

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA ANÁLISIS DEL DISCURSO

Puesta en escena y distancias en el documental.

Docente/s a cargo: Mg. Gerardo Yoel

Participarán como invitados teóricos, realizadores, productores, entre ellos: Eduardo Grüner, Eduardo Russo, Paz Encina, Roger Koza, Carmen Guarini

Carga horaria: 32 horas

Segundo cuatrimestre 2023

Todo filme es un filme de ficción que reelabora ciertos contenidos inconscientes

Christian Metz

Dice Jean-Luc Godard "À bout de souffle, (Sin Aliento, 1959) es un documental sobre Belmondo así como, Le mépris, (El desprecio, 1963) es un documental sobre el cuerpo de Brigitte Bardot".

Jean-Louis Comolli

No abandonar al enemigo la palabra - es decir la idea, el territorio, la posibilidad - de la que él intenta apropiarse, prostituyendo, a sabiendas o no, su significación.

Georges Didi- Hubermann

Fundamentación

El SXXI celebra la consolidación del más grande aparato concentracionario jamás construido: una gran red generada por la fusión entre espectáculo y mercado que

atrapa en su interior espectadores, consumidores dóciles que necesitan legitimar su existencia a partir de, parafraseando a Paul Virilio, *ver y ser vistos*.

Advierte Guy Debord en los sesenta la consolidación de la sociedad del espectáculo. Es en el contexto de la Tercera Revolución Industrial, la Sociedad de la información, que, a partir de la alianza del neoliberalismo con la virtualidad numérica la sociedad del espectáculo se potencia de tal forma que sorprendería al propio Deberd.

Como dice Jean-Louis Comolli en el *Fin de la ilusión* toda la sociedad se ha convertido en una gran masa de informaciones, al igual que los films. Ya no se percibe ni la grandeza ni la belleza de un gesto cinematográfico de autor. Autores como Hitchcock ya no tienen ni la audiencia, ni el peso, ni la fuerza que tenían hace 40 años.

A diferencia de la sociedad disciplinaria planteada por Foucault donde se disciplina al individuo a partir de que éste es observado permanentemente, en la sociedad de la información, - señala Byung-Chul Han- el control está dado por los mismos consumidores, lease espectadores. La paradoja es que la sensación de libertad es la que asegura la dominación. Es, como plantea Jacques Rancière refiriéndose al espectador, *cuanto más contempla menos es*.

El poder del cine, como se ha demostrado a lo largo de toda la historia contemporánea, no ha sido sólo el de registrar acontecimientos sino el de fabricarlos. Es por eso que Comolli señala en una entrevista a Ñ - noviembre de 2013 - "La próxima guerra mundial será en el cine". La alianza mercado y espectáculo trata de formatear las formas al punto tal de que estas tengan una equivalencia que homogenice las subjetividades, que "limpie" las imágenes, que elimine las irregularidades afin de construir un territorio "amable" para que transiten los cuerpos ya dóciles, clasificables, manipulables.

La gran mayoría de los filmes así como sus análisis se abocan a su contenido (lo que se cuenta) y no a las formas (cómo se cuenta), a pesar de que, finalmente, es en las formas, como diría Metz, que emerge el contenido. Un ejemplo de ello nos lo da Didi-Hubermann en epígrafe refiriéndose a la experiencia en los campos de concentración narrada por Victor Klemperer en *La lengua del tercer Reich*:

El efecto más potente no fué producido por discursos aislados, ni por artículos u octavillas, ni por carteles ni por banderas; no fué el producto de nada de lo que estábamos obligados a registrar por el pensamiento o la percepción. El nazismo se insinuó en la carne y la sangre de la multitud a través de las expresiones aisladas, los giros, las formas sintácticas que se imponían a millones de ejemplares y que se adoptaron de manera mecánica e inconsciente. (...) Yo observaba cada vez más minuciosamente la manera de hablar de los obreros en la fábrica, la de los brutos de la Gestapo, y como nos expresábamos entre nosotros, en ese jardín zoológico de los judíos enjaulados. No había diferencias notables. No, a decir verdad no había ninguna. Todos, partidarios y adversarios, aprovechadores y víctimas, tenían como indiscutible guía los mismos modelos.¹

