

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Ciencias de la Comunicación
2do Cuatrimestre 2014

Seminario: Representaciones artísticas del pasado reciente: el caso de las imágenes fotográficas como memorias sociales.

Profesora a cargo del dictado del curso:
Dra. Natalia Fortuny (FSOC-UBA / Conicet)

Modalidad:
Seminario optativo.

Carga horaria:
El seminario supone una cursada de 42 hs de carga horaria total (3 hs semanales).

Cuatrimestre de dictado:
Segundo Cuatrimestre

Fundamentación:

El marco de este trabajo es la extensa discusión sobre las relaciones que el arte y otras manifestaciones culturales mantienen con la realidad, la historia y la memoria, sobre las maneras en que los artefactos sociales se asoman desde el presente al pasado doloroso o traumático.

En nuestro país, numerosos trabajos recientes se abocan a temas referidos a la memoria colectiva y sus apariciones artísticas. En su libro *Los trabajos de la memoria*, Elizabeth Jelin establece como una de sus premisas la de “reconocer a las memorias como objetos de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcadas en relaciones de poder” (Jelin, 2002: 2). Así, toda sociedad que haya atravesado un hecho social traumático, asiste en su seno a las permanentes ‘batallas de la memoria’: luchas por imponer sentidos sobre el pasado, en medio de políticas de memoria y de silencio. Relatos sobre el pasado que no está, por supuesto, cristalizado sino en permanente redefinición y cuestionamiento. Cada nueva generación, cada sector social, interviene – con diverso peso- en la construcción narrativa de las memorias. En estas batallas participan por supuesto los objetos culturales y estéticos, en muchos casos puestos a ‘des-habituarse’ las ‘memorias habituales’ (o memorias automáticas, aquellas donde no hay reflexión) mediante producciones visuales que interpelan a los espectadores. En Argentina este movimiento del arte hacia la memoria de la dictadura ha sido –y está siendo- estudiado por Elizabeth Jelin, Ana Longoni, Ana Amado, Leonor Arfuch, Beatriz Sarlo, Ludmila Da Silva Catela, Claudia Feld, Susana Sel, Gustavo Bruzzone, entre muchos otros, y también ha sido registrado en otros países del cono sur, tal como lo demuestran los estudios de Ticio Escobar en Paraguay, Nelly Richard en Chile y Olga Larnaudie en Uruguay, entre otros.

En esa senda, el seminario puntualizará la relación entre la fotografía argentina posdictatorial y la memoria de la represión, la desaparición y otras formas de violencia política (ya que la fotografía ha sido utilizada por aficionados y profesionales, sobrevivientes, familiares de desaparecidos y artistas como forma de hacer el duelo, imaginar recuerdos imposibles, resaltar las ausencias en la casa familiar, intervenir en los debates de construcción de memorias, entre otros usos). Partiendo de lo fotográfico se abrirán diálogos y análisis con el conjunto más vasto de producciones y dispositivos visuales en diálogo tensional con aquel pasado traumático.

Objetivos generales:

- Reflexionar acerca del estatuto de lo fotográfico y plantear las diversas posiciones respecto de sus relaciones con el pasado y con la memoria.
- Examinar las obras de artistas argentinos contemporáneos –producidas desde 1983 a nuestros días- a la luz de los debates teóricos respecto de los artefactos culturales y su papel activo en las ‘luchas por la memoria’ del pasado reciente en nuestro país.
- Aportar herramientas metodológicas de análisis de imagen fotográfica, tanto en los recursos que despliegan como en conexión con sus contextos socio históricos de aparición.

Objetivos específicos:

Que, a partir de lo trabajado en el seminario, las alumnas y alumnos puedan

- Articular relaciones entre las memorias sociales y las producciones artísticas, considerando especialmente las obras fotográficas de las últimas décadas en nuestro país.
- Realizar el análisis de una imagen en diálogo con sus contextos de aparición y con otras comunicaciones visuales adyacentes.
- Elegir una serie de obras visuales como corpus de una futura tesina y desarrollar el proyecto de investigación en el marco de la bibliografía aquí propuesta.

