

Prólogo

Conflictos sociopolíticos y culturales. Sus representaciones en el discurso audiovisual

Zulema Marzorati (*)
y Mónica Viviana Fanny Gruber(**)

Resumen: Esta publicación constituye el octavo proyecto de la línea de investigación Cine y Sociedad coordinado, esta vez, entre la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires por Zulema Marzorati y Mónica V. F. Gruber.

La propuesta para este Cuaderno realizado por autores de distinta pertenencia profesional, consiste en analizar desde la mirada de la producción visual y audiovisual los conflictos sociales, político- culturales y su repercusión en la vida cotidiana de las personas.

Palabras clave: Conflicto – Representaciones – Discurso – Visual – Audiovisual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 15]

El presente número (273) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Cine y sociedad”, se inscribe en la Línea de Investigación (14) *Cine y sociedad. Reflexiones sobre el cine contemporáneo*, dirigida por Zulema Marzorati y contiene los resultados del Proyecto de Investigación (14.11).

(*) Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Docente e investigadora (UBA). Se especializa en la relación cine-historia. Actualmente analiza imágenes y representaciones de la ciencia en noticieros y documentales. Autora de *Plantear utopías. La conformación del campo científico-tecnológico nuclear en Argentina (1950-1955)*. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 2011, e *Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán. Los años dorados durante la dirección de Ignacio Pirotsky (1956-1963)*. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 2025. Integra el Proyecto N° 20020220300143 BA. Coproducción de conocimientos: nuevos formatos asociativos y materialidad de la creación científica. Directora Dra. Cecilia Hidalgo.

(**) Licenciada y Profesora en Artes (UBA). Profesora Adjunta, en *Literatura en las Artes Audiovisuales* en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU - UBA), Profesora de la UP y de la UMSA. Directora del Proyecto PIA *Pervivencia y resemantización de los mitos en el mundo contemporáneo. De la narración oral a la pantalla global (Parte III)* (FADU – UBA). Ha participado como ponente en Congresos Internacionales y Nacionales. Integra grupos de investigación en la UBA y en la UP. Tiene publicados capítulos en volúmenes de la UP, de la Facultad de Filosofía y Letras, de FADU y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha co-compileado el volumen *Virus, epidemias y pandemias en el arte. Estudios interdisciplinarios* (FFyL – UBA).

Introducción

El conflicto se halla en el núcleo de toda historia, de toda unidad dramática.
Conflicto equivale a lucha, pugna, tensión, dialéctica, problema, lío, nudo...
Sánchez-Escalonilla (2016, p. 20)

El presente Cuaderno aborda las problemáticas de los conflictos sociales, políticos y culturales en relación con el campo cinematográfico. Como sostiene Sorlin “estamos en una época en la que lo esencial de la información, ya sea que concierna a la vida cotidiana o al conocimiento del universo, se comunica mediante la imagen” (2005, pp. 11-12).

Existe acuerdo sobre el hecho de que “el conflicto es una forma de interacción entre individuos, grupos, organizaciones y colectividades que implica enfrentamientos por el acceso a recursos escasos y su distribución” (Pasquino, 2000, p. 298). Así, diversos conflictos que llevan al enfrentamiento bélico, al odio racial, a la violación de los derechos humanos, entre otros, son construidos y resignificados en las narraciones audiovisuales. Y, como productos culturales de su tiempo se convierten en testigos singulares del devenir histórico.

Los conflictos sociales se vinculan con la complejidad de las relaciones sociales y de poder a ellas asociadas y presentes en los distintos ejes de la estructura social. Barreira las agrupa en cinco ejes conflictivos: clases sociales, relaciones étnicas, de género, instituciones disciplinarias, dispositivos de la biopolítica y procesos simbólicos. “En cada conjunto de estos elementos se reconocen a su vez las relaciones de poder y tensiones entre orden y desorden, en interacciones macro y micro, de las cuales emergen los conflictos y las luchas sociales en sus diversas expresiones” (Barreira *et al.*, 2013, p.9).

Para el marxismo el conflicto es necesario en una sociedad y se identifica con la lucha de clases, donde las demás formas de conflicto se explican en función de las relaciones de producción dominantes en una etapa determinada. Los investigadores del funcionalismo (Parsons, Merton) ven al conflicto como disfuncional, pero transitorio, y su resolución es mediante el consenso que garantiza estabilidad.

Con respecto a los conflictos políticos, una categoría importante es la de los conflictos internacionales, cuyos sujetos son los estados o naciones que actúan a menudo y que, en situaciones críticas pueden afectar la paz y desembocar en conflictos de mayor envergadura, como la guerra.

En la publicación intervienen profesionales provenientes de distintos campos disciplinares como: historia, artes, sociología y ciencias de la comunicación, entre otros, pertenecientes a distintas universidades e instituciones como: Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino y CONICET.

