

Prólogo

La fotografía como recurso en el audiovisual

Zulema Marzorati ⁽¹⁾ y María Elena Stella ⁽²⁾

Resumen: Esta publicación es el sexto proyecto de la línea de Investigación Cine y Sociedad, coordinado, esta vez, entre la Universidad de Palermo y el Instituto de Enseñanza Superior Número 1 Dra. Alicia Moreau de Justo por Zulema Marzorati y María Elena Stella.

Todo film constituye un texto cultural producido en la sociedad. Desde una perspectiva interdisciplinaria, el presente Cuaderno reflexiona sobre el uso de la fotografía como un elemento clave en el desarrollo audiovisual para sostener y dar información dentro del relato filmico, presentando sus múltiples funciones y posibilidades creativas. Se toman diferentes casos donde el eje principal o gran parte del mismo se focaliza en la fotografía y su conexión con la narración audiovisual.

Palabras clave: Cine - fotografía - representaciones - lenguaje audiovisual

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 15-16]

El presente número (163) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “La fotografía como recurso en el audiovisual” se inscribe en la Línea de Investigación (14) Cine y sociedad. Reflexiones sobre el cine contemporáneo, dirigida por Zulema Marzorati, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación.

⁽¹⁾ **Zulema Marzorati.** Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Magister en Ciencias Sociales con orientación en Historia (Flacso). Docente e investigadora (UBA). Integra el Proyecto UBACYT 20020170100593BA Co-producción de conocimiento: nuevos formatos asociativos y materialidad de la creatividad científica. Directora: Cecilia Hidalgo.

⁽²⁾ **María Elena Stella.** Historiadora, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales UBA. Posgrado en FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y en la Universidad Nacional de San Martín. Docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de Historia económica y social argentina en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, en el Ciclo Básico Común

(UBA). Profesora de Historia Reciente en el Instituto de Enseñanza Superior Número 1 “Doctora Alicia Moreau de Justo”. Es investigadora del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Profesora en la Maestría del Instituto Universitario de Salud Mental. Se especializa en la relación Cine-Historia.

“Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión. Por último, el resultado más imponente del empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una antología de imágenes” (Sontag, 2006, p.15)

Desde una perspectiva interdisciplinaria el presente Cuaderno aborda aspectos socio-históricos y culturales donde la reflexión y el análisis de corpus audiovisuales dan cuenta de la fotografía como fuente para abordar el relato audiovisual. La publicación está coordinada entre la Universidad de Palermo y el Instituto de Enseñanza Superior Número 1 Dra. Alicia Moreau de Justo por Zulema Marzorati y María Elena Stella.

El Cuaderno se centrará en la problemática que surge de la utilización de la imagen fotográfica en los discursos audiovisuales con la intención de sumar información, testimoniar o documentar la narración filmica, pero a la vez, se ponen en juego otros aspectos ocultos donde la fotografía cobra sentido en función del choque de lo real y lo ficticio de la visión del mundo que tienen los creadores de esas imágenes.

Se busca también abordar, a través del lenguaje audiovisual, la multiplicidad de usos de la fotografía como recurso visual y narrativo. Y, reflexionar sobre las intenciones e interpretaciones que se pueden generar en una obra audiovisual al centrarse en analizar el uso de la fotografía y sus derivaciones.

Desde distintas miradas y autores, Freund (2017) considera central pensar la fotografía como el elemento por excelencia que remite directamente a la realidad y le brinda el carácter de veracidad. El hecho de poder reproducir con exactitud la realidad exterior le proporciona el carácter de documento que muestra fielmente la vida social y colectiva. Pero, dice la autora, ese ojo supuestamente imparcial en realidad muestra deformaciones atribuidas a la manera de ver cada situación según el fotógrafo. El uso de este recurso visual en los filmes permite un análisis más detallado de las intenciones del director y la información que maneja y propone al espectador.

Frente a esto, Barthes (1989) invita a pensar en las fotografías como imágenes infinitas, donde el espectador debe completar estas fotos con sus propias ideas y conceptos. De este modo, la imagen fija dentro del audiovisual permite encuentros de distintos momentos temporales que estimulan al espectador a integrar la información de la fotografía con la historia que se cuenta en el film, y eso genera una riqueza en la interpretación que supera un tiempo y espacio concreto.

La fotografía como documento pone en juego esta discusión donde realidad y ficción dialogan y buscan superponerse dentro de la imagen misma. Si a esto le sumamos el lenguaje audiovisual y las intenciones del creador del film al utilizar el recurso de la fotografía nos encontramos con una multiplicidad de voces que nos permiten reflexionar, llegando a diferentes conclusiones sobre su uso.

El Cuaderno se encuentra organizado a partir de tres ejes, donde cada autor analiza algún aspecto referido al uso de la fotografía en algunos audiovisuales. Los Ejes son tres: **1. Genocidio y memoria; 2. Relaciones de género en relatos audiovisuales y 3. Teoría del documental.**

El primer Eje: **Genocidio y memoria** reúne los artículos que tratan sobre hechos históricos traumáticos y la importancia de restituirlos en la memoria social.