Contenidos:

U1

¿Qué es la fotografía? Breve reseña histórica del contexto social y cultural de aparición y primeros usos. Algunas disputas en torno del estatuto de lo fotográfico: cuestionamientos de su relación con lo real, con el pasado, con la memoria. Tiempo y fotografía. El ‘esto ha sido’ y los conceptos de *studium* y *punctum* barthesianos. Fotografía y aura. La foto como huella. Funciones de la fotografía popular. La foto como prueba y su uso para el control y la vigilancia estatal. Fotos: breve recorrido por la fotografía del siglo XX.

Bibliografía general

- BARTHES, Roland (2006): *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Buenos Aires, Paidós.
- BENJAMIN, Walter (2005): *Sobre la fotografía*. Valencia, Pre-Textos.
- BERGER, (2002): *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili.
- BERGER, John (1998): *Mirar*. Buenos Aires, De La Flor.
- BOURDIEU, Pierre, ed. (1989) *La fotografía: un arte intermedio*. México: Nueva Imagen.

- DAMISCH, Hubert (2007): *El desnivel. La fotografía puesta a prueba*. Buenos Aires, La Marca Editora.
- DUBOIS, Philippe (1986): *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*. Barcelona, Paidós.
- FONTCUBERTA, Joan (1997): *El Beso de Judas - Fotografía y Verdad*. Barcelona, Gustavo Gili.
- SONTAG, Susan (2006): *Sobre la fotografía*. Buenos Aires, Alfaguara.
- SOULAGES, Francois (2005): *Estética de la fotografía*. Buenos Aires, La marca.

Bibliografía específica

- BARTHES, Roland (2006): *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Buenos Aires, Paidós. (Selección)
- BENJAMIN, Walter (2005): *Sobre la fotografía*. Valencia, Pre-Textos. (Selección)
- BERGER, John (1998): *Mirar*. Buenos Aires, De La Flor. Cap 2, 3, 4 y 5.
- BOURDIEU, Pierre, ed. (1989) *La fotografía: un arte intermedio*. México: Nueva Imagen. "Introducción"
- FREUND, Gisèle (2006): *La fotografía como documento social*. Gustavo Gili, Barcelona. Capítulos I al V.
- SONTAG, Susan (2006). *Sobre la fotografía*. Buenos Aires, Alfaguara. (Selección)

U2

Pasado reciente y fotografía. Luchas por la memoria en América Latina y en Argentina. La fotografía en los movimientos de DDHH. Fotoperiodismo. Reelaboraciones artísticas de los procesos y ocurrencias visuales de la memoria colectiva. Primeros artistas que evocan en sus obras cuestiones paradigmáticas de la desaparición (consignas, siluetas, escenarios). Cruces y préstamos entre los espacios privado y público. El espacio de la ciudad como fondo trágico. El extrañamiento de lo cotidiano y la 'normalidad'. Las autopistas. El cuerpo ausente. La foto como resto. Palimpsestos fotográficos.

Bibliografía general

- DA SILVA CATELA, Ludmila (2001) No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de familiares de desaparecidos. La Plata: Ediciones Al Margen.
- HALBWACHS, Maurice (2004): *Los marcos sociales de la memoria*. Barcelona, Anthropos.
- HUYSEN, Andreas (2002): *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- JELIN, Elizabeth (2002): *Los trabajos de la memoria*. Madrid y Buenos Aires: Siglo Veintiuno de España Editores y Siglo Veintiuno de Argentina Editores.
- JELIN, Elizabeth y Ana Longoni, eds. (2005). *Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión*. Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- LONGONI, Ana y Gustavo BRUZZONE, comp (2008): *El siluetazo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
- NORA, Pierre (1984): "Entre memoria e historia. La problemática de los lugares". En *Les lieux de Mémoire, I: La République*. París, Gallimard. Traducción de Fernando Jumar.
- POLLAK, Michael (2006): *Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite*. La Plata: Ediciones Al Margen
- RICHARD, Nelly (2007): *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires, Siglo XXI.

- RICOEUR, Paul (2008): *La memoria, la historia, el olvido*. FCE, Buenos Aires.

