotográfico contemporáneo: información vs sentido, la fotografía en el contexto de las tecnologías digitales.

CLASE 9

J.M. Cueva

- La invención de la realidad, retos para percibir la realidad desde la fotografía y el cine documental. “Les maîtres fous” de Jean Rouch (Francia, 1955,30mn), extractos de “Grey gardens” de Albert Maysles, extractos de “Paraíso” de Felipe Guerrero (Colombia, 2006, 55mn) y “Sólo un cargador” de Juan Alejandro Ramírez (Perú, 2003, 20mn)

CLASE 10

F. Laso

- Docu ficción y puesta en escena de la realidad ¿herramienta válida para la antropología? Ejemplos de utilización de modelos y actores, de escenas reconstruidas o de estructuras ficcionales en la fotografía o el cine documental. Utilizaremos extractos del documental “Los rubios” de Albertina Carri (Argentina, 2006, 90mn)

ACERCAMIENTO 4

INTERPRETACIONES

El análisis y crítica de dos maneras de aproximación a la realidad.

CLASE 11

F. Laso

- Desde la fotografía: el ensayo fotográfico “Otro cielo no esperes”: lo religioso y lo fotográfico. Un trabajo documental desarrollado durante 10 años. Análisis, crítica y elaboración de un relato.

CLASE 12

J.M. Cueva

- Desde el cine documental: de “Este maldito país” (2208) a “El Lugar donde se juntan los polos” (2002). Dos documentales leídos en sentido inverso. Análisis, crítica y elaboración de un relato, relación de la presencia “actual” del sujeto con la memoria y el pasado.

CLASE 13

J.M. Cueva

- El trabajo sobre la memoria: dos ejemplos de abordajes distintos del tema de la memoria con las herramientas del cine documental: “Sur la plage de Belfast” de Henri-François Imbert (Francia, 2001, 40mn) y extractos de “Comme je la vois” de Karine de Villers (Bélgica, 2001, 48mn).

3 SESIONES FINALES

El proceso de investigación, reflexión, conceptualización y preparación de un ensayo documental (en cine o en fotografía)

CLASE 14

F. Laso y J.M. Cueva

Acercamientos posibles, referencias y estrategias de abordaje para un ensayo fotográfico o un ensayo cinematográfico en función de los temas que planteen los estudiantes.

CLASE 15

F. Laso y J.M. Cueva

Conclusiones, evaluación.

BIBLIOGRAFIA

Una bibliografía detallada será entregada a los alumnos durante la sesión introductoria.

Bibliografía de fotografía:

Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos. Rosalind Krauss

Diálogo con la fotografía. Thomas Hopper. GG

La fotografía como documento social: Gisèle Freund. GG

Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido: Santos Zunzunegui. Catedra.

Ensayos desleales sobre fotografía: Raul Beceyro. UNAM

Sobre la fotografía. Susan Sontag, Alfaguara, 2006

Ante el dolor de los demás. Susan Sontag, Alfaguara, 2006

Artículos:

Leurres de la photographie virtuelle. Christian caujolle. Le monde diplomatique,

La rue privatise. Bernard edelman et edgar roskis. Le monde diplomatique. 1997

Photographie, art et société. Francois Soulages. Le monde diplomatique. 1997

ENSAYOS FOTOGRÁFICOS.

- Paolo Pellegrin. As I was dying.
- Eugene Smith. A Spanish Village.
- Eugene Smith. Minimatta
- Henri Cartier Bresson. Images a la Sauvette
- Hugo Cifuentes. Sendas del Ecuador
- Miguel Rio Branco. Dulce Sudor Amargo
- Antoine D'Agata. Vortex
- Raymond Depardon. Errance.

Bibliografía de cine

Nichols, Bill. *La representación de la realidad*, editorial Gedisa, España 1994

Eisenstein, Sergei. *El sentido del cine*, Editorial Siglo XXI, 1999

Deleuze, Gilles. *La imagen- tiempo*, Editorial Paidós, 1987
Epstein, J., *Écrits sur le cinéma*, 2 voll., Paris, Seghers, 1974-75

Artículos :

Orlando Senna, Santiago Álvarez y el siglo XXI

PELÍCULAS DOCUMENTALES.

- Robert Flaherty. *Nanouk el Esquimal*. Estados Unidos.
- Dziga Vergov. *El hombre de la cámara*. URSS.
- Hubert Sauper. *La pesadilla de Darwin*. Austria, Suiza.
- Joris Ivens. *Amsterdam Global Village. Paises Bajos*.
- Nicholas Philibert. *Etre et Avoir. Francia*.
- Fred Wiseman. *Hospital y High School*. Estados Unidos.
- Jean Rouch. *Les maîtres fous* y *Croniques d'un été*. Francia.
- Raymond Depardon. *Delitos Flagrantes* y *Perfiles Campesinos*. Francia.
- Juan Martín Cueva. *El lugar donde se juntan los polos* y *Este maldito país*. Ecuador.
- Yanara Guayasamin. *De cuando la muerte nos visitó*. Ecuador.
- Aníbal Martínez. *Lloré mil llorares*. Argentina.
- Julián Larrea Arias. *Tu sangre*. Ecuador
- Alejandro Andrade Pease. *Planes Alternos*. España.
- Doug Block. *51, Birch Street*. Estados Unidos.