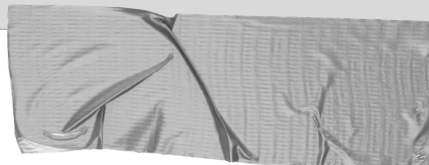

VOCES DISLOCADAS, MEMORIAS OTRAS. Nuevas maneras de hablar del pasado traumático a través del cine documental contemporáneo

V Seminario internacional de Prácticas Transescriturales.
Creación, arte y memoria: transmediaciones

Laia Quílez Esteve

21 de octubre de 2022

índice

- **Contexto**
El *boom* de la memoria.
Usos y abusos
- **Cine documental, espacio de memoria**
Cine y memoria traumática Éticas
y estéticas del cine documental
- **(Pos)memoria(s). Éticas y estéticas**
Una aproximación al concepto
El sujeto que filma, el sujeto filmado
Archivos y testimonios
- **Memorias y posmemorias feministas**
Algunos ejemplos
- **Filmografía**

Contexto

Cultura (*boom*) de la memoria

- + Universalización de la Shoah (como tropos del mal absoluto)
 - Conmemoraciones, museos, series de TV...
- + Giro subjetivo
 - Microhistorias, testimonios, historia de la vida privada...
 - Archivos personales

“Vivimos en un
pretérito presente”

Andreas Huyssen

—
¿Cómo sortear la mercantilización y banalización de la memoria? ¿Cómo hacerse cargo del dolor propio y del ajeno? ¿Qué hacer con tanta memoria? ¿Qué hacer con las imágenes perdidas? ¿Es posible representar el horror, el trauma, la pérdida y el duelo?

Rithy Pan

La image manquante (2014)

"Lo que ofrezco no es la búsqueda de una imagen única, sino la imagen de una imagen; la búsqueda que permite el cine".

Cine documental, espacio (creativo) de memoria(s)

Detectar y analizar silencios, faltas, contradicciones

Cuestionar los relatos heredados, las historias oficiales, la verdad como absoluto

Reflexionar sobre las (im)posibilidades del lenguaje (y jugar con él)

Nelly Richard

Fracturas de la memoria (2007)

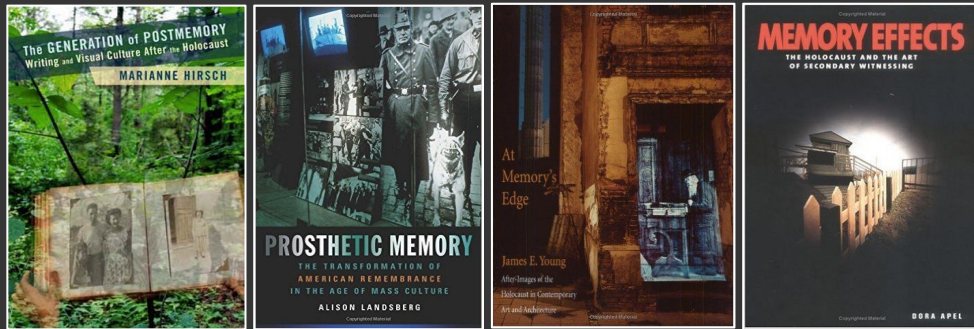
“El arte debe imaginar nuevas políticas de la mirada que insubordinen la visión frente a la espectacularización de las imágenes que aplaude el capitalismo de consumo”

Fotogramas ee *Vals con Bashir* (Ari Folman, 2008), *The Act of Killing* (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn & Anónimo, 2012), *Teatro de guerra* (Lola Arias, 2019).