En noviembre 2013, luego de la proyección de su filme *Face aux fantômes* (Frente a los fantasmas, 2009) en el Auditorio Fonseca de FBA/UNLP Jean-Luis Comolli dicta una conferencia donde explica que La diferencia de formas es precisamente lo que permite pensar, hablar : « Si todas las palabras fuesen iguales no podríamos hablar ». Al final de la conferencia y antes de pasar a las preguntas de los estudiantes proclama «mi consigna revolucionaria es ! Qué vivan las formas!»

Este seminario abordará la problemática, en primera instancia, de la fragilidad ontológica del documental. Fragilidad ontológica que se manifiesta en las relaciones imbricadas entre ficción y documental como plantean Metz y Comolli en los epígrafes. “Todo filme es un filme de ficción que reelabora ciertos contenidos inconscientes” plantea Metz. A su vez Comolli define el documental citando a Jean-Luc Godard: “ le preguntaban a Godard en el estreno en Nueva York de *Sin Aliento*, su primer largometraje, de qué trataba el filme, a lo que él respondía: es un documental sobre Belmondo”². La fragilidad ontológica del documental aparece también en la duda que enfrentan las imágenes en cuanto a su autenticidad. En ese sentido se problematizará la incidencia que tienen los acontecimientos históricos y los dispositivos tecnológicos (televisión, Internet, redes) en las transformaciones que se producen en el contrato de verosimilitud que suscribe el espectador con el llamado género documental.

¹ La lengua del tercer Reich, apuntes de un filólogo. 2002. Minuscula. Barcelona. Citado por Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Manantial. 2014.pag;20.

² Jean-Paul Belmondo es el protagonista del filme de Godard de 1959: *Sin aliento*. Lorenzo Vilches (comp.) 1998. *Taller de cine*. Gedisa: Barcelona.

En segunda instancia se analizarán algunos filmes fundamentales afin de reflexionar sobre como éstos necesitan de la puesta en escena para generar una *verdad documental*. Tanto las imágenes tradicionales como las digitales tienen un modelo narrativo espejado en el relato decimonónico y en el contrato social de verosimilitud que establece el modelo lógico narrativo dominante. En ese sentido se dará prioridad a los documentales que propongan en su *puesta en forma* las *distancias* que procuren construir un espectador crítico. En relación a las *distancias* en la puesta en escena podemos reproducir, a modo de ejemplo, un texto de Beatriz Sarlo:

Bertold Brecht y los formalistas rusos pensaron que el arte está en condiciones de iluminar lo que nos rodea de modo más inmediato a condición de que se produzca un corte por extrañamiento que desvíe a la percepción de su hábito y la desarraigue del suelo tradicional del sentido común.³

OBJETIVOS:

Reflexionar sobre la fragilidad ontológica del documental y sobre la puesta en forma de algunos documentales que intentan construir un espectador crítico y alcanzar una *verdad documental*.

UNIDADES TEMÁTICAS:

UNIDAD 1. Fragilidad ontológica del documental

Relaciones entre documental y ficción. La fragilidad ontológica del documental. Historia del documental. Historia del espectador en relación al contrato de verosimilitud suscripto con el género documental. Relaciones de violencia entre apariencia y realidad. Influencia de las nuevas tecnologías en la modificación de la "creencia" del espectador de la lógica argumentativa propuesta por el filme.

UNIDAD 2. Puesta en escena y distancia en el documental

³ Sarlo, Beatriz (2007). *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión*. Buenos Aires: Siglo XXI. 53.

Relaciones entre Historia, memoria en la construcción de la memoria social. El lugar de los testimonios. La violencia entre la subjetividad del personaje y del realizador. La inscripción verdadera. Filmar al enemigo, filmar la muerte, Filmar la palabra, Filmar material de archivo. La auto puesta en escena. Distancias en el documental, influencias brechtianas. Puesta en escena, Documento y Verdad Documental. La utilización de la temporalidad en la construcción de sentido. Documentales notables de: Buñuel, Pasolini, Kramer, Comolli, Farocki, Lanzmann, Lotnizta, Paz Encina, Prividera, Carri.

