

Introducción. El relato audiovisual como puente entre el pasado y el presente

Zulema Marzorati ⁽¹⁾ y Mercedes Pombo ⁽²⁾

Resumen: El presente Cuaderno tiene como principal objetivo abordar a través del lenguaje audiovisual el proceso de resignificación de relatos del pasado. La propuesta es reflexionar sobre los paradigmas contemporáneos a través de acontecimientos históricos de distintos contextos socioculturales, donde los relatos audiovisuales conducen a comprender el pasado desde nuevas perspectivas, conformándose como un puente entre el tiempo, la sociedad y sus actores.

Palabras clave: relato audiovisual - paradigmas - pasado - resignificación - memoria

El presente número (234) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Cine y sociedad. El relato audiovisual como puente entre el pasado y el presente” se inscribe en la Línea de Investigación N° 14 de la Universidad de Palermo dirigida por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]

⁽¹⁾ Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Magister en Ciencias Sociales con orientación en Historia (Flacso). Docente e investigadora (UBA). UBACYT Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e Innovación Tecnológica. Programación Científica 2023-2026. Título: Co-producción de conocimientos: giro colaborativo, credibilidad y “verdad” científica en disputa. Directora Dra. Cecilia Hidalgo.

⁽²⁾ Magister en Comunicación y Creación Cultural (CAECE - Fundación Walter Benjamín), Licenciada y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Artes Plásticas (UBA). Docente en la Universidad de Palermo y coordinadora del Programa de Estímulo a la Investigación DC, Universidad de Palermo.

Introducción

“Los límites de la pantalla no son, como el vocabulario técnico podría a veces hacer creer, el marco de la imagen, sino una mirilla que sólo deja al descubierto una parte de la realidad. El marco polariza el espacio hacia dentro; todo lo que la pantalla nos muestra hay que considerarlo, por el contrario, como indefinidamente prolongado en el universo. El marco es centrípeto, la pantalla centrífuga.” (Bazin, 1990, p. 213)

Bazin nos plantea la importancia de indagar en el universo de los audiovisuales, profundizar en las historias de los films y comprender más allá de la realidad concreta que nos muestran. Nos sugiere enmarcar cada historia dentro de un espacio y tiempo determinado, para después trascender esos límites y abordarlo desde una perspectiva más general. Según sus palabras, esa mirilla puede despertarnos y conducirnos a reflexiones e ideas nuevas, que sacuden nuestra conciencia y nos estimulen a comprender nuestras sociedades.

La propuesta de este Cuaderno es investigar sobre la manera en que los relatos audiovisuales conducen a comprender el pasado desde nuevas perspectivas, conformándose como un puente entre el tiempo, la sociedad y sus actores. El propósito es ir reconociendo, a través de las propuestas de cada autor de esta publicación, cómo el lenguaje audiovisual va dejando rastros sobre comportamientos y sentimientos que se repiten a lo largo de la Historia, traspasando las fronteras espacio-temporales, dejando huellas y marcas en las vidas de las personas.

El cine colabora a resignificar instancias del pasado, proponiendo puentes entre eventos concretos de la Historia y nuevas maneras de interpretarlos en la actualidad. Los relatos y sus personajes pueden hacer dialogar al pasado con el presente, colaborando en la retroalimentación de otras miradas sobre el hombre y sus acciones. Distintas memorias colectivas de pensamientos y sentimientos pueden re interpretarse y cobrar nuevos sentidos a través de las sociedades actuales.

Tomando los conceptos de Deleuze podemos referirnos a estas memorias que surgen en el relato audiovisual y se cruzan con eventos de la actualidad. “La memoria no está en nosotros, somos nosotros quienes nos movemos en una memoria –Ser, en una memoria–mundo” (1987, p.136). El cine evoca recuerdos que cruzan el mundo interno y externo de los personajes, uniendo historias personales y sociales. Son relatos que se presentan como disparadores de memorias colectivas, que traen situaciones que están conectadas con nuestra sociedad y nuestra cultura, haciendo que tomemos distancia y reflexionemos sobre los pensamientos naturalizados en la sociedad.