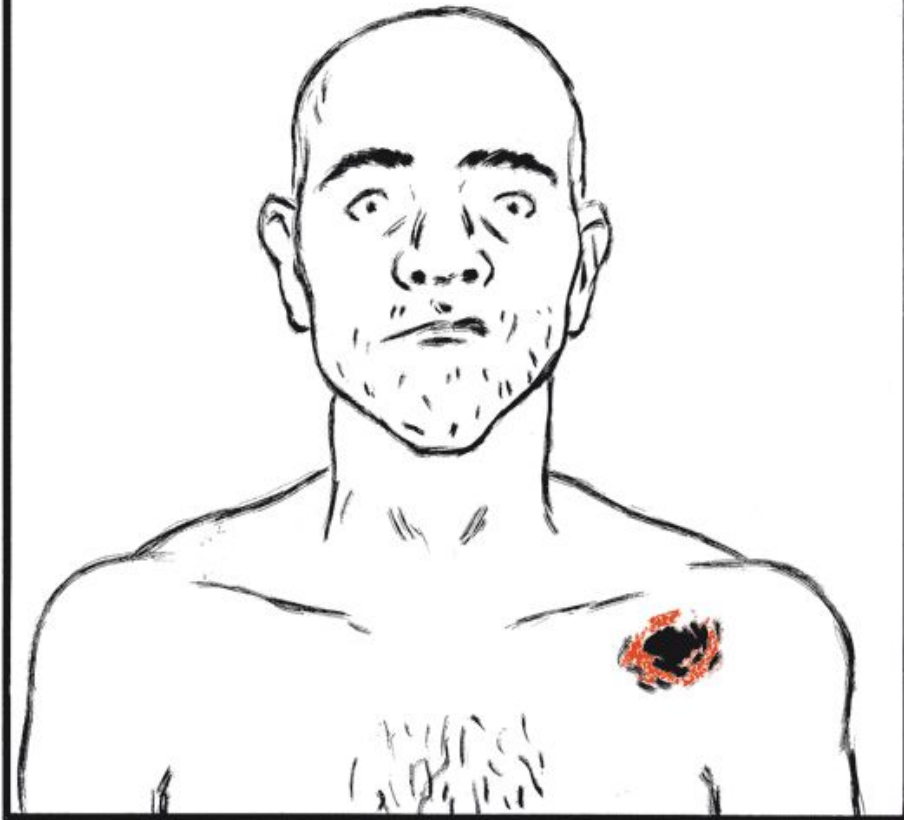
Posmemoria(s). Ética y estéticas

Memorias agujereadas (Raczymow, 1994), **heredadas** (Lury, 1998), **vicarias** (Young, 2000), **protésicas** (Landsberg, 2004), **traumas transgeneracionales** (Schwab, 2015)...

La posmemoria alude a la transmisión intergeneracional de la memoria traumática y, por tanto, a los procesos de narrativización que llevan a cabo quienes reciben esos pasados conflictivos.

- TENGO UNA HERIDA DE LA GUERRA QUE NO ME CICATRIZA
- ¿ PERO SÍ TÚ NO ESTUVISTE EN LA GUERRA ?
- BUENO, ES QUE LA HEREDÉ DE UN ANTEPASADO

elroto.elpais@gmail.com

Obras firmadas (y, a menudo, también protagonizadas) por segundas y terceras generaciones.

Memorias mediadas y afectivas (historias traumáticas, incompletas e incómodas).

Narraciones sobre la pérdida, los procesos de duelo, la búsqueda identitaria, los vacíos, el silencio.

Obras transgenéricas, híbridas, fragmentarias, reflexivas.

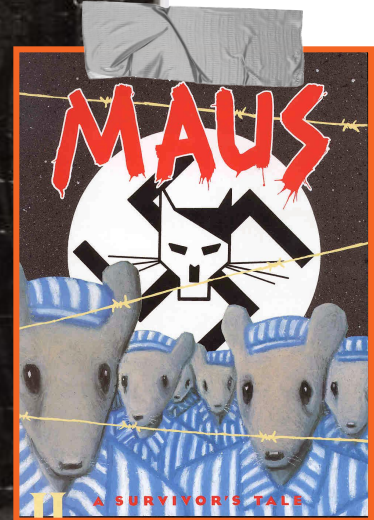

“Mis nociones del Holocausto
surgen de un par de
fotografías y películas.
Necesariamente voy a hacer
algo inauténtico”

Art Spiegelman, 1981

Buchenwald, 1945 (M.
Bourke-White, *Life*,
1960);

Portada de *Maus*
(1980).

Posmemoria(s)

El sujeto que filma, el sujeto filmado

- ★ Inscripción de la subjetividad (y el cuerpo) del/a documentalista. Autoficciones, recreaciones y metacine.
- ★ Narrativas que se mueven entre el homenaje y la confrontación
- ★ Imaginación, creatividad y ficcionalizaciones
- ★ Work in progress filmicos (documental como fracaso)

Analia Couceyro con peluca rubia, interpretando a Albertina Carri en *Los Rubios* (A. Carri, 2003). También en *Nadar* (Carla Subirana, 2008), la directora emprende una investigación para conocer qué sucedió con su abuelo, fusilado por el régimen franquista.

Haciendo memoria (S. Ruesga, 2005), uno de los seis cortometrajes que integran *Entre el Dictador y yo*.