Bibliografía específica

- “Muestra de Fernando Gutiérrez. Imágenes del pasado que resuenan en tiempo presente” (2003) en diario *La Nación*, suplemento *Vía Libre*, 9 de mayo de 2003. Dirección en la web: <http://www.lanacion.com.ar/494725>.
- DÉOTTE, Jean-Louis (2000): “El arte en la época de la desaparición” en *Políticas y estéticas de la memoria*. Santiago, Cuarto Propio.
- GONZÁLEZ, Valeria (2003): “Los palimpsestos de la memoria”. En *La verdad inútil: RES fotografías 1983-2003*. Córdoba, Ediciones Museo Caraffa.
- GUTIÉRREZ, Fernando (1997): *Treintamil*. Buenos Aires, La Marca.
- JELIN, Elizabeth (2002): *Los trabajos de la memoria*. Madrid y Buenos Aires: Siglo Veintiuno de España Editores y Siglo Veintiuno de Argentina Editores. “Introducción” y Cap 1 y 5.
- RICHARD, Nelly (2000a): “Memoria, fotografía y desaparición: drama y tramas” en *Punto de Vista* N° 68, Buenos Aires, diciembre de 2000.
- TRAVNIK, Juan (2007): *los restos*. Con texto de Rubén Szuchmacher. Buenos Aires, Colección Fotógrafos Argentinos, Dilan Editores.

U3

¿Hay límites de lo mostrable? La fotografía en los debates acerca de la representación del horror. Lanzmann vs Didi Huberman. La instalación como artefacto de memoria: las obras paradigmáticas de Christian Boltanski y Horst Hoheisel. Las posiciones de Sontag y Butler sobre la mostración del dolor. Las fotos de la ESMA sacadas por Víctor Bastera. Los archivos de la represión (DIPPBA y otros). Las máquinas de muerte en las fotografías: aviones, ford falcon y otras tecnologías de matar. Cartografías de la memoria.

Bibliografía general

- AGAMBEN, Giorgio (2000): *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III*. Valencia: Pre-textos.
- BENJAMIN, (2007): *Sobre el concepto de historia. Tesis y fragmentos*. Buenos Aires, Piedras de Papel.
- BURKE, Edmund (1995): Fragmentos de *Indagación filosófica acerca del origen de nuestras ideas de lo sublime y lo bello*. En Susana Cella, *Irlandeses*. Buenos Aires, Alianza.
- BUTLER, Judith (2010): *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires, Paidós.
- DA SILVA CATELA, Ludmila y Elizabeth JELIN (2003): *Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad*. Madrid y Buenos Aires: Siglo Veintiuno de España Editores y Siglo Veintiuno de Argentina Editores.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2004). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Barcelona: Paidós.
- FORTUNY, Natalia (2008): *Memento Mori: un recorrido por la memoria, el tiempo y el espacio en la obra de Christian Boltanski*. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. ISBN 978-950-29-1103-8. Tesina de grado; en línea en <http://www.comunicacion.fsoc.uba.ar/tesinaspublic.htm>
- SONTAG, Susan (2004): *Ante el dolor de los demás*. México, Alfaguara.

- VAN ALPHEN, Ernst (1999). "Nazism in the family album: Christian Boltanski's *Sans Souci*". En Marianne Hirsch, ed., *The familial gaze*. Hanover: University Press of New England.

Bibliografía específica

- "Entrevista a Paula Luttringer. 'La fotografía me ha devuelto la palabra'" en *Hispanart Revista Cultural*. Edición: 22.
- AGAMBEN, Giorgio (2000): *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III*. Valencia: Pre-textos. (Selección)
- BURUCÚA, Emilio José (2002): "Después del Holocausto, ¿qué?". En *Ramona - Revista de Artes Visuales*. N°24, junio 2002. Buenos Aires, Fundación Start.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2004). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Barcelona: Paidós. (Selección)
- FORTUNY, Natalia (2008): "Máquinas del tiempo: artefactos y dispositivos de muerte en la fotografía argentina posdictatorial" en la sección 'Ensayos' de la *Revista Question N° 20 – Primavera 2008*. Publicación académica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
- LANGLAND, Victoria (2005): "Fotografía y memoria" en Elizabeth JELIN y Ana LONGONI: *Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión*. Madrid y Buenos Aires, Siglo Veintiuno de España Editores y Siglo Veintiuno de Argentina Editores.
- SCHINDEL, Estela (2006): "Las pequeñas memorias y el paisaje cotidiano: cartografías del recuerdo en Buenos Aires y Berlín". En MACÓN, Cecilia: *Trabajos de la memoria. Arte y ciudad en la postdictadura argentina*. Buenos Aires, Ladosur.