Los trabajos del presente volumen fueron organizados a partir de tres ejes que dan un orden y lógica a la publicación y son: *Eje número 1: Violencia y traumas sociales*, *Eje número dos: Memoria y conflictos. Experiencias y perspectivas*, *Eje número tres: El universo de la mujer en la pantalla*, y *Eje número cuatro: Metáforas y narración del pasado*.

Dentro del primer eje, en *El mundo femenino bajo la lente del film Zona de interés de Jonathan Glazer*, **Mónica Bardi** analiza la película desde la categoría de metá-

fora viva de Ricoeur. Esta le permite indagar acerca de las condiciones simbólicas y materiales que posibilitaron el genocidio de los judíos. Y también reflexionar sobre los mecanismos de deshumanización en los conflictos actuales en que los discursos y hechos de violencia se siguen repitiendo.

El segundo trabajo, es el de **Debra Ferrari** que aborda la relación entre literatura y cine. El libro autobiográfico *Anonyma. Una mujer en Berlín*, basado en los cuadernos escritos por la periodista alemana Marta Hillers, que tratan sobre la violencia sexista ejercida por soldados del Ejército Rojo en su entrada a Berlín luego de la derrota alemana en 1945, fue llevado al cine con el mismo título por Max Fäberböck en 2008.

Completando este eje, en *Arte y política bajo el signo del totalitarismo: "No dejes de mirarme"* **María Elena Stella** analiza el film de Henckel von Donnersmarck como un lugar privilegiado para entender el pasado alemán y la compleja relación entre el cruce de dos fuerzas: arte y política. La autora hace un paralelo entre Historia y Cine a través de la vida del pintor Kurt Barnet (Gerard Richter en la ficción) que en distintos momentos de la historia de Alemania realiza la búsqueda de la verdad y la belleza, de la propia identidad, que logra por su libertad creativa y sin aceptar los autoritarismos artísticos.

Dentro del segundo eje, se inscribe el trabajo *Trelew o la retrospectiva de un conflicto. Las pantallas argentinas entre la Historia y la Memoria*. En él **Charo López Marsano** ha desarrollado un minucioso rastreo del registro audiovisual de algunos hechos luctuosos de la historia reciente argentina: "La masacre de Trelew", el "Trelewazo", el juicio y la condena, cuarenta años después a los responsables, por crímenes de lesa humanidad. La investigadora se pregunta acerca del modo en que los hechos fueron registrados, así como los contextos sociohistóricos cambiantes que, a lo largo del tiempo, abordaron la producción y circulación de estos documentos audiovisuales.

Mónica Gruber presenta el ensayo *Conflictos y memoria en Madres paralelas (2021)*, de Pedro Almodóvar. Precisa que el cine de Almodóvar ha ignorado durante mucho tiempo la sola mención a Francisco Franco. No obstante, en *Madres paralelas*, el director manchego indaga en el tema de los desaparecidos en España durante la larga dictadura franquista. Se ha propuesto demostrar cómo trata el tema no como un agregado, tal como la crítica señaló en su momento, sino que se halla capilarizado a través de la diégesis: tanto en lo que refiere a la directa mención de los desaparecidos, como a la presencia de las madres paralelas, que encarnan las facciones de la nación fracturada que aún no ha restañado sus heridas.

Cerrando este eje, **María Soledad Balsas** en el trabajo *¿Todo pasado fue mejor? El cine de mafia en la Argentina en la encrucijada. Análisis del caso de Los años infames/Proceso a la infamia* rastrea en las escasas producciones de cine argentino que abordan el tema de la mafia en nuestro país. La autora se centra en los avatares que sufrió el fim de Alejandro Doria *Los años infames* (1975). Balsas realiza una minuciosa crónica del proceso de prohibición y censura al que fue sometida dicha producción cinematográfica, así como su posterior estreno, tres años después en plena dictadura militar, con los cortes dispuestos por el organismo censor y bajo el título *Proceso a la infamia*.

Entre los trabajos del Eje 3 encontramos el de **Mónica García, María Infante, Adriana Libonati y Diana Murad** que indagan sobre los cambios de los roles de la mujer en las

esferas privada y pública, en *La Trilogía Femenina de Todd Haynes*, analizando tres de sus películas: *Lejos del paraíso* (2002), *Carol* (2015) y *Secretos de un escándalo* (2023). Consideran que, a través de esas manifestaciones artísticas realizadas con años de diferencia, se pueden abordar los distintos prejuicios y estereotipos en la sociedad norteamericana que persisten o fueron superados, desde el agotamiento de un sistema que facilitó la consolidación de los feminismos hasta el fuerte cuestionamiento que sufre actualmente.

