

**Relatos visuales de la modernidad.
La fotografía y el cine como documentos sociales.**

**PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS MAYORES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
2012**

Curso: Relatos visuales de la Modernidad. La fotografía y el cine como documentos sociales

Dictantes:

Prof. Pablo ALVIRA (Fac. H yA, UNR/ CONICET) Prof. Gisela GALASSI (Fac. H yA, UNR/ CONICET) Lic. Ronen MAN (Fac. H yA, UNR/ CONICET)

FUNDAMENTACIÓN

A partir del siglo XIX, mediante el desarrollo de la química y la física, aparecen nuevas formas de *registrar y mostrar*, nace una nueva forma de expresión en la modernidad: "las fotografías" que paulatinamente se convierten en una herramienta concreta con un objetivo particular: documentar el mundo circundante, y en él mismo proceso, transforman la percepción del mismo. La fotografía va a develar rostros, gestos y actitudes, los objetos y los acontecimientos se someten a usos nuevos, al igual que los paisajes, las ciudades y sus calles se presentan al ojo del observador de una manera nunca antes vista, estableciendo en el camino formas nuevas de "re-presentar" al mundo. Porque la sociedad al expresar su modernidad produciendo y consumiendo imágenes, al mismo tiempo construye un modelo en el cual reflejarse estableciendo así una nueva relación entre imagen y realidad.

El avance técnico y científico hizo posible también las imágenes en movimiento: el cinematógrafo. Arte e industria del siglo XX, su desarrollo y expansión mundial significó notables transformaciones culturales. La aparición del cine significó la predominancia - desde el consumo ciertamente, pero también en el mundo de las representaciones- de la imagen (o lo audiovisual, para ser más exactos) por sobre la palabra escrita en la cultura de buena parte del globo. Accesible para casi todos desde sus comienzos, colocó "un universo al alcance de la mano". Por otra parte, el cine es también un medio único para relacionarnos con el pasado. Es una fuente histórica, ya que por su aspecto cuantitativo, por su variedad y por su persistencia, el testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes es realmente valioso. Con frecuencia, además, el cine es un relato que ofrece una particular interpretación de los procesos históricos.

Ambos registros, la fotografía y el cine, se han convertido en documentos y recursos importantes para *la historia social*, casi imprescindibles en lo referido al siglo XX; en función de su capacidad para transmitir elementos de la vida material y social que podemos considerar como un tipo de información cualitativamente diferente. Las imágenes cristalizan formalmente la acción social y los conflictos, estando insertas en un contenido social determinado. Constituyen *ideas* sobre los habitantes de la ciudad, representaciones del emplazamiento, las prácticas sociales, los sujetos, las formas del territorio, trasposición reflejada en un cuadro urbano que articula el relato de esa experiencia y la descripción de ese espacio. En consecuencia, las imágenes fijas o en movimiento juegan un papel central en la transmisión, conservación y visualización de las actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la humanidad, de tal manera que se erigen en verdaderos documentos sociales.

El objetivo de este curso es, por un lado, analizar la construcción de este derrotero para

señalar las intencionalidades de la representación, sus significaciones y mensajes; y por otro, reconstruir objetos, prácticas y espacios que ya no existen o se han modificado profundamente, cuyas dimensiones apenas podemos percibir en los textos escritos tradicionales.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: Objetivos generales y particulares:

Esta actividad tiene como objetivo central brindar información sobre el cine y la fotografía como prácticas sociales, por un lado y como formas de acercarnos al pasado, por otro.

Objetivos:

- Acercar a la comunidad una postura teórica• respecto de cómo entender la fotografía y el cine, la vida cotidiana, las prácticas burguesas y de las clases subalternas, a nivel local, regional y mundial.
- Deconstruir críticamente las categorías clásicas de representación y de ilustración surgidas desde el sentido común.
- Dialogar con la comunidad respecto del proceso histórico en el que se inscribe el marco de constitución de estas prácticas.