Modalidad de cursada (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

La carga horaria será de treinta y dos horas: ocho encuentros de cuatro horas cada uno.

La exposición teórica sobre los [contenidos](#) de cada módulo se acompañará de la visualización y análisis de obras audiovisuales. A su vez en cada clase se realizará una discusión con los maestrands sobre los [contenidos](#) abordados.

Las clases no serán grabadas

Formas de evaluación

La aprobación del seminario consistirá en la asistencia de un mínimo de ochenta por ciento de las clases y la realización de un trabajo a determinar que implique la elección de un tema de investigación en el que se produzca la comparación de dos modalidades de puesta en escena relacionados con la problemática teórica abordada.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Aprea, Gustavo (2010). “ La construcción de los conocimientos en los documentales: entre la indicialidad y la digitalización” En Yoel, G. y Figliola, A.

(coords.). *Bordes y texturas, reflexiones sobre el número y la imagen*. UNGS-Imago Mundi. Buenos Aires

- Aprea, Gustavo (2015). *Documental, testimonios y memoria. Miradas sobre el pasado militante*. CABA: Manantial. Col. Texturas. Serie Genealogías de cine.
- Comolli, Jean-Louis (2021) *El fin de la ilusión. Paradigmas, transformaciones y tensiones en la construcción del espectador audiovisual*. Compilación de Gerardo Yoel. Ed. UNGS: Los Polvorines
- Comolli, Jean Louis y Sorrel, Vicent (2016). *Cine, modo de empleo*. Manantial, col Texturas. Buenos Aires.
- Comolli, Jean Louis (2010): *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología, 1971-1972*, Buenos Aires, Manantial.
- Comolli, Jean Louis (2004). “Éloge du ciné-monstre”. En JLComolli. *Voir et pouvoir. L’innocence perdue: cinéma, télévision, fiction, documentaire*. Verdier: Lagrasse. [Existe traducción en cvastellano. Ed. Aurelia Rivera]
- Comolli, Jean Louis (2004): “El antiespectador sobre cuatro filmes mutantes”, en Gerardo Yoel (comp.), *Pensar el cine 2 Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*, Buenos Aires: Manantial.
- Comolli, Jean-Louis (2002). “ El espejo de dos caras” y “ Aquí y ahora ¿un cine sin amo?”. En Gerardo Yoel (comp.) *Imagen, política y memoria*. Libros del rojas: Buenos Aires.
- Comolli, Jean- Louis (1998). “ Ficción y documental “. En Lorenzo Vilches (comp.) *Taller de escritura para cine*. Barcelona: Gedisa

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- *El hombre de la cámara* (1929) Dziga Vertov
- *Ejercicios de memoria* (2016) Paz Encina
- *Hombres de Arán* (1934) Robert Flaherty
- *Las Hurdes* (1932) Luis Buñuel
- *Los rubios* (2003) Albertina Carri
- *M* (2007) Nicolás Prividera
- *Noche y niebla* (1955) Alain Resnais

- *Orestíada africana* (1970) Pier Paolo Pasolini
- *Shoah* (1985) Claude Lanzmann
- *Veladores* (2021) Paz Encina

BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

- Agamben, Giorgio (2010): *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III*, Valencia, Pre-Textos.
- Aprea, Gustavo (2015). *Documental, testimonios y memoria. Miradas sobre el pasado militante*. CABA: Manantial. Col. Texturas. Serie Genealogías de cine.
- Aprea, Gustavo (2013a): “El cine argentino crea una nueva memoria”, ponencia para el XIII Congreso Internacional IBERCOM Comunicación, Cultura y Esferas de Poder, organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela.
- Aprea, Gustavo (2004). “ la memoria visual del genocidio” en Gerardo Yoel (comp.) *Pensar el cine 2*. Manantial: Buenos Aires.
- Aprea, Gustavo (2010). “ La construcción de los conocimientos en los documentales: entre la indicialidad y la digitalización” En Yoel, G. y Figliola, A. (coords.). *Bordes y texturas, reflexiones sobre el número y la imagen*. UNGS-Imago Mundi. Buenos Aires
- Arfuch, Leonor (1995): *La entrevista, una invención dialógica*, Barcelona, Paidós.
- Bazin, André (2000). *Qué es el cine?* Rialp: Madrid.
- Benjamin, Walter ([1936] 1998): *Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV*, Madrid, Taurus.
- Benjamin, Walter ([1934] 1973): “Pequeña historia de la fotografía”, en *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus.
- Bernini, Emilio (2004): “Un estado (contemporáneo) del documental. Sobre algunos filmes argentinos recientes”, en *Kilómetro 111* nº 5, Buenos Aires, Santiago Arcos.
- Bruzzi, Stella (2006): *New documentary*, Nueva York, Routledge.
- Byung-Chul Han (2022). *Infocracia*. CABA: Taurus.

- Calveiro, Pilar (1998): *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*, Buenos Aires, Colihue.
- Calveiro, Pilar (2006): “Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia”, en revista *Lucha Armada en la Argentina*, nº 4, Buenos Aires.
- Comolli, Jean-Louis (2021) *El fin de la ilusión. Paradigmas, transformaciones y tensiones en la construcción del espectador audiovisual*. Compilación de Gerardo Yoel. Ed. UNGS: Los Polvorines
- Comolli, Jean Louis (2021). *Une certaine tendance du cinéma documentaire*. Verdier: Lagrasse.
- Comolli, Jean Louis y Sorrel, Vicent (2016). *Cine, modo de empleo*. Manantial, col Texturas. Buenos Aires.
- Comolli, Jean Louis (2012). *Corps et cadre. Cinéma, éthique, politique*. Verdier: Lagrasse. [Existe traducción castellana. Ed. Prometeo]
- Comolli, Jean Louis (2010): *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología, 1971-1972*, Buenos Aires, Manantial.
- Comolli, Jean- Louis (2010). “ Cuerpos y tecnología. Diálogo con Jean- Loui Comolli” En Yoel, G. y Figliola, A. (coords.). *Bordes y texturas, reflexiones sobre el número y la imagen*. UNGS-Imago Mundi. Buenos Aires
- Comolli, Jean Louis (2004). *Voir et pouvoir. L'innocence perdue: cinema, télévision, fiction, documentaire*. Verdier: Lagrasse.
- Comolli, Jean Louis (2004): “El antiespectador sobre cuatro filmes mutantes”, en Gerardo Yoel (comp.), *Pensar el cine 2 Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*, Buenos Aires: Manantial.
- Comolli, Jean- Louis (1998). “ Ficción y documental “. En Lorenzo Vilches (comp.) *Taller de escritura para cine*. Barcelona: Gedisa
- Charaudeau, Patrick (2003): *El discurso de la información. La construcción del espejo social*, Barcelona: Gedisa.
- Didi- Huberman, Georges.(2014). *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial. Col. Texturas.

