

Propuesta de curso virtual

Convenio AsAECA y Cine Documental

Docente: Carolina Bravi

Análisis de imágenes documentales. Cine y fotografía.

1- Resumen general:

En los últimos años, la imagen ha sido considerada un objeto de estudio desde disciplinas de que no abordan específicamente el estudio de lo visual, como la historia, la sociología, las letras, la antropología, etc. Esto genera muchas veces dudas e incertidumbre al momento de analizarla. Este curso se plantea como una instancia introductoria al análisis de las imágenes documentales (fotográficas y cinematográficas) presentado una selección de aporte teóricos y de conceptos orientadores para llevar adelante su abordaje desde las ciencias sociales. El enfoque de esta propuesta parte de tomar en cuenta las características propias de cada medio, los vínculos que pueden establecerse entre las imágenes y los contextos históricos que las generan y la diversidad de objetivos que pueden plantearse en cada una de las investigaciones. Para ello se han seleccionado ejemplos variados que permiten recorrer temas actuales e históricos focalizando la atención en la producción argentina y en algunos ejemplos latinoamericanos. El objetivo del curso es que los estudiantes conozcan algunas estrategias para llevar adelante el análisis del material visual, que seleccionen los enfoques más adecuados en función de las intenciones de sus trabajos y de las propiedades del material disponible, y expliciten el procedimiento seguido para arribar a dichas afirmaciones. Con esto se busca que investigadores que no tienen experiencia o formación en el estudio de las artes visuales, el cine y la fotografía documental, tengan herramientas teóricas y prácticas para incluirlos dentro de sus proyectos de investigación.

2- Programa:

Unidad 1. La imagen documental

Clase 1: La imagen como documento y como objeto de estudio. La imagen documental: de espejo de lo real, a huella de lo real. Los conceptos de “representación” (Nichols, 1997), de “discurso” (Verón, 1993) y de “texto visual” (Eco, 1977) como puntos de partida para su estudio. El concepto de “documental” como correspondencia con el mundo histórico y como forma de mirar la realidad (Breschand, 2004).

Unidad 2: La fotografía documental

Clase 2. Principios técnicos de la fotografía y cambios tecnológicos más significativos. El concepto de “dispositivo” y de “acto fotográfico” para comprender como estos objetos se insertan en el medio social y qué relaciones se establecen entre ambos. Breve recorrido histórico marcando las principales tendencias y usos.

Clase 3. Propuestas de análisis: De la imagen al contexto: Método iconológico de Panofsky (1976). Percepción y asignación de sentido: Análisis de la forma (Arnheim, 1976). Análisis de fotografías provenientes de archivos (del libro *Vistas de la provincia de Santa Fe 1888-1892. Fotografías de Ernesto Schile* (Priamo y Tedeschi, 2000) y de ejercicios de elicitación o sollicitación (del libro *Fotografiando Memorias* (Russo y Zampieri, 2010).

Clase 4: Propuestas de análisis: Aportes de la semiótica: denotación y connotación (Eco, 1986), procedimientos de connotación (objetos, pose, sintaxis, etc.), relaciones imagen y texto (anclaje y relevo), y *studium punctum* (Barthes, 1986, 2006). Análisis de tapas de diarios argentinos durante la crisis de 2001 (*Clarín, La Nación, Página/12*) y ejemplos de la prensa chilena de la década del ochenta.

Unidad 3. El cine documental

Clase 5. Principios técnicos del cine y cambios tecnológicos más significativos. El concepto de “dispositivo cinematográfico”. Características del cine documental: realizador, texto, espectador. Breve recorrido histórico marcando las principales tendencias desde las clásicas a las más actuales, focalizando la atención en la producción argentina y latinoamericana.