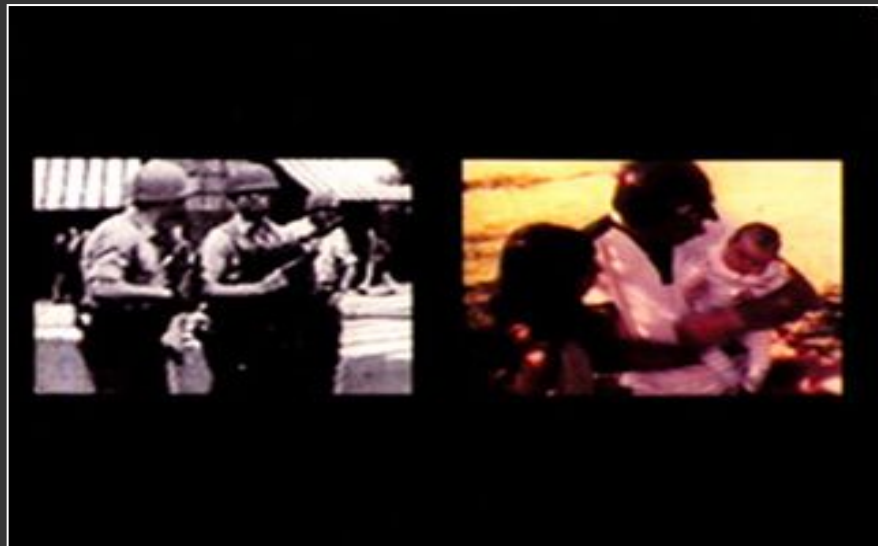
Posmemoria(s) Archivos y testimonios

- ★ Recontextualización de las imágenes heredadas del archivo familiar
- ★ Interpelación a la generación precedente
- ★ Contrapunto entre banda sonora e imagen
- ★ De la memoria familiar a la (post)memoria colectiva

Posmemoria(s)

Archivos y testimonios

- ★ Posmemoria y videoensayo
- ★ Estética del contraste
- ★ Estética del fragmento (de la imagen y de la voz enunciativa)

En memoria de los pájaros
(G. Golder, 2000, 20 min.)

Posmemoria(s) con perspectiva de género

...la voz de las *pequeñas mujeres rojas*

“Nosotros somos los niños perdidos y las mujeres muertas: puede que Paula nos ayude a crecer. Crecer es saber cómo te llamas porque lo dice la losa que te han echado encima”

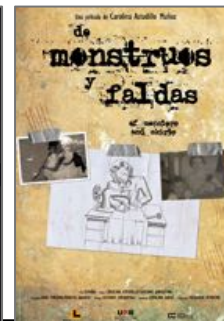
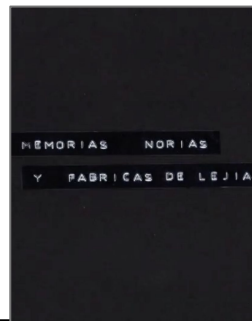
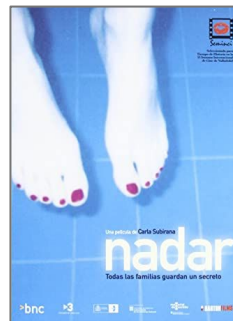
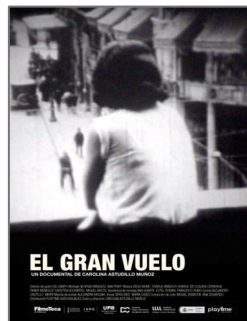
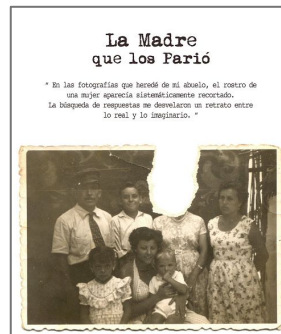
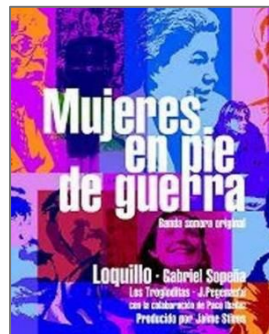
Marta Sanz, *pequeñas mujeres rojas*, 2020.

“Este ensayo (...) es una llegada, espero que no demasiado tarde, a lo que conforma mi narrativa invisible, a las que no se nombraron y existieron, a las que siguen ahí, en la sombra, con voz pero que no se oyen porque no hay espacio ni altavoz posible para ellas”

María Sánchez, *Tierra de mujeres*, 2019.

espigadoras...

