

I Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades. UNC

Noviembre de 2013

Autoras:

Apellido y Nombre: Grzincich, Claudia Guadalupe.

E-mail: grzincich@gmail.com

Apellido y Nombre: Parisi, Mariela Lucrecia.

E-mail: marielaparisi@gmail.com

Apellido y Nombre: Ramé, Vanina

E-mail: vaninarame@gmail.com

Institución de procedencia: Escuela de Ciencias de la Información, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.

Eje Temático: Discurso, discursividades y poder

Palabras clave: Discurso documental, producción audiovisual, medios de comunicación.

Título: La discursividad en el audiovisual de no ficción desde el espacio universitario

Resumen

La Argentina de la década 2001-2011 ha sido objeto de grandes transformaciones en el sector audiovisual así como en las perspectivas que atraviesa la construcción de los géneros audiovisuales de la época posibilitando la emergencia en los contenidos reproducidos en las pantallas cordobesas.

En el presente trabajo intentamos mapear algunos “discursos de la realidad” que circulan en un contexto donde los medios de comunicación son los “constructores” acerca del modo en que se interpreta lo acontecido tanto en la actualidad como en el pasado. En tanto los documentales audiovisuales se conforman como uno de los principales ámbitos en los que se debate sobre la(s) realidad(es) y la(s) memoria(s) generadas en torno a diversos acontecimientos, hemos realizado una primera aproximación al análisis de algunas producciones audiovisuales que se han elaborado como trabajos finales de grado para obtener la licenciatura en comunicación social de la ECI-UNC¹, por un lado y por otro lado sobre algunas producciones de contenidos surgidos por realizadores profesionales e independientes.

En el primer análisis exploratorio realizado hemos reconocido que estos “discursos de la realidad” al marcar intereses, estéticas y problemáticas concretas de la sociedad, exceden significativamente a un ejercicio académico y mediante sus características, modalidades y estrategias discursivas proponen la discusión de la relación entre los discursos audiovisuales y la sociedad en la que éstos son producidos y consumidos.

Ponencia

Introducción

En este trabajo reflexionamos sobre algunos “discursos de la realidad” que se producen y circulan en el espacio universitario a través de materiales audiovisuales de “no ficción”², realizados entre los años 2001 y 2011, por

¹ El presente trabajo se inscribe en la investigación “Nuevas miradas en investigación y producción de contenidos en la pantalla” avalado y financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) de la Universidad Nacional de Córdoba.

² Dentro del vasto campo que constituye el audiovisual, abordaremos únicamente producciones caracterizadas como de “no ficción” debido a que se trata de una categoría que posibilita incluir

actores sociales vinculados a la Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.).

Entendemos que los medios de comunicación cumplen un importante papel como “constructores” acerca del modo en que se interpreta lo acontecido tanto en la actualidad como en el pasado. En similar sentido, los soportes audiovisuales se constituyen también como “productores” de lo real y de las memorias. A partir de ello, nos proponemos analizar el estado de situación actual de la realización audiovisual cordobesa y reconocer las particularidades de los procesos de producción. Así, esta presentación sintetiza el trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación “Nuevas miradas en investigación y producción de contenidos en la pantalla”.

Algunas consideraciones previas

Realizamos un estudio exploratorio considerando al filme como producción discursiva. Seleccionamos algunos trabajos donde analizamos la connotación fílmica y la construcción de la significación según algunos criterios tales como el punto de vista en el relato, el uso de recursos técnicos y la elección de un tratamiento estético determinado. Finalmente, examinamos al audiovisual como una obra a interpretar. Provistos de los datos obtenidos precedentemente intentamos reconocer qué interrogantes presentan los materiales audiovisuales interpelados y qué características y sentidos adquieren las representaciones de la realidad que se construyen desde el espacio universitario.

Retomando al documentalista francés Jean Louis Comolli pensamos que: “El primero y el más puro de los gestos cinematográficos no es inocente de intención de sentido, de intervención significativa que viene a turbar (es decir a transformar) el orden del mundo. Filmar es llevar cine al mundo y transformarlo en cine. Sólo una ilusión religiosa de transparencia y de inmanencia puede hacernos creer que nuestra relación con el mundo no está, de entrada, hecha de intervención, de alteración” (Comolli, 2002:99).

tanto producciones documentales clásicas como informes periodísticos, trabajos de archivo, testimoniales o educativos.