Clase 6. Propuestas de análisis: “Modalidades de representación” (Nichols, 1997): expositiva, de observación, interactiva, reflexiva, performativa y poética. Cómo cada uno de estos conceptos se convierten en categorías analíticas a partir de distintos ejemplos: *La hora de los hornos* (Solanas y Getino, 1966-8); *Hacerme feriante* (D’Angiolillo, 2010); *Edificio Master* (Coutinho, 2002); *Opus* (Donoso, 2005); *Los rubios* (Carri, 2003).

Clase 7. Propuestas de análisis: El concepto de “mirada” (Nichols, 1997) como punto de vista y como el lugar del realizador (mirada accidental, impotente, en peligro, de intervención, compasiva, profesional). Recursos audiovisuales de los documentales recientes (Ortega, 2005): fragmentación, observación, subjetividad, reconstrucción. Cómo cada uno de éstos conceptos se convierten en categorías analíticas a partir del análisis del film *La crisis causó dos nuevas muertes* (Escobar y Finvarb, 2006) en el primer caso y *La ciudad de los fotógrafos* (Moreno, 2006). Cuestionamientos al documental.

Unidad 4. Articulación teórica metodológica

Clase 8. Investigaciones en ciencias sociales: paradigma, metodología y teoría. Análisis de los discursos documentales audiovisuales en investigaciones cualitativas. El análisis cultural. Análisis del material visual como técnica de producción de información. Conformación del corpus. Unidades de análisis.

3- Cronograma de actividades por clase:

A partir de la lectura del material correspondiente a cada clase se propone que los estudiantes realicen las siguientes actividades compartidas en el foro:

Clase 1: Reflexión en torno los conceptos de: “documental”, “representación” y “discurso” comentando una cita de alguno de los textos de la bibliografía a determinar.

Clase 2: Comentario sobre el fragmento de un texto a determinar, en relación a los conceptos de: “dispositivo fotográfico”, “acto fotográfico” y “estética documental”.

Clase 3: Análisis de una fotografía siguiendo una de las propuestas desarrolladas en la clase seleccionada del libro *Aborígenes del gran Chaco. Fotografías de Grete Stern 1958- 1965* (Stern, 2005).

Clase 4: Análisis de una tapa de diarios o revistas, siguiendo algunas de las propuestas desarrolladas en la clase, seleccionada del siguiente texto: *El fotoperiodismo y Malvinas: una batalla simbólica* (Gamarnik, 2012).

Para debatir en el foro: ¿cuáles son las posibilidades y los límites de cada una de estos abordajes?

Clase 5: Reflexión sobre la influencia del contexto económico, político, social, tecnológico, etc. en la generación de filmes documental

Clase 6: Comentario del film *Opus* (Donoso, 2005) tomando los aportes de Nichols (1997) respecto de las modalidades de representación.

Clase 7: Comentario del film *Yo no sé qué me han hecho tus ojos* (Wolf y Muñoz, 2003) tomando los aportes de Nichols (1997) y de Ortega (2005) respecto de las miradas y los recursos audiovisuales.

Clase 8: Realización del trabajo práctico final.

4- Destinatarios y contribución esperada:

Este curso está destinado a investigadores, estudiantes avanzados de carreras de grado, becarios, tesistas, etc. provenientes de disciplinas vinculadas con las ciencias sociales y las humanidades que no tengan una formación específica en el análisis del material visual y que tengan intención de capacitarse para incluir en sus trabajos el análisis de imágenes documentales, fotográficas o cinematográficas, como objetos de estudio. Con esta propuesta se espera que los estudiantes puedan llevar adelante el análisis de fotografías o filmes documentales a partir de la aplicación de ciertas categorías de análisis produciendo un abordaje del material visual que pueda ser explicitado, elaborando argumentaciones fundamentadas.

5- Propuesta de evaluación

La evaluación final del curso consiste en la elaboración de un trabajo, a partir de un proyecto de investigación que los estudiantes estén desarrollando o por desarrollar, en el que se explicita: tema y objetivos generales de la investigación, la fundamentación de la incorporación del material fotográfico o audiovisual y el desarrollo del análisis del mismo.