Metodología y propuesta didáctica:

- Explicación de los núcleos temáticos a través de la presentación, proyección y análisis de imágenes fílmicas y fotografías de época.
- Taller, clases prácticas, diapositivas en power point, proyección de films. • Sugerencia de una guía bibliográfica.
- Evaluación del curso.

La actividad de extensión propuesta será desarrollada mediante el uso de diversas estrategias didácticas. En particular, enfatizamos el aprovechamiento de la técnica del taller, la cual permite establecer un diálogo con los participantes del encuentro. En dichos talleres se pretende resignificar de manera crítica experiencias y conocimientos, tanto de quienes realicen el dictado de las sesiones, como de las personas asistentes. Las disertantes presentarán por anticipado el contenido y el desarrollo de las clases.

Diagrama de actividades:

Bloque III: Semánticas de dolor y de violencia. Guerra y conflictos sociales en el siglo XX, el poder de las imágenes.

- Las imágenes como documentos sociales. Estética y ética de la imagen.
- Un género en sí mismo: fotografías de guerra.
- El siglo XX corto. Crisis y catástrofes sucesivas.
- Rojo amanecer. Las imágenes en la Unión Soviética, 1917-1934.
- El ciclo de protesta en Argentina, 1900 - 1922.
- La guerra atestiguada o "cubierta" en el sentido moderno: La Guerra Civil española (1936-1939).
- La era de la conmoción: Las dos guerras mundiales.
- Cerca de la revolución: los años '60 y '70. Cuba, Vietnam, Argentina.

Taller: El mundo actual. De la caída de la URSS a la invasión a Irak.

BIBLIOGRAFÍA

- AGULHON, Maurice (2009) *El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- AUMONT, Bergala, Marie y VERNET (1996), *Estética del cine*, Paidós, Barcelona. BARTHES, Roland (1989) *La cámara lúcida, Nota sobre la fotografía*, Paidós, Buenos Aires.
- BENET, Vicente (2009). "Documentales sobre la ocupación de Irak: relato filmico, meditación tecnológica y transmisión de la experiencia", *Historia Social* N° 63 BERGER, John (2006), *Modos de Ver*, Gustavo Gil, Barcelona.
- BOURDIEU, Pierre, (1999) *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus.
- CAPA, Robert (2009), *Ligeramente desenfocado*, La fábrica, Madrid.
- CERUTTI, Mario y VELLINGA, Menno. (1889) *Burguesía e industria en América Latina y Europa Meridional*: Madrid, Alianza Editorial.
- CUARTEROLO, Andrea (2009). "Los antecedentes del cine político y social en la Argentina (1896-1933)", en LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo, *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*, Nueva Librería, Buenos Aires. CUARTEROLO, Miguel (1995) "Las primeras fotografías del país", en Los años del Daguerrotipo. Primeras fotografías Argentinas 1843- 1870, Buenos Aires, Ediciones Fundación Antorchas DIODATI, Lilian (2004) "Una ciudad se retrata a sí misma. Las formas de la fotografía en Rosario" en: FERNANDEZ, Sandra; OLIVER, María Rosa (coord.): Catálogo Fotográfico del Club Español de Rosario 1882-1940, Rosario, Prohistoria Ediciones- Club Español.
- DIODATI, Lilian, GALASSI, Gisela (2006) "El retrato de lo cotidiano: la fotografía como el reflejo de la vida", en: *Identidad y vida cotidiana (1860-1930)* Nueva Historia de Santa Fe, Rosario, Prohistoria Ediciones-La Capital, Tomo VIII. DIODATI, Lijan, GALASSI, Gisela y GARCÍA, Analía, (2008) "Sobre la imagen y la imagen fotográfica" en: FERNANDEZ, Sandra y VIDELA, Oscar, Ciudad oblicua. Aproximaciones e intérpretes de la entreguerra rosarina, Rosario, La Quinta pata & camino.
- DUBOIS, Philippe (1886) *El acto fotográfico de la representación a la recepción*, Paidós, Barcelona.
- FERNÁNDEZ, Sandra y VIDELA, Oscar, (2001) "La evolución económica rosarina durante el desarrollo agroexportador", en FALCON, Ricardo y STANLEY, Myriam (Dir.) *La historia de Rosario*, Tomo 1, Economía y Sociedad, Horno Sapiens, Rosario. HOBBSAWM, Eric (2007) *Historia del Siglo XX*, Crítica, Buenos Aires.
- HOURCADE, Eduardo (2001) "Rosario, ciudad-puerto en el siglo XIX", en *La historia de Rosario*, Tomo 1, Economía y Sociedad, Horno Sapiens, Rosario. FERNÁNDEZ, Sandra; PONS, Adriana y VIDELA, Oscar (1999) "Las Burguesías Regionales", en BONAUDO, Marta: *Nueva Historia Argentina, T IV*, Buenos Aires, Sudamericana.
- FERRO, Marc (1995) *Historia contemporánea y cine*, Ariel, Barcelona.
- FREUND, Gisele (2008) *La fotografía como documento Social*, Gustavo Gilli, Barcelona.
- FITZPATRICK Sheila (2005) *La revolución Rusa*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- HUGUET, Montserrat y CAMARERO, Gloria, (2000) "Reconstrucción histórica de una sociedad perdida. La edad de la inocencia", Film-Historia, Vol. X, N 3, Barcelona.
- JAMES, Daniel (Dir.) (2004). *Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana.
- KOCKA, Jürgen (2000) "Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX. Modelos europeos y peculiaridades alemanas" en Fradera, Josep María, Millán, Jesús - editores- Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, cultura y política, Biblioteca Nueva/Universitat de València, Valencia.
- LOBATO, Mirta Z. (Dir.) (2000). *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)*, Sudamericana, Buenos Aires.
- LOBATO, Mirta y SURIANO, Juan (2003), *La protesta social en Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- LOWE, Donald (1999) *Historia de la percepción burguesa*, FCE, México.
- MIRES, Fernando (1988). *La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina*, Siglo Veintiuno Editores, México.

