

Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo

Proyecto de Investigación N°14.1

Equipo de Investigación⁽¹⁾

Zulema Marzorati y Mercedes Pombo

por Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo (ARG)

Resumen: El Proyecto de Investigación 14.1 presenta al film como productos culturales que toman elementos del universo simbólico que los rodea, constituyéndose como constructores y reproductores de imaginarios sociales. De este modo el cine se constituye en consecuencia, en un campo de poder simbólico en el que se construyen los discursos imperantes de la sociedad actual. Se analizan las representaciones del autoritarismo y del totalitarismo a partir del análisis de un corpus de imágenes filmicas de noticieros cinematográficos y de ficción, que abordan la intersección Cine-Historia en relación con su contexto de producción. Se establece un laboratorio destinado a la reflexión de los cientistas sociales, quienes en la tarea de investigar el devenir de los procesos socio-históricos cuentan hoy con este inestimable recurso que les fue provisto por la ciencia y la tecnología moderna. Son múltiples las perspectivas de análisis que se ofrecen: el cine como documento histórico, versión filmica del pasado, el film como recurso didáctico, sistema signifiicante, y lugar de la memoria y del imaginario social, entre otras, todas ellas desarrolladas y aplicadas a los distintos tipos de films.

Palabras clave: Cine - Historia - Imágenes - Representaciones - Memoria - Imaginario social - Autoritarismo - Totalitarismo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 156]

⁽¹⁾Los CVs del Equipo de Investigación pueden consultarse en el Capítulo Directores de Líneas y Coordinadores de Proyectos de esta misma Edición.

Acerca del Proyecto 14.1

Cine e Historia

Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo

El Proyecto 14.1 Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo, busca desarrollar un laboratorio para la reflexión de los cientistas sociales, quienes en la tarea de investigar el devenir de los procesos socio-históricos, cuentan hoy con este inestimable recurso que les fue provisto por la ciencia y la tecnología moderna. Ofrece múltiples perspectivas de análisis: el cine como documento histórico, versión filmica del pasado, el film como recurso didáctico, sistema significativo y lugar de la memoria y del imaginario social, todas ellas desarrolladas y aplicadas a diferentes films.

Avanza en una investigación en la que participan académicos de diversas Instituciones con la coordinación compartida de Zulema Marzorati (UP) y Mercedes Pombo (UP) con el fin de generar un análisis de un corpus de imágenes filmicas documentales y de ficción, que permitan el abordaje de la intersección cine/sociedad en relación con su contexto de producción. Los films son productos culturales que toman elementos del universo simbólico que los rodea, constituyéndose como constructores y reproductores de imaginarios sociales.

Las reflexiones y los resultados obtenidos en el Proyecto 14.1 Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo se continúan desarrollando en el Proyecto 14.2 Migraciones y nuevos modos de pensar en la identidad contemporánea en el marco de la misma Línea de Investigación y bajo la misma Directora Zulema Marzorati (UP).

Sus principales objetivos son:

- Analizar las representaciones del autoritarismo y del totalitarismo a partir del análisis de un corpus de imágenes filmicas de noticieros cinematográficos y de ficción.
- Explorar como productos culturales que toman elementos del universo simbólico, como constructores y reproductores de imaginarios sociales.
- Analizar al trabajo documental como ámbito de pensamiento productivo, con los principales discursos teóricos.
- Sondar la relación intertextual entre la noción de documental y su relación con diversos campos de la praxis cultural: la antropología, la política, el psicoanálisis, la tecnología, la semiología, las teorías del discurso, las tradiciones estéticas de las artes visuales, la historia del cine, etc.
- Impactar sobre los contenidos y las competencias teóricas e ideológicas de la producción filmica de la región, a través de la reflexión académica sobre la injerencia mutua del cine y la sociedad, volcada en la formación de los actores del diseño de imagen y sonido.

Acerca de la Línea 14

Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo dirigida por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento seis proyectos finalizados el 14.1 Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo, el 14.2 Migraciones y nuevos modos de pensar en la identidad contemporánea ambos coordinados por Zulema Marzorati (UP) y Mercedes Pombo (UP); el 14.3 Cine, memoria y género, una perspectiva en crecimiento coordinado por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo (UP) y Claudia Bossay (Universidad de Chile, Chile); el 14.4 Narrativa y Género: El camino de la Heroína, el arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma, coordinado por Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (UP) y Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani (Columbia College Chicago, EEUU); el 14.5 Violencia física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos coordinado por Zulema Marzorati y Mercedes Pombo (UP), y Alejandra Rodríguez (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina); y el 14.6 El camino de la Heroína: narrativa, género y diversidad, coordinado por Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (UP) y Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani (Consulate General of Argentina in Chicago, EEUU).