Por último, el análisis discursivo de estos relatos nos permite pensar a los mismos como “prácticas emergentes” que, en tanto productores de subjetividades, generan (posibles) “prácticas de resistencia”³ a las diferentes formas de poder.

Producciones audiovisuales como trabajos finales de grado

En una primera etapa abordamos las realizaciones producidas por estudiantes en el marco del recorrido académico que los conduce a la elaboración de su trabajo final de grado. Estos trabajos, emparentados con el género de no ficción (en formato documental, educativo o informativo), interpelan problemáticas y temáticas centrales de nuestra realidad a partir de un proceso de investigación y trabajo de campo, asentado en una propuesta de tratamiento temático, metodológico, estético y comunicacional.

Mediante un relato de tipo expositivo, “*Ser Comechingón*” es un documental que focaliza en la identidad de este pueblo y su reconocimiento. Intenta transmitir la importancia de revalorizar el rol de los aborígenes y sus descendientes que habitan el interior cordobés y cómo se constituye su integración en la comunidad.

El documental con formato televisivo “*Gran Hotel Viena. El legado*” narra la historia del Gran Hotel Viena de Miramar (Córdoba) contada por sus protagonistas. El documental se construye a través testimonios, escritos y entrevistas que se van sucediendo conforme avanza el relato de la historia del hotel. Una voz en off acompaña imágenes del estado actual de este hotel casi fantasmal, que también irradia magia y misterio. El filme se estructura desde la posición objetiva que recrea el documental clásico, en donde la narración avanza ofreciéndose como un espejo de la realidad. Los recursos como la voz

³ La resistencia, de acuerdo a Foucault sería una resistencia activa, creativa, cuya principal herramienta estaría en prácticas que permitan “desprenderse” de uno mismo, liberarse de la actual subjetividad para construir una nueva y diferente. A estas últimas, Foucault las denomina “prácticas de sí”, y consistirían en pequeñas modificaciones en torno a prácticas convencionales y culturalmente establecidas con el fin de generar nuevas prácticas y por ende, nuevas formas de subjetivación. De esta manera, Foucault asume la posibilidad de acción (entendida como resistencia potencial) de todos los individuos para modificar el statu quo.

en off, las entrevistas y el material de archivo cumplen el papel de legitimar un saber sobre lo real como algo dado.

“Que sepa tejer, que sepa bordar. Que sepa un oficio para ir a trabajar” es un documental social que narra la historia de diferentes mujeres que han decidido participar de cursos de capacitación en el marco de políticas públicas, desde la perspectiva de lo cotidiano, sus rutinas de vida donde afloran los temores, expectativas y logros fuera y dentro del hogar. La producción no constituye solamente un registro de la realidad, sino que además integra la realidad misma desde una narrativa que se referencia en lo real y que interviene y participa activamente en su constitución. Relación de mutua transformación que es muy vívida para el género.

“El Cuenco” es un documental sobre la actividad teatral del grupo homónimo. El relato audiovisual intenta sensibilizar a partir de la construcción de una identidad peculiar, en torno a este espacio cultural donde se ponen de manifiesto los valores y las motivaciones que movilizan a un grupo de artistas a sostener este ámbito teatral. El documental expresa un recorte de la realidad (la historia del espacio y sus protagonistas, los esfuerzos y energías que chocan con el inminente cierre de la sala en el año 2008) expresando una visión subjetiva y parcial del tema. No obstante, aún así, es posible valorarlo como una forma cierta de “documentar” lo que acontece; lo cual permite explorar, precisamente, el valor social de los testimonios personales, lo que expresan más allá de la experiencia individual, y el modo en que configuraron un relato público acerca de lo sucedido.

“Un techo para mi país” es un documental institucional público que relata cómo los jóvenes integrantes de la conocida O.N.G. pretenden hacer frente a la falta de vivienda digna de muchos pobladores a través del trabajo voluntario y organizado para la construcción colectiva de casas. En este documental social con componentes institucionales, la identidad de los actores se asocia al sentimiento de pertenencia a una institución solidaria y al trabajo que se propaga en los niños que participan y festejan cuando se termina de construir una vivienda comunitaria.