Temas como la violencia, la diversidad, las guerras, odios raciales y las ambiciones son algunas de las temáticas que traspasan el tiempo y se convierten en un eterno presente. De este modo, es posible tomar hechos históricos, narraciones audiovisuales del pasado y revisarlas en relación a las sociedades actuales.

Las imágenes audiovisuales, como documentos de la historia social, ayudan a los profesionales provenientes de campos como Sociología, Arte e Historia a comprender la sociedad en que fueron realizadas. Sorlin (1980) y Rosenstone (1997) consideran que aunque se

refieran a temas del pasado, los realizadores eligen eventos que tienen conexión con las circunstancias contemporáneas en las que están inmersos.

Para darle una organización a la presente publicación, se decidió agrupar los trabajos en tres ejes conceptuales.

El eje número 1 llamado *Los traumas sociales a través del audiovisual* presenta tres artículos. El primero *Las representaciones de la militancia femenina de los años '70 en el cine argentino: Cordero de Dios (2008), Días de Mayo (2009), Infancia Clandestina (2012)* es de la autora **Ilenia Arocha**, donde se aborda uno de los hechos más traumáticos de la historia argentina: los años setenta. La autora explora y visibiliza la militancia femenina a través de las representaciones de las tres películas mencionadas. En ellas problematiza el rol de “mujer militante” a través del cruce entre cine, historia de las mujeres y distintos momentos de la memoria. Su propuesta es no concebir los filmes de modo político, sino indagar en la politización de la imagen y en los modelos de género en que se basan, lo que implica una reelaboración de dispositivos de lectura.

El siguiente artículo es el de **Johanna Michelle Tato** llamado *Noche y Niebla de Alan Resnais: una mirada desde la perspectiva de Walter Benjamin*. Este estudio analiza el documental *Noche y Niebla* dirigido por Alain Resnais tomando como la eje las Tesis V y VI de Walter Benjamin, donde se reflexiona sobre la relación entre historia, memoria y presente. El documental ofrece un testimonio visual de los horrores del Holocausto, explorando las consecuencias devastadoras de la política represiva del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

A continuación encontramos el trabajo de **Mónica Gruber**: *Relaciones entre el cine y la historia. Cenizas en el cielo (2023), de Miquel Romans: un retazo de la vida de Neus Català* donde la autora propone analizar este film, basado en el relato homónimo de Carme Martí, para examinar la imagen de la mujer en la novela y verificar los cambios y/o aportes producto de la mirada masculina del director.

El segundo eje llamado *Sociedad, opresión y rebelión* contiene tres artículos. El primero es *Cine e historia. Representaciones cinematográficas de la precarización laboral en la Argentina de la década de 1990* de **Valentín Golzman**. Las medidas neoliberales implementadas por el menemismo trajeron una profunda crisis social, que incidieron en la precarización laboral y la desocupación. La propuesta del autor es analizar sus consecuencias sobre los jóvenes y cómo estos las vivieron, a través de las imágenes de dos filmes: *Sólo por hoy y Buena vida (delivery)*. El autor considera que, aunque son distintas entre sí en cuanto a sus estéticas y modos de realización, condensan las experiencias de jóvenes de clases medias bajas, con dificultades para insertarse en el mundo del trabajo en esos años.

En segundo lugar se encuentra el trabajo de **María Elena Stella** denominado *Transit (Petzold, 2018). La globalización. Rememoración y distopía* donde las representaciones del film nos llevan a la Europa de los '40, al antisemitismo y la resistencia, estableciendo vínculos con la Europa de nuestros días. Allí los perseguidos son los migrantes africanos, árabes y latinoamericanos a los que la autora considera los sujetos sociales más emblemáticos de la época actual. Más allá del paralelismo y extrapolación entre ambas épocas, Stella señala la relación entre uno y otro tiempo en un film que no es pasado sino que plantea un futuro distópico que en la globalización “sirve como advertencia contra los discursos y prácticas discriminatorias frente a la migración”.