6- Bibliografía básica

- Amar, Jean Pierre (2005) *El fotoperiodismo*, Buenos Aires: La Marc
- Arnheim, Rudolph (1976) *Arte y percepción visual*, Buenos Aires: Eudeba
- Aumont, Jacques (1992) *La imagen*, Barcelona: Paidós.
- Bal, Mieke (2009) *Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje*, Murcia: Cendeac.
- Barnouw, Eric (1996) *El documental: historia y estilo*, Barcelona: Gedisa.
- Barthes, Roland (1986) *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, Barcelona: Paidós.
- (2006) *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*, Buenos Aires: Paidós.
- (1999) *Mitologías*, México: Ediciones Siglo XXI.
- Breschand, Jean (2004) *El documental. La otra cara del cine*, Barcelona: Paidós.
- Dubois, Philippe (1986) *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*, Barcelona: Paidós.
- Eco, Umberto (1986) *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*, Barcelona: Lumen.
- (1977) *Tratado de semiótica general*, Barcelona: Lumen.
- Fontcuberta, Joan (1984) *Estética fotográfica: selección de textos*, Barcelona: Blume.
- Joly, Martine (2009) *La imagen fija*, Buenos Aires: La Marca.
- (2003) *La interpretación de la imagen: entre memoria, estereotipo y seducción*, Barcelona: Paidós.
- Kossov, Boris (2001) *Fotografía e historia*, Buenos Aires: La Marca.
- Lusnich, Ana L. y Piedras, Pablo (2011) (eds.) *Una historia del cine social y político argentino (1969-2009)*, Buenos Aires: Nueva Librería.
- Marrone, Irene y Moyano Walker, Mercedes (comps.) (2011) *Disrupción social y boom documental cinematográfico*, Buenos Aires: Biblos.
- (comps.) (2006) *Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (1930- 1960)*, Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Moore, María José, Wolkowics, Paula y Aguilar, Gonzalo (2007) *Cines al margen: nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo*, Buenos Aires: Librería.
- Nichols, Bill (1997) *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Barcelona: Paidós.
- (2001) *Introduction to documentary*, Indiana: Indiana University Press.

- Ortega, María (2005) “Documental, vanguardia y sociedad. Los límites de la experimentación” en Torreiro, Casimiro y Cerdán, Josetxo (eds.) *Documental y vanguardia*, Madrid, Cátedra, pp. 185-217.
- Panofsky Erwin (1976) *Estudios sobre iconología*, Madrid: Alianza Forma.
- (1979) *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza Forma.
- Sartora, Josefina y Rival, Silvina (2007) *Imágenes de lo real: la representación de lo político en el documental argentino*, Buenos Aires: Librería
- Schaeffer Jean – Marie (1990) *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*, Madrid: Cátedra.
- Torreiro, Casimiro y Cerdán Josetxo (eds.) (2005) *Documental y vanguardia*, Madrid, Cátedra.
- Verón, Eliseo (1993) *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*, Barcelona: Gedisa.
- Vilches, Lorenzo (1983) *La lectura de la imagen. Prensa, cine y televisión*, Barcelona: Paidós.
- Xavier, Ismael (2008) *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires: Manantial.

CV: Carolina Bravi

Doctora en Ciencias Sociales. Licenciada en Artes Visuales. Docente investigadora de la Universidad Nacional del Litoral en la materia “Teorías y producción estética”, y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en la materia “Seminario de Tesis” de la Licenciatura en Artes Visuales. Miembro del Centro Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos y Comunicacionales (CIECEC) y del Grupo de Investigaciones Semióticas (GIS) de la UNL. Integrante del comité editorial de la revista *Culturas. Debates y perspectivas para un mundo en cambio* de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Ha publicado reseñas y artículos sobre cine, medios audiovisuales y arte en diversas revistas y compilaciones.