U4

La foto que le falta al álbum. Memoria familiar, desaparición y reconstrucción fotográfica. Los HIJOS sacan las fotos que siempre quisieron tener. La verdad del anacronismo en estas ficciones fotográficas. Relación con diversos films ubicables en una ambigua zona entre la memoria privada y la memoria colectiva, entre el registro documental y ficcional. Construcciones identitarias y refuncionalizaciones visuales. Muestra 'Identidad', de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Bibliografía general

- AAVV (2005): *Memoria en construcción, el debate sobre la ESMA* compilado por Marcelo Brodsky. Buenos Aires, La Marca.
- AMADO (2005): "Las nuevas generaciones y el documental como herramienta de historia". En Andújar, Domínguez y (comps), *Historia, género y política en los '70*. Buenos Aires, Feminaria Editora.
- AMADO, A. y N. DOMÍNGUEZ, comps. (2003): *Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones*, Buenos Aires, Paidós.
- ARFUCH, Leonor (1998): "Presencias de la desaparición" en *Violencia social y derechos humanos*. Buenos Aires, EUDEBA.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2008). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
- DURÁN, Valeria (2005): *Territorios de la memoria: Dilemas en torno a la representación del pasado reciente*. CD ROM de las Terceras Jornada de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani. Buenos Aires, UBA.
- FORTUNY, Natalia (2008): "La foto que le falta al álbum. Memoria familiar, desaparición y reconstrucción fotográfica". Publicado en las *Memorias de las XII*

Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación: 'Nuevos escenarios y lenguajes convergentes'. Red Nacional de Investigadores en Comunicación.

- HIRSCH, Marianne (1997): *Family, Photography, Narrative and Postmemory*. London, Harvard University Press.
- SILVA, Armando (1998): *Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos*. Bogotá, Norma.

Bibliografía específica

- AMADO, Ana (2003): "Órdenes de la memoria y desórdenes de la ficción", en Amado, A. y Domínguez, N. (comps.): *Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones*, Buenos Aires, Paidós.
- ARFUCH, Leonor (1996): "Álbum de familia" en *Punto de Vista*, Año XIX, nro. 56. Buenos Aires.
- ARFUCH, Leonor (2008): "Arte, memoria, experiencia: políticas de lo real". En ARFUCH, L. y G. Catanzaro, comps: *Pretérito imperfecto. Lecturas críticas del acontecer*. Buenos Aires, Prometeo.
- BRODSKY, Marcelo (1997): *Buena memoria / Good Memory*. Buenos Aires, La Marca.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2008). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo. Nota Preliminar.
- DURAN VALERIA, (2008): "Representaciones de la ausencia. Memoria e identidad en las artes visuales". En ARFUCH, L. y G. Catanzaro, comps: *Pretérito imperfecto. Lecturas críticas del acontecer*. Buenos Aires, Prometeo.
- GIUNTA, Andrea (2009): *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. Buenos Aires, Siglo Veinituno Editores. Cap 10 y 12.

U5

Meta-imágenes. La foto como cosa: la foto rota, la foto fotografiada, la foto dentro de la foto. La fotografía de los deudos con el retrato del difunto en el siglo XIX. Características del género del retrato familiar. El objeto 'fotografía' dentro del reclamo visual de los HIJOS. ¿Qué mostrar del desaparecido? La foto como tesoro. Los cruces entre texto e imagen. La centralidad del testimonio. El uso de fotos del período dictatorial en obras teatrales.

