

FILMO, LUEGO EXISTO
Cartografías del cine documental en primera
persona
Noemí García Díaz
2025

MAESTRÍA EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Facultad de Artes
Universidad de la República de Uruguay

FILMO LUEGO EXISTO

Cartografías del cine documental en primera persona

ASIGNACIÓN

4 créditos

INTRODUCCIÓN

El seminario es una invitación a la exploración de las formas fílmicas que se han desarrollado a lo largo de la historia que ponen en el centro las experiencias personales de las/os cineastas dentro de la tradición del cine de no ficción. Abordaremos desde el punto de vista de la pedagogía de la creación el análisis de las diferentes estrategias de enunciación que han permitido el desdoblamiento entre sujeto y objeto de las películas, en primera persona, con el objetivo de estimular la práctica cinematográfica de los participantes.

OBJETIVOS

- Establecer un mapa historiográfico donde insertar estas prácticas fílmicas en primera persona a través de un diálogo con otras artes.
- Reflexionar sobre las nomenclaturas utilizadas y las problemáticas características de esta práctica.
- Fomentar la capacidad de reflexión sobre las distintas manifestaciones cinematográficas en primera persona: ensayo, diario, correspondencia, autorretrato y retrato familiar
- Conocer la obra de los artistas y cineastas más destacados dentro de este ámbito.
- Comprender las diversas formas de enunciación que se han desarrollado para abordar el punto de vista personal.
- Invitar a los/as participantes a experimentar con la realización de algunos ejercicios propuestos.

METODOLOGÍA

-Se pretende que el seminario sea participativo. Se favorecerá la construcción de un saber colectivo en torno al visionado de numerosos ejemplos, la lectura de textos relacionados con la materia y la práctica fílmica.

MODALIDAD

-Las clases se llevarán a cabo de forma presencial.

EVALUACIÓN

-La evaluación del seminario se realizará a partir de la evaluación de un trabajo audiovisual de corte autorreferencial y un pequeño ensayo escrito en torno a la práctica.

DOCUMENTOS

Utilizaremos el siguiente enlace para la descarga y subida de documentación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1OfvypqyZ6CsIpqtMUngZSgZSnJm9bePo?usp=sharing>

PROGRAMA

1. DEL DOCUMENTAL AL CINE ENSAYO. LA FORMA QUE PIENSA

Mapa del cine documental y su deriva hacia las formas autorreferenciales. Antecedentes literarios y filosóficos. Michel de Montaigne, Walter Benjamin, Theodor Adorno. Antecedentes cinematográficos. Los textos pioneros sobre cine ensayo: Richter, Astruc y Bazin. El cine ensayo francés de la postguerra: Alain Resnais, George Franju, Chris Marker. El cine ensayo alemán. La producción como destrucción: imágenes, poder y desconfianza: Harum Farocki, Hito Steyerl y Alexandr Kluge. *Histoires du cinéma*: Godard, el interior y el reverso de las imágenes. Formas reflexivas en el cine etnográfico. El encuentro entre culturas, la apropiación, y resignificación de las imágenes coloniales. El cine y la autorepresentación como forma de resistencia. El *foundfootage*: los límites de la experimentación. El montaje, resignificación y trazas ideológicas del material fílmico y la sonorización del material.

2. DEL ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LA ETNOGRAFÍA DOMÉSTICA

Nomenclaturas y definiciones. La frontera entre la memoria individual y la memoria colectiva. Las sociedades individualistas y colectivistas. Las fronteras entre lo íntimo, lo privado y lo público. Narciso o el autorretrato cicatriz. El acto cinematográfico como rito de paso entre lo individual y lo público. Antecedentes pictóricos, literarios, fotográficos, y videoartísticos: el arte confesional. El cine doméstico, la otra cara de la historia. *Home movies* y otras ficciones necesarias. Pasos hacia la autoetnografía.

3. FILMO LUEGO EXISTO: EL DIARIO Y LA CORRESPONDENCIA FILMADA

La influencia de la literatura y del ensayo fílmico. El presente continuo. El diario desde la perspectiva videoartística y del cine documental. Enunciación y voz *over*. El montaje horizontal. Cineastas: Chantal Akerman, Shuji Terayama y Shuntaro Tanikawa, Eric Pawels, Correspondencias CCB, Agnès Varda, Marie Menken, Ed Van der Elsken, Jim McBride, Jonas Mekas, Ed Pincus, Sophie Calle, Lynn Hershman, Anne Charlotte Robertson, Jean-Daniel Pollet, Ana María Salas, Marilú Mallé y Joaquim Pinto.