Las producciones de los contenidos en realizaciones profesionales o independientes

En este apartado recuperamos por un lado, las producciones audiovisuales realizadas por docentes y estudiantes en forma conjunta como parte de proyectos de extensión universitaria; y por otra, nos abocamos al análisis de las producciones articuladas como trabajos profesionales independientes de egresados y docentes de la E.C.I.

*“Sendas de la lucha”*⁴ cuenta la manera en que se organiza el 3º campamento latinoamericano de jóvenes en Serrezuela, localidad situada en el norte cordobés. La historia se relata desde el punto de vista del grupo de campesinos que organizan la actividad, poniendo en su voz los ideales que persiguen en su lucha: justicia, tierra y trabajo. La focalización es de tipo subjetiva múltiple, ya que varios personajes (representantes de organizaciones barriales y campesinas) describen el mismo hecho desde su propia perspectiva. La obra documental utiliza recursos narrativos como el uso de fotografías in situ, la dimensión in del sonido ambiente, grandes planos generales, la dimensión off del relato de los informantes, música autóctona, imágenes de la flora y fauna del lugar, placas y zócalos que orientan temporalmente al espectador. El documental revaloriza los pueblos originarios, la vida del campesino, las organizaciones de base, el trabajo comunitario y cooperativo.

*“El ojo de la tierra”*⁵ es un relato sobre cómo algunos científicos de la U.N.C. acondicionan el observatorio de Tolar Grande-Puna Salteña en Salta para que pueda postularse como candidato a observatorio austral europeo. A modo de disparador se utiliza el gráfico animado del mapa de Argentina centralizándose en la zona especificada, circunferencia que podría asemejarse al ojo humano. Además, el título del video podría asociarse a éste mapa por la significación similar del “ojo” con el “observatorio”. Los recursos técnicos a destacar son los

⁴ Beca de extensión de la UNC.

⁵ Documental ganador del premio al mejor documental de ciencia de Latinoamérica, presentado en festivales de cine. Ganador del Premio Córdoba al Periodismo Científico otorgado por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

que evocan las condiciones climáticas extremas en las que los estudiosos deben trabajar, filmaciones durante la noche en tonalidades rojizas, grandes planos generales, el sonido ambiente, imágenes a contraluz, animaciones computarizadas. El tiempo y el espacio coinciden con el relato de la historia y por momentos el flashback está dado por imágenes de innovaciones aeroespaciales pasadas. El punto de vista es de focalización subjetiva múltiple: cada entrevistado relata su perspectiva acerca del mismo hecho. Los zócalos son indicativos para el espectador y cumplen la función de anclaje de la significación de la imagen. El documental reflexiona acerca del amor que los lugareños profesan hacia su pueblo y a los grandes esfuerzos que realizan científicos especializados que proyectan su vocación profesional mostrando experiencias extremas en lugares inhóspitos.

*“Juan, el primer astronauta argentino”*⁶ narra cómo en el marco de un experimento, la Fuerza Aérea Argentina llevó un mono al espacio marcando un hito en la historia aeroespacial de Argentina. Un ingeniero involucrado en el proyecto es quien narra la experiencia (focalización interna fija) mostrando elementos del museo aeroespacial y fotografías, artículos periodísticos de la época, flashback, (recurso utilizado para acercar el paso del tiempo y dar verosimilitud a los hechos relatados). Los sonidos son referidos a los astros y la música es de la época. El propósito del documental es demostrar cómo el esfuerzo de los científicos y los estudios aeroespaciales de Córdoba pueden dar como resultante un experimento exitoso.

*“¿Qué hacés, cabeza? Neurociencias en Córdoba”*⁷ es un documental que cuenta el desarrollo de la neurociencia en nuestra provincia. Podemos clasificarlo como perteneciente al género de docu-ficción, ya que los dispositivos del lenguaje que incorpora son ficcionales, tales como actores, diálogos guionados, etc. El personaje principal del documental es un científico que actúa como narrador principal de la historia (focalización interna fija) y da

⁶Documental realizado por egresados de la ECI, con el apoyo de la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la UNC.