- Farocki, Harun. (2013): “Negarse a una producción manifiesta de significado. Diálogo con Harun Farocki”, en *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja Negra.
- Gauthier, Guy (1995): *Le documentaire, un autre cinéma*, París, Nathan.
- Mestman, Mariano y Varela, Mirta (coords.) (2013): *Masas, pueblo, multitud en cine y televisión*, Buenos Aires, Eudeba.
- Mestman, Mariano (2013): “Las masas en la era del testimonio. Notas sobre el cine del 68 en América Latina”, en Mariano Mestman y Mirta Varela (coords.), *Masas, pueblo, multitud en cine y televisión*, Buenos Aires, Eudeba.
- Metz, Christian (1968): *Ensayos sobre la significación en el cine*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.
- Nichols, Bill (2001): *Introduction to documentary*, Bloomington, Indianápolis, Indiana University Press.
- Niney, François (2009): *Le documentaire et ses faux-semblants*, París, Klincksieck.
- Ortega, María Luisa (2009): “En torno a las nuevas tendencias expresivas en el cine documental contemporáneo”, en “Revista Cine Documental”, disponible en <www.revista.cinedocumental.com.ar>.
- Piedras, Pablo (2014): *El cine documental en primera persona*, Buenos Aires, Paidós.
- Prividera, Nicolás (2014): *El país del cine*, Córdoba, De los Ríos.
- Rancière, Jacques (2017). *El espectador emancipado*. Manantial: BsAs.
- Ricœur, Paul (2004): *La memoria, la historia y el olvido*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Russo, E. y Yoel, G.(comps.) (2021). *Archivos, Lecturas, Perspectivas. Cine y artes audiovisuales en América Latina*. UNGS: Los polvorines. Buenos Aires.
- Sarlo, Beatriz (2007): *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión*, Buenos Aires, Siglo XXI.

- Traverso, Enzo (2011): *La historia como campo de batalla*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Tornay, Lizel (2021). “ En los bordes de lo narrado. Memorias difíciles y género” En Patrizia Violi, et all *Arte y memoria: abordajes múltiples en la elaboración de experiencias difíciles*. CABA: FFyL UBA.
- Yoel, Gerardo (2004). *Pensar el cine 1. Imagen, ética y filosofía*. Buenos Aires: Manantial.
- Yoel, Gerardo (2010). “Pensamiento, verosímil y acontecimiento en el cine sobre el Holocausto”. En Carlos Gómez Camarena y Angelina Uzin Olleros (comps.). *Badiou fuera de sus límites*. Imago Mundi. Buenos Aires.
- Yoel, Gerardo (comp.). (2020). *Silencios y violencias de género*. UNGS: Los polvorines. Buenos Aires.

- Revista Images documentaires N° 107/108 (2022) *Jean-Louis Comolli*
- Revista Images documentaires N° 105/106 (2022) *Filmer la politique*
- Revista Images documentaires N° 94/95 (2019) *Archives, matière et mémoire*
- Revista Images documentaires N°55/56 (2006) *La voix*
- Revista Images documentaires N°23 (1995) *Filmer l'ennemi*
- Revista Images documentaires N° 22 (1995) *La parole filmé*.

FILMOGRAFÍA GENERAL

- *Austerlitz* (2016) Sergei Loznitsa
- *Â bientôt j'espère* (1967) Chris Marker
- *Al oeste de las vías* (Tie Xi Qu) (2003) Wang Bing
- *Almas muertas* (Si ling hun) (2018) Wang Bing
- *Berlin 10/90* (1990) Robert Kramer
- *Buenaventura Durruti* (1999) Jean- Louis Comolli
- *Cinéma documentaire : fragments d'une histoire*. (2014) Jean-Louis Comolli
- *El último bolchevique* (1993) Chris Marker
- *En construcción* (2001) José Luis Guerin
- *Faces* (1970) John Casavettes

- *Frente a los fantasmas* (2009) Jean-Louis Comolli
- *Hitler, una película de Alemania* (1978) Hans-Jürgen Syberberg
- *La Vrai vie (dans les bureaux)* (1993) Jean-Louis Comolli
- *La noche del golpe de estado. Lisboa. 1974* (2001) Ginette Lavigne
- *Las Hurdes* (1932) Luis Buñuel
- *Le chagrin et la pitié* (1967) Marcel Ophuls
- *Los rubios* (2003) Albertina Carri
- *Marsella contra Marsella* (2005) Jean- Louis Comolli
- *M* (2007) Nicolás Pividriera
- *Noche y niebla* (1955) Alain Resnais
- *Roma, ciudad abierta* (1945) Roberto Rosellin
- *Respite* (2007) Harun Farocki
- *Stromboli* (1950) Roberto Rosellini
- *Shoah* (1985) Claude Lanzmann
- *Trabajadores saliendo de una fábrica* (1995) Harun Farocki