4. CINESTAS FRENTE AL ESPEJO: EL AUTORRETRATO FÍLMICO

Estrategias del abordaje del cuerpo: mirada, presencia y ausencia. Autorretrato-presente y autorretrato-memoria. El autorretrato *versus* la autobiografía. Autorretrato en el cine experimental, el videoarte y el cine de no ficción. Cineastas y videoartistas: Bill Viola, Joan Jonas, Vito Acconci Pipilotti Rist, Alain Cavalier, Marlon Riggs, Mercedes Álvarez, Andrés di Tella, Naomi Kawase, Sara Fattahi, Carolina Astudillo, Andrés Duque, León Siminiani y Mainer Oleaga.

5. LA CASA ABIERTA: EL RETRATO FAMILIAR

Estrategias para el abordaje de la relación. *Home movies* y apropiaciones. La resignificación de la memoria familiar. Cineastas: Alain Berliner, Juan Carlos Rulfo, Andrés Di Tella, Joao Moreira Salles, Su Friedrich, Michelle Citron, Frank Beauvais, Mariana Otero, Alina Marazzi, Jonathan Caouette, Ross McElwee, Jay

Rosenblatt, Nora Martirosyan, Victor Iriart, Petra Costa, Eric Pauwels, Gustavo Salmerón y Young Sun Noh.

NOEMÍ GARCÍA DÍAZ

Profesora de Audiovisual de la Facultad de Bellas Artes (UCM). Licenciada en Ciencias de la Imagen (UCM), Antropología Social y Cultural (UAM) y graduada en Psicología (UCM). Posee un máster en Historia del cine (UAM). Ha realizado investigaciones de postgrado en Antropología Visual en el Instituto de Investigaciones Antropológicas (UNAM, México) y de documental ensayístico y autobiográfico en el Edimburgh College of Art (Escocia). Se doctoró en la (UAM), en el programa de “Estudios artísticos, literarios y de la cultura”, con las tesis “Una casa. El retrato familiar en el cine documental. Infancia, trauma, memoria y narración”.

Ha sido responsable de la sección competitiva del Festival Internacional de Documentales Documenta Madrid (2004-2006) y formó parte del comité asesor durante el período (2006-2012). Ha coordinado los siguientes libros: “De la foto al fotograma: fotografía y documental, dos miradas sobre la realidad”, “Espejos rotos. Aproximación al documental norteamericano contemporáneo”, “Caminar sobre hielo y fuego. Los documentales de Werner Herzog” editados por Textos Documenta. Ha co-editado junto a María Luisa Ortega el libro “Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto” publicado por T&B y editado “Una casa. Proyecto audiovisual de etnografía doméstica” (2016), “Una casa. Laboratorio audiovisual de etnografía doméstica (2017), “Primeras películas. Reflexiones en torno al cine en primera persona” (2019) y “Home. Reflexiones en torno al cine en primera persona” (2019).

Como directora y editora de reportajes y documentales ha trabajado para las televisiones: La cinquième (París), Canal Satélite Digital y Canal +. Ha co-dirigido los largometrajes “Retrato encuentro”, “Retrato memoria”, “Retrato deriva”, “Retrato paisaje” y “Retrato espejo” producidos por el Festival Internacional de Documentales Play-Doc (2009-2013) y editado los largometrajes documentales “Kontinuasom” (2010) y “El violento oficio de la historia” (2008) de Óscar Martínez.

De 2007 a 2022, dirigió la Diplomatura de Documental de Creación del Instituto del Cine de Madrid. Fue programadora de Cine documental en Cineteca de Matadero, en Madrid, durante los años 2018 y 2019. Desde 2016 dirige el proyecto de investigación, creación audiovisual, y exhibición “Una casa”, en torno al cine documental autobiográfico.

Ha impartido charlas y seminarios en numerosas universidades, escuelas de cine e instituciones, entre las que destacan: Universidad Complutense de Madrid, Universidad República de Uruguay, Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Escuela Oficial de Cine de Madrid, Escuela Universitaria de Artes TAI, Instituto del Cine de Madrid y Cineteca de Madrid.