Ilenia Arocha Suárez analiza *Memoria fílmica, Inconsciente Óptico y feminismos. Revisitando La Amiga (1988) de Jeanine Meerapfel* abordando distintas temáticas de la historia reciente argentina que tensionan al androcentrismo. Para la autora en la película emergen algunas cuestiones que podrían considerarse como “irrupciones imprevistas” o parte del “inconsciente óptico”, anticipando desde el arte problemáticas nodales para los feminismos y las mujeres, aún no formuladas coherentemente en el contexto histórico de producción del *film*.

El trabajo de **Zulema Marzorati** *Emancipación femenina en un relato generacional Siempre habrá un mañana* (Cortellesi, 2023) se centra en el sometimiento de la mujer en la sociedad patriarcal italiana de fines de la Segunda Posguerra. Frente a la violencia de género, y a través de una estética neorrealista, la realizadora propone las representaciones de un camino que los personajes femeninos siguen desde la naturalización del abuso en la esfera doméstica hasta el ejercicio del voto en 1946, que les permite por primera vez expresarse públicamente y que marca el inicio de una “lucha cultural” que continúa actualmente.

Si existe una potente mirada femenina en el cine argentino de los años 90, se debe a María Luisa Bemberg. En *Más poeta que monja*, **Lizel Tornay** aborda *Yo, la peor de todas* con preguntas sobre el acceso de las mujeres -como sor Juana Inés de la Cruz- al conocimiento en una colonia española en América a fines del siglo XVII, en un mundo que no aceptaba la posibilidad de lograrlo, y acerca de las condiciones de realización y circulación de este *film* sobre el tema. Con una profunda investigación sobre los debates y avances del feminismo, la autora considera la película como un síntoma de las tensiones que el colectivo de mujeres debe enfrentar para superar las construcciones de género heredadas.

En el cuarto y último eje, se inscribe el trabajo de **Patricia Russo** titulado *El hombre que vendió su piel. La violencia en el arte y su correlato audiovisual*. La investigadora analiza el *film El hombre que vendió su piel* (2020), de la cineasta tunecina Kaouther Ben Haniapropone. Russo nos invita a reflexionar acerca de los conceptos de obra de arte y campo intelectual. El abordaje propuesto por la autora permite, además, pensar en el mercado de arte, en el circuito de circulación de las obras y cuándo éstas adquieren la categoría de museables.

Cerrando este eje encontramos el trabajo *Pasado, presente y futuro: Conflicto social y nuevas sociedades en The Intruder, Day the World Ended e It Conquered the World*, **Fernando Gabriel Pagnoni Berns** analiza el *film The Intruder* de Roger Corman y lo contrasta con sus largometrajes posteriores a la luz de los conflictos raciales y las leyes Jim Crow de segregación racial introducidas en EE. UU. a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, derogadas en 1965. El investigador identifica en el accionar del protagonista de esta obra temprana del director el germen de los conflictos que desatan los monstruos de sus futuras películas de terror. Asimismo, ve esto como una de las marcas para incluir el cine de Corman dentro de la categoría “cine de autor”.

Y tal como señala Sánchez Escalonilla, el conflicto forma parte de todo relato; de esta manera hacemos extensiva su afirmación ya que el mismo se capilariza en la sociedad y forma parte consustancial de nuestra vida cotidiana. De allí que el audiovisual como forma de representación de nuestras inquietudes se constituya en el medio privilegiado para plasmarlo.

Bibliografía

- Barreira, C., Tavares dos Santos, J. V., Zuluaga Nieto, J., González Arana, R. y González Ortiz, F (Coor.) (2013). *Conflictos sociales, luchas sociales y políticas de seguridad ciudadana. Toluca*, Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Pasquino, G. (2000). Conflicto. Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco (Dir.). *Diccionario de Política*. Madrid: Siglo XXI editores, pp. 298-304.
- Sánchez-Escalonilla, A. (2016). *Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine*. Barcelona: Ariel.
- Sorlin, P. (2005). Dossier. El cine, reto para el historiador. *Revista ISTOR*, Año V, Número 20, pp. 11-35.

Abstract: This publication is the eighth project in the Cinema and Society Research line, coordinated this time, between the University of Palermo and the University of Buenos Aires by Zulema Marzorati and Monica V. F. Gruber.

The proposal for this Notebook, done by authors from diverse disciplines, is to analyze from the gaze of visual and audiovisual production, the social, political and culture conflicts and their repercussions on the daily life of the persons.

Key words: conflict- representations- discourse- visual- audiovisual

Resumo

Esta publicação é o oitavo projeto da linha de pesquisa Cinema e Sociedade, coordenada, desta vez, entre a Universidade de Palermo e a Universidade de Buenos Aires por Zulema Marzorati e Monica V. F. Gruber.

A proposta deste Caderno, realizado por autores de diversas disciplinas, é analisar, a partir do olhar da produção visual e audiovisual, os conflitos sociais, políticos e culturais e suas repercussões na vida cotidiana das pessoas.

Palavras chave: conflito- representações- discurso- visual-audiovisual

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