PRÍAMO, Luis (1999) Fotografía y vida privada (1870-1930), en *Devoto, F-Madero, M (comp.): Historia de la vida privada en Argentina*, Tomo II, Bs. As, Taurus.

ROLDÁN, Diego (2006) "El "nuevo" urbanismo", en *La sociedad en movimiento*, Nueva Historia de Santa Fe, Rosario, Prohistoria Ediciones-La Capital, Tomo X.

ROLDÁN, Diego (2010) "Ferrocarril, ciudad y urbanismo", en BARRIERA, Darío *Instituciones, gobierno y territorio. Rosario, de la Capilla al Municipio (1725-1930)*, Ediciones del ISHiR, Rosario.

SANCHEZ BIOSCA, Vicente (2007) "Fantasías urbanas en los años veinte", *LARS N 7*, Valencia.

SENDROS, Paraná. "Breve historia del cine argentino", en www.surdelsur.com disponible en <http://surdelsur.com/cine/cinein/>

SONTAG, Susan (2004), *Ante el dolor de los demás*, Alfaguara, Buenos Aires.

SONTAG, Susan (2006) *Sobre la fotografía*, Alfaguara, Buenos Aires

SORLIN, Pierre (2004) *El siglo de la imagen analógica. Los hijos de Nadar*, La Marca, Buenos Aires.

SORLIN, Pierre (2005) "El cine, reto para el historiador", en *Istor N° 20*, México, primavera de 2005.

TAL, Tzvi (2002). "Influencias estéticas de Eisenstein y Vertov sobre el cine *militante argentino: Los traidores y Los Hijos de Fierro*", *Film Historia*, Vol. XII, n.3, Barcelona.

TRANCHINI, Elina (2011). "Cine e historia: Visiones fílmicas de la Revolución Rusa. Desde su conmemoración hasta la Guerra Fría y después del colapso", *PolHis N° 8*, 2011.

VILAR, Pierre (1992) *La Guerra civil española*, Barcelona, Crítica.

ZINN, Howard (1999). *La otra historia de Estados Unidos*, Siglo XXI, México.