...de cine

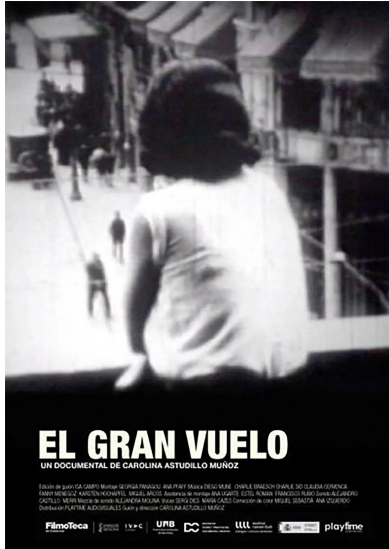
Los/as íntimo/as extraño/as (o cuando las mujeres filman sus herencias)

Freud describió a lo siniestro (*unheimlich*) como una vivencia contradictoria donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se torna extraño. Una nieta descubre que el pasado de su abuela era muy diferente a lo que le habían contado. ¿Será que en tiempos de Guerra la moral queda supeditada a la supervivencia?

Sobre *Naturaleza muerta* (en carolinaastudillo.com)

Nadar, Carla Subirana, 2008
La madre que los parió, Inma Jiménez, 2008
Cartas a María, Maite García Ribot, 2014
Africa 815, Pilar Monsell, 2014
La cigüeña de Burgos, Joana Conill, 2020

el poder del montaje

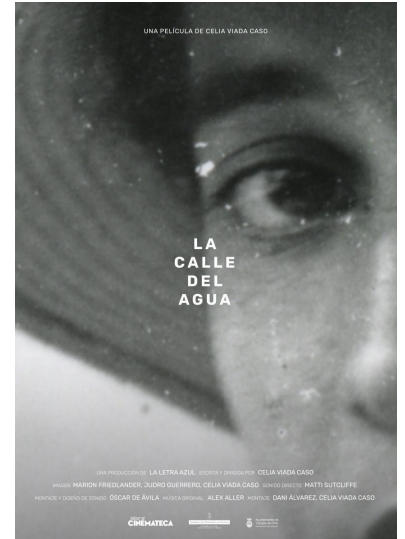

“Aquí siguen existiendo historias pequeñas, las que ya no se cuentan, se pierden por rincones a los que ya no podemos llegar. Esta es una de ellas, sobre aquellos que están en suspenso, en un universo en el que el tiempo no puede entrar”.

La calle del Agua (Celia Viada Caso, 2020)

“Hay muertos a los que nadie recuerda porque duelen demasiado para querer recordarlos. Otros se han vuelto incómodos. ¿Cómo hacerlos regresar?”

El Gran Vuelo (Carolina Astudillo, 2014)

el poder del montaje

Fotogramas extraídos de *Eût-elle été criminelle...*
(Jean-Gabriel Périot, 2006)

Filmografía (España)

- *Muerte en El Valle* (C. Hardt, 1996)
- *Aguaviva . Una historia en femenino* (Ana Aguilera, Inma Blasco, Ana E. Gil y María Orgilés, 1996)
- *La memoria interior* (María Ruido, 2002)
- *Mujeres en pie de guerra* (Susana Koska, 2004)
- *Entre el dictador y yo* (J. Barrero, R. Cuevas, G. López, M. Rovira, S. Ruesga & E. Urquiza, 2005)
- *Tierra encima* (Sergio Morcillo, 2005)
- *El muro de los olvidados* (J. Gordillo, 2008)
- *Bucarest. La memoria perdida* (A. Solé, 2008)
- *La madre que los parió* (Inma Jiménez, 2008)
- *Nadar* (Carla Subirana, 2008)
- *Plan Rosebud I (La escena del crimen) & II (Convocando a los fantasmas)* (María Ruido, 2008)
- *La isla de Chelo* (Odette Martínez-Maler, Ismael Cobo y Laetitia Puertas, 2008)
- *Family Strip* (Luis Miñarro, 2009)
- *Notes al peu* (Anna M. Bofarull, 2009)
- *De Monstruos y Faldas* (Carolina Astudillo, 2009)
- *Pepe el Andaluz* (Alejandro Alvarado, Concha Barquero, 2012)
- *Cosas raras que pasaban entonces* (Francina Verdés, 2012)
- *Dime quién era Sanchicorrotta* (Jorge Tur, 2013)
- *Cartas a María* (Maite García Ribot, 2014)
- *El gran vuelo* (Carolina Astudillo, 2014)
- *Apuntes para después de una herencia* (Federico Robles, 2018)
- *Una dedicatoria a lo bestia* (Colectivo Nucbeade, 2019)
- *La calle del Agua* (Celia Viada Caso, 2020)
- *La cigüeña de Burgos* (Joana Conill, 2020)