Bibliografía general

- CUARTEROLO, Andrea L. (2003): "El retrato rioplatense en el siglo XIX: un espejo de la mentalidad burguesa" en *Historia de la Fotografía. Memorias del 8º Congreso Nacional y 3º Latinoamericano de Historia de la Fotografía 'Miguel Ángel Cuarterolo'*. Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, Vicente López.
- DE LA CRUZ LICHET, Virginia (2005): "Más allá de la propia muerte. En torno al retrato fotográfico fúnebre" en AAVV: *Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo*. Machado Libros, Madrid.
- DEBRAY, Régis (1994): *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Paidós, Barcelona.
- FELD, Claudia y Jessica STITES-MOR (2009): *El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.
- GUERRA, Diego; SOUTO, Florencia y VESSURI, Agustina (2004): "¿Angelitos a la europea? Fotografía y muerte infantil en la Argentina del siglo XIX" en VI

Jornadas Estudios e Investigaciones, Artes Visuales y Música. Buenos Aires, Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró” (FFyL-UBA).

- PENHOS, Marta (2005): “Frente y perfil. Una indagación acerca de la fotografía en las practicas antropológicas y criminológicas en Argentina” en *Arte y antropología en la Argentina*. Fundación Espigas, Buenos Aires.

Bibliografía específica

- BYSTROM, Kerry (2009): “Memoria, Fotografía y legibilidad en las obras de Marcelo Brodsky y León Ferrari”. En FELD, Claudia y Jessica STITES-MOR, *El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.
- CSÚRI, Pirooska (2004): “Cuerpo real, cuerpo fotográfico”. En *Ciclo Visitas*, Centro Cultural Rojas, Buenos Aires.
- DEBRAY, Régis (1994): *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Paidós, Barcelona. (Selección)
- KIM, Joon Ho (2003): “A fotografía como projeto de memória”. En *A família em Imagens*. Número especial de *Cadernos de Antropologia e Imagens*. Vol. 17. Rio de Janeiro.
- PANTOJA, Julio (2006): “Los hijos. Tucumán veinte años después (1996 - 2001)” en la fotogalería del sitio *A 30 años [del Golpe de Estado de 1976]* del Ministerio de Educación.
- ULANOVSKY, Inés (2006): “Fotos tuyas” en la fotogalería del sitio *A 30 años [del Golpe de Estado de 1976]* del Ministerio de Educación.

U6:

Experiencias en América Latina: imágenes referidas a la violencia política estatal, la dictadura y la represión. Análisis comparativo de las estrategias visuales de memoria en las obras de artistas latinoamericanos, tanto en función de sus contextos de producción como en sus continuidades y diferencias con los recursos utilizados por los artistas argentinos.

Bibliografía general

- JELIN, Elizabeth y Ana Longoni, eds. (2005). *Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión*. Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- BLEJMAR, Jordana; Natalia Fortuny y Luis Ignacio García (2011): *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina*. Buenos Aires, Librería. En prensa.
- RICHARD, Nelly (2007): *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Bibliografía específica

- BLEJMAR, Jordana; Natalia Fortuny y Luis Ignacio García (2011): *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina*. Buenos Aires, Librería. En prensa. (Selección)
- ESCOBAR, Ticio (2005): “Memoria Insumisa (notas sobre ciertas posibilidades críticas del arte paraguayo)” en Elizabeth JELIN y Ana LONGONI: *Escrituras*,

imágenes y escenarios ante la represión. Madrid y Buenos Aires, Siglo Veintiuno de España Editores y Siglo Veintiuno de Argentina Editores.

- RICHARD, Nelly (2010): *Crítica de la memoria (1990-2010)*. Santiago, Universidad Diego Portales. (Selección)
- SEMPOL, Diego (2006): “HIJOS Uruguay. Identidad, protesta social y memoria generacional”. En JELIN, Elizabeth y Diego SEMPOL: *El pasado en el futuro: los movimientos juveniles*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Metodología de enseñanza:

Clases teórico-prácticas. Cada encuentro comenzará con una primera parte teórica de exposición y discusión de los conceptos de la bibliografía. En la segunda parte se llevará a cabo el análisis de los materiales artísticos pertinentes a cada unidad, donde se trabajarán las obras poniendo en práctica lo discutido.

Asistencia:

Es necesario un 75% de asistencia para conseguir la regularidad en la cursada.

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada, cada alumna/o deberá preparar una exposición oral –individual o en grupo- de alguno de los textos teóricos.

El seminario se aprobará con un trabajo final. Las/os estudiantes podrán optar por la elaboración de un trabajo monográfico o un proyecto de tesina.