Para finalizar este eje, tenemos el artículo *Cine, historia y futuro* de **Cristina Mateu** quien analiza el film *La máquina del tiempo* (George Pal) referido a un futuro distópico en el que se representa una sociedad deshumanizada, donde pese al desarrollo científico, técnico y educativo persisten desigualdades socio-políticas y culturales. La película de 1960 dialoga con el libro escrito por Wells en 1895 y es retomada por la autora en 2024 en un mundo donde se han profundizado las desigualdades y el avance de las innovaciones tecnológicas crea el temor ante una posible amenaza en el futuro.

Dentro del tercer eje *Modos de narrar el pasado* se encuentran dos artículos. En primer lugar el artículo *Memoria y olvido: el papel de las películas domésticas en la construcción de la figura paterna en los documentales en primera persona* de **Marta Casale**, quien se propone analizar tres casos donde el recurso del cine doméstico en documentales autobiográficos son utilizados en relación con la figura paterna de modo muy original, encontrando nuevos campos de sentido en el material recuperado. Toma para su análisis el film *Nobody's business* (Alan Berliner, 1996), uno de los pioneros que servirá de antecedente, y luego dos películas argentinas: *La sombra* (Javier Olivera, 2015) y *Adiós a la memoria* (Nicolás Prividera, 2020).

El siguiente artículo llamado *Irlanda a través de la mirada de un niño. Belfast (Brannagh, 2021)* de **Mercedes Pombo** y **Zulema Marzorati**, se analiza el film *Belfast*, un relato autobiográfico de su realizador Kenneth Brannagh. Desde el punto de vista del niño que él fue, desfila la memoria de los enfrentamientos entre católicos y protestantes, acontecimientos ocurridos en la ciudad en la década del '60; una guerra civil que signó la vida de su familia y que muestra la intolerancia y las dificultades de aceptar lo diferente hasta el día de hoy.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, el presente Cuaderno aborda aspectos socio-históricos que tienen su origen en el pasado y son retomados en la actualidad. El propósito es ir reconociendo, a través del lenguaje audiovisual, temáticas que se repiten a lo largo de la historia y dan cuenta de comportamientos y sentimientos que traspasan las fronteras espacio-temporales y nos determinan como ser sociales.

Bibliografía

- Bazin, A. (1990) ¿Qué es el cine? Madrid: Ed. Rialp
- Deleuze, G. (1987). *La Imagen-Tiempo estudios de Cine 2*. Editorial Paidós Comunicación. Barcelona. En: http://www.medicinayarte.com/img/deleuzeestudios_sobre_cine_2_la_imagientiempo.pdf
- Rosenstone, Robert (1997). *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia*. Barcelona: Ariel
- Sorlin, Pierre (1980). *The film in History. Restaging the Past*. Oxford: Basil Blakwell

Abstract: The main aim of the actual copybook is to tackle; through the audiovisual language; the process of resignification of stories of the past. The proposal is to reflect about contemporary paradigms through historical events within different sociocultural contexts; where the audiovisual stories lead to understand the past from new perspectives; being a bridge between time, society and its actors

Key words: audiovisual story - paradigms - past- resignification - memory

Resumo: O objetivo principal deste Caderno é abordar, por meio da linguagem audiovisual, o processo de ressignificação de histórias do passado. A proposta é refletir sobre os paradigmas contemporâneos através de acontecimentos históricos de diferentes contextos socioculturais, onde as histórias audiovisuais levam à compreensão do passado sob novas perspectivas, formando uma ponte entre o tempo, a sociedade e seus atores.

Palavras-chave: história audiovisual - paradigmas - passado - ressignificação - memória

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