Filmografía (otras geografías)

- *En memoria de los pájaros* (G. Golder, 2000, 20 min.)
- *Papá Iván* (María Inés Roqué, 2001)
- *(h) historias cotidianas* (Andrés Habegger, 2001)
- *Los rubios* (Albertina Carri, 2003)
- *Encontrando a Víctor* (Natalia Bruschtein, 2004)
- *El tiempo y la sangre* (Alejandra Almirón, 2004)
- *Nietos (Identidad y Memoria)* (Benjamín Ávila, 2004)
- *M* (Nicolás Prividera, 2007)
- *Diario argentino* (Lupe García, 2007)
- *La sensibilidad* (Germán Scelso, 2011)
- *Tiempo suspendido* (Natalia Bruschtein, 2015)
- *El (im)posible olvido* (Andrés Habegger, 2016)
- *El hijo del cazador* (F. Robles & Germán Scelso, 2018)
- *Teatro de guerra* (Lola Arias, 2018)
- *Adiós a la memoria* (Nicolás Prividera, 2020)

- *I Love Pinochet* (Marcela Said, 2001)
- *Lo que recordarás de septiembre* (Cecilia Cornejo, 2004)
- *Reinalda del Carmen, mi mamá y yo* (Lorena Giachino, 2006)
- *Héroes frágiles* (Emilio Pacull, 2007)
- *Remitente: Una Carta Visual* (Tiziana Panizza, 2008)
- *La Quemadura* (René Ballesteros, 2009)
- *Mi vida con Carlos* (Germán Berger-Hertz, 2009)
- *El eco de las canciones* (Antonia Rossi, 2010)
- *El edificio de los chilenos* (Macarena Aguiló, 2010)
- *El Mocito* (Marcela Said & Jean de Certeau, 2011)
- *En algún lugar del cielo* (Alejandra Carmona, 2013)
- Patricio Guzmán: *La batalla de Chile* (1975-1979); *Chile, la memoria obstinada* (1997), *Salvador Allende* (2004), *Nostalgia de la luz* (2010), *El botón de Nacar* (2015), *La cordillera de los sueños* (2019).

- *A Generation Apart* (Jack Fisher, 1984),
- Abraham Ravett: *Half Sister* (1985), *Everything's For You* (1989), *In Memory* (1993) y *The March* (1999)
- *A la recherche du lieu de ma naissance* (Boris Lehman, 1990)
- *A Letter Without Words* (LisaLewenz, 1998)
- *The Paper Bridge* (Ruth Beckermann, 1987)
- *Eût-elle été criminelle...* (Jean-Gabriel Périot, 2006)
- *Vals con Bashir* (Ari Folman, 2008)
- *Ich bin Enric Marco* (Santiago Fillol, 2009)
- *Hitler's Children* (Chanoch Ze'evi, 2011)
- *The Act of Killing* (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn & Anónimo, 2012)
- *La image manquante* (Rithy Panh, 2014)
- *The look of silence* (Joshua Oppenheimer, 2014)
- *What Our Fathers Did: A Nazi Legacy* (David Evans, 2015)
- *Graves without a name* (Rithy Panh, 2018)

Bibliografía

- BLEJMAR, J. ***Playful Memories: The Autofictional Turn in Post-Dictatorship Argentina***. Palgrave Macmillan Memory Studies, 2016.
- HIRSCH, M. ***La Generación de la posmemoria. Escritura y cultura visual después del Holocausto***. Ed. Carpe Noctem, 2015.
- LOZANO, A. ***La memoria de los campos. El cine y los campos de concentración nazis***. Ediciones de la Mirada, 1999.
- QUÍLEZ, L.; RUEDA, L. (Eds.). ***Posmemoria de la Guerra civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y producciones culturales en el siglo XXI***. Ed. Comares, 2017.
- ROS, Ana. ***The Post-Dictatorship Generation in Argentina, Chile, and Uruguay Collective Memory and Cultural Production***. Palgrave, 2012.
- SARLO, B. ***Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión***. Siglo XXI Argentina, 2005.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, V. ***Cine de historia, cine de memoria: la representación y sus límites***. Cátedra: Barcelona, 2006.

Muchas gracias

laia.quilez@urv.cat