⁷Programa de Divulgación Científica Y Cultura-FaMAF-UNC. Ministerio de Ciencia y tecnología. Producido con subsidio PROTRI 2008.

cuenta del funcionamiento del cerebro en las acciones comunes de la rutina cotidiana. Como anticipamos, aquí la puesta de dramatizaciones y la apelación a animaciones anexa elementos propios de la ficción, sin embargo, en la intención del relato el espectador ve la representación como la realidad misma y se pierde la conciencia de representación por el uso de entrevistas directas, en las cuales por momentos la focalización es interna múltiple. Las imágenes del cielo, el despertador, el encender un fósforo, metafóricamente evocan acciones representativas de la vida cotidiana y la reacción del cerebro ante determinados estímulos. Cuando enciende un fósforo, el presentador expresa: “el cerebro... se enciende”, a la vez que se muestra la cajita de cerillas cuya inscripción de “buen día” ubica temporalmente al espectador (el tiempo de la historia coincide con la narración). La música tiene una función secundaria, de acompañamiento y para crear climax; transmite fuerza, energía y cambios de emociones.

El documental *“Y sanará la tierra”*⁸ cuenta el impacto del desalojo de campesinos que viven por y para la tierra. El personaje central del documental es una lugareña (focalización interna fija). Algunos recursos a destacar son los primeros planos que muestran rasgos en los rostros como huellas del trabajo diario en el campo, entrevistas directas, fotografías in situ y las específicas de las fuerzas interesadas en desalojar a los habitantes del lugar. Se muestran imágenes en grandes planos generales y sonidos que evocan el tiempo tranquilo y el clima árido del lugar, la radio comunitaria ubica geográficamente al espectador. El video responde a la defensa de los derechos humanos de los campesinos sobre sus tierras apelando a la emocionalidad del espectador.

*“Taller ADI”*⁹ es un documental que narra la implementación del Programa Conectar Igualdad. Los personajes son los mismos actores que llevan a cabo la experiencia: docentes de materias que se dan en la escuela, capacitadoras en TICs. y alumnos (focalización subjetiva múltiple). El recurso primordial es

⁸Programa de Atención Primaria de la Salud (PROAPS) del Gobierno Provincia de Córdoba. Equipo de Salud de la Asociación de Campesinos del Noroeste de Córdoba (APENOC).

⁹Programa Conectar Igualdad en Córdoba. Taller ADI-Equipo técnico jurisdiccional-Jurisdicción Córdoba-Barrio San Javier.

mostrar recreaciones de alumnos y docentes utilizando las netbooks en el ámbito escolar, mientras se escucha el off de los protagonistas; hecho que da cuenta de la inclusión y equidad social que propone el Programa Conectar Igualdad.

“Micro Cordobazo” es un documental histórico acerca del Cordobazo relatado por alguien que lo vivió (focalización interna fija). Además hay comentarios de otros actores sobre el mismo hecho de modo que se da simultáneamente una focalización subjetiva múltiple. El tiempo flashback se combina entre el presente (imagen a color y audio del relator) y el pasado (fotografías de la época en blanco y negro, imágenes de archivo). Un recurso importante es la constante similitud entre los aspectos edilicios de la actualidad con los del año 1969 y la sorpresiva escena de ficción en blanco y negro, recreada por los realizadores del video, que ilustra los detalles del comentario del protagonista de la historia. El trabajo responde al valor de la memoria como insumo educativo y de los archivos periodísticos para contar la historia. La revalorización de la palabra y la búsqueda de ideales de los adultos mayores en la reconstrucción de los hechos históricos.

*“Cosquín. El festival del pueblo”*¹⁰ cuenta cómo surge el festival de folclore de Cosquín (Córdoba). A través del relato de los personajes se construye la historia del festival, sus inicios y en lo que hoy se ha convertido (focalización interna múltiple combinada con historias de vida contadas por protagonistas desde una focalización interna fija). El documental busca establecer empatía con los espectadores y el reconocimiento del valor emocional del festival: cómo todo un pueblo contribuye a su crecimiento y desarrollo sólo por el hecho de compartir el folclore. Las vivencias de las historias de vida relatadas procuran emocionar al espectador y establecer empatía.

*“Córdoba, fragmentos para armar”*¹¹. El protagonista de la historia de vida (focalización interna fija), conjuntamente con otros actores involucrados en el

¹⁰ Documental para TV, canal Encuentro.