Mapa de Áreas y Proyectos

El **Proyecto 14.1** se vincula con todas carreras de grado y posgrado, dado que impacta en la incorporación de la investigación en la lógica de la docencia universitaria, y en la actualización de los contenidos y competencias de la de las carreras de la Facultad, particularmente en las de posgrado: Maestría en Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño. Específicamente guarda relación con las carreras que tienen que ver con la imagen: Dirección de Actores de Cine y TV, Dirección de Arte de Cine y TV, Guión de Cine y TV, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Televisión y Producción de Televisión.

Productos y Resultados

a)- Publicaciones

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°68. (2018) Cine e Historia. Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Coordinación Zulema Marzorati y Mercedes Pombo. Año XVIII, Julio 2018, Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227

Esta publicación documenta y comunica los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 14.1 Cine e Historia, y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:

- Marzorati, Zulema; Pombo, Mercedes** (2018) Prólogo (Pp. 11-17)
- Battagliese, Rodolfo** (2018) Poder estatal y dominación de género: sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou (Pp. 19-26)
- Tornay, Lizel** (2018) Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos posdictatoriales. España y Argentina (Pp. 27-37)
- Marzorati, Zulema; Pombo, Mercedes** (2018) El fascismo en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) (Pp. 39-50)
- Alvarez, Victoria** (2018) Cine, represión y género en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices (Pp. 51-62)
- Tal, Tzvi** (2018) La estética del trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia clandestina (Ávila, Argentina, 2011) (Pp. 63-73)
- Cristiá, Moira** (2018) Frente el autoritarismo, la creación. La experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia /Argentina, 1985) (Pp. 75-92)
- Sasiain, Sonia** (2018) El lugar del Estado en la representación de la vivienda popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura (Pp. 93-108)
- Gruber, Mónica** (2018) Medios y poder: 1984 (Pp. 109-122)

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°62. (2017) Cine documental. Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Coordinación Fernando Mazás. Año XVII, Julio 2017, Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227 *Esta publicación documenta y comunica los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 14.1 Cine e Historia, y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:*

- Mazás, Fernando** (2017) Prólogo (Pp. 11-15)
- Gonçalves, Igor** (2017) Dimitri Werner Herzog, documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir (Pp. 17-27)
- González, Nerea** (2017) La doble lectura de Canciones para después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental (Pp. 29-42)
- Levis Bilsky, Lucía** (2017) De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lengu (Pp. 43-53)
- Martins, Claudia** (2017) Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto (Pp. 55-63)
- Mazás, Fernando** (2017) Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica (Pp. 65-75)
- Motta, Carlos Gustavo** (2017) La antropología visual (Pp. 77-87)
- Murúa Losada, Gonzalo** (2017) Por un cuarto cine, el webdoc en la era de las narraciones digitales (Pp. 89-105)
- Romero Zurita, Antonio** (2017) El cine intelectual de Fernando Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina (Pp. 107-114)

Sifontes, Maria A. (2017) El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por artistas venezolanos (Pp. 115-126)

Escritos en la Facultad N°122. (2016) Articulación entre Investigación y Posgrados, Edición 1. Doctorado en Diseño. Maestría en Gestión del Diseño. Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. Línea de Investigación N°14: Cine y sociedad. Reflexiones sobre el cine contemporáneo. ISSN: 1669-2306. ISSN (En línea): 2591-3743. *En esta publicación la Directora Zulema Marzorati presenta la línea de investigación N°14: Cine y sociedad. Reflexiones sobre el cine contemporáneo y anuncia el comienzo del Proyecto 14.1 Cine e Historia.* (Pp. 15).

b)- Congresos / Coloquios / Plenarios

1º Plenario de Directores de Investigación DC, 13 de octubre – 2017. Es este primer plenario los Directores de Líneas y Proyectos de Investigación presentaron a sus pares y al conjunto del Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación, los resultados obtenidos y/o en proceso (publicaciones y acuerdos), junto con los Proyectos. La Directora de la Línea de Investigación N°14 presentó a sus pares, las principales reflexiones y conclusiones del Proyecto 14.1 Cine e Historia.

II Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. Universidad de Palermo, 31 de julio de 2017. VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Semana Internacional del Diseño en Palermo.

En la comisión Investigar en Diseño se presentaron las reflexiones y avances del proyecto 14.1 Cine e Historia. Expusieron: Zulema Marzorati, Rodolfo A. Battagliese, Lizel Tornay, Mónica V.F. Gruber, Adriana A. Stagnaro, Maria Elena Stella y Tzvi Tal.

A continuación se detallan las ponencias presentadas en esta Comisión coordinada por la Directora del proyecto Zulema Marzorati:

Zulema Marzorati, Mercedes Pombo

Sin fronteras. Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismaki, Francia, 2011)

Rodolfo A. Battagliese

Neoliberalismo y fragmentación social: Las consecuencias sociales de las privatizaciones de los ferrocarriles en Gran Bretaña y sus representaciones en La cuadrilla de Ken Loach (2001).

Lizel Tornay

El Mediterráneo, subjetividades migrantes

Mónica V. F. Gruber

Leyendo la realidad desde el cine. Imagen femenina y juventud en los últimos films de Pedro Almodóvar

Adriana A. Stagnaro

Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica

María Elena Stella

Holocausto y memoria en tiempos de la globalización. Representaciones en el cine

Tzvi Tal

Brechas y etnicidad - El judío violento en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela

I Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. Universidad de Palermo, 26 de Octubre de 2016.

Se presentó la Línea de Investigación N°14: Cine y sociedad. Reflexiones sobre el cine contemporáneo, como una de las líneas que integran el Programa de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Marzorati Zulema. Presentación de la Línea de Investigación N°14: Cine y sociedad. Reflexiones sobre el cine contemporáneo. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

c)- Formación de Posgrado e Impacto curricular

La Directora **Zulema Marzorati** es Docente de Posgrado en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación en Maestría en Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño, y al igual que la Coordinadora **Mercedes Pombo** (UP), incorporan los contenidos de su investigación a sus asignaturas.

Evaluación Externa

El Proyecto 14.1 Cine e Historia: Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo, cuyos resultados fueron publicados en el Cuaderno N° 68, fue evaluado exitosamente por los Evaluadores Javier de Ponti y Jaime Prieto Gaete en 2019.

Abstract: Research Project 14.1 presents the film as cultural products that take elements from the symbolic universe that surrounds them, constituting themselves as constructors and reproducers of social imaginaries. In this way, the cinema is consequently constituted in a field of symbolic power in which the prevailing discourses of today's society are constructed. The representations of authoritarianism and totalitarianism are analyzed from the analysis of a corpus of film images from film and fiction newscasts, which address the intersection of Cinema-History in relation to its production context. A laboratory is established for the reflection of social scientists, who today in the task of investigating the evolution of socio-historical processes have this invaluable resource that was provided to them by modern science and technology. There are multiple perspectives for analysis that are offered: the cinema as a historical document, a film version of the past, the film as a didactic resource, a significant system, and a place of memory and of the social imaginary, among others, all of them developed and applied to the different types of films.

Keywords: Cinema - History - Images - Representations - Memory - Social Imaginary - Authoritarianism - Totalitarianism.

Resumo: O Projeto de Pesquisa 14.1 apresenta o filme como um produto cultural que retira elementos do universo simbólico que o cerca, constituindo-se como construtor e reproduzidor de imaginários sociais. Dessa forma, o cinema se constitui, conseqüentemente, em um campo de poder simbólico no qual se constroem os discursos vigentes na sociedade atual. As representações do autoritarismo e do totalitarismo são analisadas a partir da análise de um corpus de imagens cinematográficas de telejornais de cinema e ficção, que abordam a intersecção Cinema-História em relação ao seu contexto de produção. Estabelece-se um laboratório de reflexão dos cientistas sociais, que hoje na tarefa de investigar a evolução dos processos sócio-históricos contam com este recurso inestimável que lhes foi fornecido pela ciência e tecnologia modernas. São múltiplas as perspectivas de análise que se oferecem: o cinema como documento histórico, uma versão fílmica do passado, o filme como recurso didático, um sistema significativo e um lugar de memória e imaginário social, entre outros, todos desenvolvidos e aplicado aos diferentes tipos de filmes.

Palavras chave: Cinema - História - Imagens - Representações - Memória - Imaginário social - Autoritarismo - Totalitarismo.

[Las traducciones de los resúmenes fueron realizadas a través de traductor automático]