María Elena Stella en Holocausto y Cine. *Music Box*: las fotografías de lo inefable, analiza el rol que cumple la fotografía y la fuerza probatoria asignada a la misma tanto en los juicios reales como en los *Courtroom films*, particularmente, en los procesos sustanciados contra los criminales nazis.

El recurso fotográfico es nodal en el trabajo de **Mónica Gruber**: Un viaje al corazón del infierno: el fotógrafo de Mauthausen. La autora subraya la importancia de las fotos salvadas del campo de concentración por Francisco Boix. Esos negativos constituyen el testimonio fehaciente sobre el horror vivido, usados para incriminar a los asesinos en el Juicio de Núremberg.

Marta Casale reflexiona sobre la dictadura en Argentina y su repercusión en los hijos de los desaparecidos. A partir de *La idea de un lago*, una obra íntima y personal de la directora y guionista Milagros Mumenthaler, la autora plantea que la fotografía, y sobre todo el fotomontaje le permite recuperar a la persona ausente. Se suple así un vacío y a través de la ficción resguarda el vínculo afectivo con el padre desaparecido en 1977.

En el segundo eje: **Relaciones de género en narrativas audiovisuales**, **Lizel Tornay**, en su artículo, Opacidad y potencia de las imágenes. Mujeres trabajadoras en la industria textil, aborda las tensiones de género a través del análisis de las fotografías que integran el documental *De Alpargatas. Historia de Trabajo*.

Mercedes Pombo y Zulema Marzorati se centran en el análisis de *La cámara oscura* y su relación con la fotografía. Reflexionan sobre el desafío de la protagonista a los cánones de belleza establecidos y la búsqueda de su identidad. En un medio patriarcal, Gertrudis se *rebela* frente a lo determinado por la sociedad y, se *revela* mostrando su verdadera personalidad.

Por su parte, **Lía Gómez**, en *El Álbum de Eva* se ocupa de la imagen de Eva Perón, actriz, para lo cual realiza en un recorte que permite jugar con la idea de álbum como una amalgama propia de creación a partir de los films que la tienen como protagonista en la ficción. El tercer Eje, **Teoría del documental**, incluye el artículo de **Gabriela Jonas Aharoni**, *Esquirlas*: Cuando imágenes de las esferas de lo público y lo privado se entrelazan y reconstruyen la historia reciente. La autora analiza el documental que, mediante videos caseros y material de archivo, narra la trágica explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero ocurrida en 1995.

Dentro del mismo eje, **Mariné Nicola**, con *La fotografía en el cine documental*: un acercamiento teórico-conceptual para el análisis de narrativas audiovisuales, se ocupa de la

fotografía como práctica socio-cultural y explora su incorporación en el relato audiovisual. Se pregunta por los sentidos que construye el espectador a partir de esas imágenes fijas y –como ejemplo– investiga qué intereses guiaron a los realizadores de la serie documental *Proyecciones de la memoria* (2011) en incorporar fotos en la representación audiovisual.

Referencias bibliográficas

- Barthes, R. (1989) *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.
Freund, G. (1983) *La fotografía como documento social*. Barcelona: Editorial G. Gilli.
Sontag, S. (2006) *Sobre la Fotografía*. México: Alfaguara.

Evalúadores

Cecilia Hidalgo (UBA) - Sonia Sasiain IAE (UBA) - Adriana Stagnaro (UBA) - Tzvi Tal (Sapir College-Israel)

Abstract: This publication is the sixth project of the Cinema and Society Research line, coordinated, this time, between the University of Palermo and the Institute of Higher Education Number 1 Dra. Alicia Moreau de Justo by Zulema Marzorati and Maria Elena Stella.

Every film constitutes a cultural text produced in society. From an interdisciplinary perspective, this Notebook reflects the use of photography as a key element in audiovisual development to support and provide information within story of the film, presenting its multiple functions and creative possibilities. Different cases are taken in which the main axis or a large part of it focuses on photography and its connection with audiovisual narration.

Keywords: Cinema - photography - representations - audiovisual language

Resumo: Esta publicação é o sexto projeto da linha de Pesquisa Cinema e Sociedade, coordenada, desta vez, entre a Universidade de Palermo e o Instituto de Educação Superior Número 1 Dra. Alicia Moreau de Justo de Zulema Marzorati e María Elena Stella.

Todo filme constitui um texto cultural produzido na sociedade. De uma perspectiva interdisciplinar, este Caderno reflete sobre o uso da fotografia como elemento chave no desenvolvimento audiovisual para apoiar e fornecer informações dentro da história do filme, apresentando suas múltiplas funções e possibilidades criativas. Diferentes casos são tomados em que o eixo principal ou grande parte dele se concentra na fotografia e sua conexão com a narração audiovisual.

Palavras-chave: Cinema - fotografia - representações - linguagem audiovisual

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