¹¹ Documental para TV, canal Encuentro.

tema (focalización interna múltiple) son los narradores de esta serie de documentales para TV. Una voz en off femenina y el uso de entrevistas directas constituyen el hilo conductor del relato, los testimonios y situaciones particulares. El flashback está dado por imágenes actuales que al difuminarse se equiparan con las del pasado, en blanco y negro. Los dichos de los protagonistas son ilustrados por recortes de periódicos de la época y fragmentos audiovisuales de archivo. Mediante ocho capítulos (“Córdoba, ciudad del cuarteto”, “Córdoba rebelde”, “Aquella ciudad industrial”, “La docta”, “Reforma”, “Pulqui”, “Artistas” y “Humor”) se procura sensibilizar y emocionar al espectador, identificarlo como cordobés y al mismo tiempo difundir costumbres e historias cordobesas al resto del país.

A modo de conclusión

Las obras audiovisuales visionadas a través de su propuesta temática y discursiva son formuladas a partir de un acercamiento a la realidad desde las que emergen, poniendo en discusión precisamente la relación entre los discursos audiovisuales y las condiciones sociales en la que éstos son producidos (y consumidos). Dichas producciones, en tanto discursos sociales se encuentran atravesados por las coordenadas del tiempo y del espacio, por las señas identitarias y culturales y por los contextos sociopolíticos; no se confunden con la realidad de la cual manan sino que emergen como signos que implican una reconstrucción del objeto representado, pero nunca una restitución del mismo.

En tal sentido, como anticipábamos, el análisis discursivo de estos relatos nos permite pensar a los mismos como “prácticas emergentes” que generan (posibles) “prácticas de resistencia” a las diferentes formas de poder.

Así, observamos que las obras realizadas por estudiantes como trabajo final de grado, acuerdan al modelo de los documentales expositivos señalado por Nichols, en el que el elemento común que las caracteriza es la ilustración del texto por la imagen, donde el montaje de las secuencias responde al hilo argumental y la narración en off y las entrevistas directas proporciona una descripción de las imágenes. Entre los variados elementos del lenguaje audiovisual utilizados se destacan los recursos de animación, el uso de la voz,

los sonidos ambiente, el silencio, la música, los diálogos, las pausas, el espacio escénico del contexto, los cuales contribuyen a enriquecer y consolidar la puesta en marcha del discurso. Todos ellos componentes que posibilitan interpelar al espectador.

A su vez, los documentales realizados por docentes y egresados presentan una mixtura entre la modalidad expositiva y la interactiva. De acuerdo con Nichols: "el documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran la validez, o quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos)" (Nichols, 1997:79). Así, la autoridad textual se desplaza hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la película. En esta modalidad de representación predominan varias formas de monólogo y diálogo (real o aparente) que presenta yuxtaposiciones de sorpresa, revelación y risa que interpelan las afirmaciones iniciales del espectador.

En síntesis, en los materiales indagados existe una fuerte recuperación y producción de identidades diversas, de voces y miradas con un intenso valor testimonial de actores y grupos excluidos de las pantallas masivas. Asimismo, vemos que el modelo explicativo no está agotado y que aún permite que se puedan abordar temáticas muy diversas (desde la identidad de un pueblo hasta la historia de un hotel en ruinas que tal vez albergó a Hitler) y, tanto desde un marco de referencia convencional como desde uno crítico, es posible llegar al público y motivarlo hacia una toma de opinión.

Bibliografía:

Aumont Jacques, Michel Marie.(2008) L´analyse des films, (Nathan, 1998), Armand Collin (2da édition), France.

Casetti, Francesco y Di Chio, Federico. (1991). Como analizar un film. Ed. Paidós.

Comolli, Jean Louis. (2002). Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine. Ed. Simurg. Buenos Aires.

Foucault, Michel. (1996). Tecnologías del yo y otros textos afines. Paidós Ibérica S.A. ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

Jullier, Laurent. (2012). Analyser un film: de l'émotion à l'interprétation. Editions Flammarion. France.

Nichols, Bill. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Editorial Paidós. Buenos Aires.

Rajas, Mario (2005). Introducción al análisis retórico del texto fílmico. En Icono 14 N° 5. Revista de comunicación y nuevas tecnologías.

Tarín, Francisco Javier Gómez. (2006) El análisis del texto fílmico. Universitat Jaume I. Biblioteca Central da Universidade da Beira Interior.