Desde 2005 a 2014, formó parte del colectivo La Claqueta, desarrollando proyectos culturales, de alfabetización audiovisual y de participación social. Entre otras actividades como miembro de La Claqueta, fue responsable de la creación y gestión del proyecto de formación de espectadores Trascine, desarrollado de 2005 a 2012, por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, en los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad, participó en los programas “Convivir es vivir” y “Aulas de bienvenida”, con proyectos de creación audiovisual para niños y jóvenes inmigrantes. Durante el período 2007-2010, participó en labores de cooperación cultural, en el ámbito cinematográfico, en los Centros Culturales de Malabo, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala y Córdoba Argentina, impartiendo talleres de creación audiovisual y transformación social a formadores.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- BARNOUW, Eric (1996). El documental. Historia y Estilo. Madrid: Editorial Gedisa.
- CATALÀ, José María, CERDÁN, Josetxo y TORREIRO, Casimiro (eds.) (2001). Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. Madrid: Ocho y Medio / Festival de Málaga.
- CATALÀ, José María (2014). Estética del ensayo. La forma ensayo de Montaigne a Godard. Valencia: Universitat de Valencia.
- CERDÁN, Josetxo y TORREIRO, Casimiro (eds.) (2005). Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra.
- CUEVAS, Efrén (ed.), (2010). La casa abierta. El cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos. Madrid: Ocho y Medio.
- GARCÍA LÓPEZ, Sonia y GÓMEZ VAQUERO, Laura (2009). Piedra, papel y tijera. El collage en el cine documental. Madrid: Ocho y medio.
- FAROCKI, Harun (2013). Desconfiar de las imágenes. Argentina: Caja Negra Editora.
- FAROCKI, Harun (2016). A propósito de Godard. Conversaciones entre Harun Farocki y Kaja Silverman. Argentina: Caja Negra Editora.
- MEKAS, Jonas (2008). Ningún lugar a donde ir. Argentina: Caja Negra Editora.
- MEKAS, Jonas (1975). Diario de cine. Madrid. Fundamentos.
- MITRI, Jean (1974). Historia del cine experimental. Valencia: Fernando Torres.
- NICHOLS, Bill (1997). La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós.
- ORTEGA, María Luisa y GARCÍA, Noemí (eds.) (2008). Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto. Madrid: T&B Editores.
- OROZ, Elena y Mayer, Sophie (eds.) (2011). Lo personal es político. Feminismo y documental. Pamplona: Gobierno de Navarra/Colección Punto de Vista.
- OROZ, Elena y DE PEDRO AMATRIA Gonzalo (eds.) (2009). La risa oblicua. Tangentes, paralelismos e intersecciones entre humor y documental. Madrid: Ocho y Medio/ Documenta Madrid.
- TEJEDA, Carlos (2008). Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas, Arte Cátedra, Madrid.
- SÁNCHEZ NAVARRO, Jordi y HISPANO, Andrés (eds) (2001), Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Barcelona: Glénat y Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
- STEYERL, HITO (2014). Los condenados de la pantalla. Argentina: Caja Negra editora.

-SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2004). Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras. Barcelona: Paidós.

-WEINRICHTER, Antonio (2004). Desvíos de lo real. El cine de no ficción. Madrid: T&B Editores.

-WEINRICHTER, Antonio (2007). La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo. Pamplona: Gobierno de Navarra/Colección Punto de Vista.

-WEINRICHTER, Antonio (2009), Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental. Pamplona: Gobierno de Navarra/Colección Punto de Vista.

-YOUNGBLOOD, Gene (2013). Cine expandido. Buenos Aires: Edunref.

BIBLIOGRAFÍA EN INGLÉS

-ADAMS SITNEY, P. (2002). Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-2000. Oxford: Oxford University Press (3rd edition).

-CORRIGAN, Timothy (2011). The Essay Film: From Montaigne, After Marker. Oxford: Oxford University Press.

-JAMES, David E. (1992). Allegories of Cinema: American Film in the Sixties. Princeton: Princeton University Press.

-REEKIE, Duncan (2007). Subversion: The Definitive History of Underground Cinema. Wallflower Press.

-RENOV, Michael (2004). The subject of documentary, Minneapolis: University of Minnesota Press.

-RUSSELL, Catherine (1999). Experimental ethnography. The work of film in the age of video. Durham y Londres: Duke University Press.

-SUÁREZ, Juan Antonio (1996). Bike Boys, Drag Queens, and Superstars: Avant-Garde, Mass Culture, and Gay Identities in the 1960s Underground Cinema. Indiana: Indiana University Press.

-WINSTON, Brian (1995). Claiming the real. The documentary film revisited. Londres: British Film Institute.

-WEES, William C. (1993). Recycle Images: The Art and Politics of Found Footage Films. Nueva York: Anthology Film Archives.