Documental e investigación: documentación y acceso

Lourdes Roca[[1]](#footnote-1)

Instituto Mora

Este texto se enmarca en la preocupación por impulsar la formación en investigación social con imágenes, sobre todo a nivel superior, aunque partimos de la base de su necesidad amplia y transversal, desde los niveles básicos, en aras de fomentar una actitud más crítica frente al entorno audiovisual del que formamos parte.

En el ámbito latinoamericano y en particular mexicano, las carencias de formación en este campo todavía son muchas, derivadas y a su vez causa de que las imágenes tengan un uso casi exclusivamente ilustrativo; en la academia y los espacios universitarios, esta es todavía la inercia generalizada, que poco a poco los segundos se encargan de cambiar, forzando casi a la proliferación de cursos y seminarios extracurriculares al respecto, todavía muy pocos integrados a los programas de carrera y posgrado.

Es en este marco que el documental, como tantos otros tipos de expresiones y productos visuales y audiovisuales, pide un tratamiento como fuente de investigación. Y, para ello, no bastan los usos más generalizados que se le dan como material de apoyo didáctico o para ilustrar ciertas problemáticas sociales al interior del aula. Requerimos de trabajos de revisión, documentación y sistematización de este tipo de producciones, que impulsen una historia del documental –en nuestra latitud todavía pendiente-, y hagan posible su incorporación a la investigación social.

Más allá de ser otro tipo de documento, su construcción como fuente de investigación también tiene implicaciones archivísticas, metodológicas, y desde luego ontológicas y epistemológicas, de la mano de análisis que permitan conocer mejor las formas en que se ha concebido y elaborado desde que existe.

Los grandes archivos fílmicos y audiovisuales del país solo son dos, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero son muy numerosos los acervos audiovisuales conformados a partir de diversas trayectorias e intereses que van desde los de cualquier espacio docente que hace tiempo comenzó a conformar su “videoteca”, hasta los acervos de las televisoras, pasando por numerosas colecciones de video que pueden tener una casa de cultura, un museo, una asociación civil, una ONG, etc. En la última década también destaca la conformación de varias filmotecas regionales, que de manera incipiente han ido recopilando y resguardando materiales fílmicos encontrados en las más diversas condiciones y lugares.

La tendencia a atesorar esta enorme producción audiovisual, que no mengua y que muy por el contrario ahora se intensifica y complejiza todavía más en el ámbito digital y con las opciones que otorga la red, es muy grande. Hoy es más viable almacenar este tipo de materiales, incluso a nivel particular, si se cuenta con un equipo con buena capacidad de almacenamiento o un sistema para estar haciendo copias en DVD. La envergadura del acopio rebasa con creces la posibilidad de todo tipo de sistematización y documentación.

Pese a ello y con los fines ya mencionados de potenciar en concreto la investigación sobre el documental, en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (LAIS) del Instituto Mora[[2]](#footnote-2), nos propusimos hace poco más de una década justo iniciar la ordenación y documentación del acervo de documental en video que veníamos conformando desde 1995 (de principio en soporte VHS y ya después en DVD todo), en que organizamos los primeros video foros de exhibición y discusión sobre documental. El fin último era catalogarlo para fines de investigación.

Una Serie de Documental en video

Esta serie del acervo del LAIS, está conformada por los documentales que se han recopilado desde 1995 a la fecha, a partir de: cuatro video foros sobre documental e investigación (1995-1997); seis cursos sobre Lenguaje Audiovisual e Investigación Social (1999-2013); un Congreso Internacional sobre Imágenes e Investigación Social (2002); dos cursos sobre la historia del documental y el reciclaje de imágenes (2004 y 2007); doce Talleres anuales sobre Manejo de Equipo Audiovisual para la Investigación Social (2000-2013), dos Foros sobre Documental e Investigación (2008-2009) y dos cursos de especialización en Investigación Social con Imágenes (2012-2014). Otro pequeño porcentaje ha llegado al Acervo por donación externa o adquisición, según los intereses de cada investigación realizada en estas dos décadas.

Esta serie de Documental en Video que ha integrado el LAIS consta hoy día de 777 ejemplares producidos en 29 países a lo largo de más de un siglo. Se ha convertido en un fondo privilegiado para fomentar la investigación sobre el documental, sus procesos de investigación y de producción, temas cuyo interés se ha incrementado en las últimas dos décadas en México y América Latina en general. Las nuevas generaciones de estudiantes en ciencias sociales y humanidades consideran al documental como otro tipo de documento a tomar en cuenta en sus investigaciones y, de manera más bien autodidacta, han ido explorando las posibilidades de incorporarlo como fuente de investigación y a menudo también como forma de presentar los resultados de sus estudios. Todo ello planteó seriamente al LAIS la necesidad de catalogarlo y poner en acceso sus fichas, -aun con las limitaciones de no poder poner en línea los materiales completos-, para que con ellas se potencien estudios sobre el documental.

Los documentales han sido producidos por una gran diversidad de países de varios continentes y en principio tenían en común que trataban todos sobre México; con el tiempo se incluyeron también documentales de los inicios de este género y otros considerados clave para entender los diversos quehaceres al interior de la realización de documental, sobre todo por las necesidades de numerosos cursos organizados por el LAIS a lo largo de este periodo. De esta manera, los documentales que conforman la serie cubren una gran diversidad de temáticas de corte social, pero siguen predominando los que tratan sobre México, sin importar el lugar donde fueron realizados o la nacionalidad de sus realizadores.

Para los fines de investigación que se busca, en la catalogación rescatamos como un área particularmente original y propositiva la que corresponde a “estructura y contenido”[[3]](#footnote-3): en ella recuperamos las ideas que tuvo el LAIS en un principio, apenas conformándose en el año 2000, al plantearse la necesidad de catalogación de su acervo, para documentar este tipo de realizaciones audiovisuales distinguiendo entre “fuentes” y “recursos” utilizados para su creación, distinción que consideramos básica para poder construir a su vez al documental como fuente de investigación. Con los rubros de “fuentes” y “recursos” diferenciamos entre los contenidos sonoros, visuales y audiovisuales que el realizador localiza o recupera en colecciones, fondos o acervos que resguardan materiales capturados o creados por otros (“fuentes”); y los que el realizador captura o crea *ex profeso* para el documental producido (“recursos”)[[4]](#footnote-4). Esta diferencia recupera la distinción similar que consideramos básica en materia historiográfica y archivística, donde el equivalente serían las fuentes secundarias y las primarias[[5]](#footnote-5).

Nos detendremos en este punto, en el que nos interesa particularmente profundizar, a partir de la concepción del documental como fuente de investigación.

El documental como fuente de investigación

Los materiales fílmicos y audiovisuales no son vistos usualmente como fuentes de investigación. El peso del llamado “séptimo arte” ha devenido casi un lastre para contrarrestar las tendencias generalizadas a tratarlo como arte. Y sí, es un arte, pero desde la “no ficción”, su tratamiento y análisis implica mucho más que conceptuarlo como arte. Sus contenidos son relativos a tiempos, espacios y personas que también estuvieron ahí, por lo que no solo es cuestión de miradas o puntos de vista. Ambos aspectos importan a la hora de investigar sobre él.

Como nos recordó Sam Kula hace tiempo, ya en 1898 Boleslaw Matuszewski, cineasta polonés, publica un panfleto en Paris, *Une Nouvelle Source d’Histoire*, como gran visionario de sus posibilidades como fuente histórica apenas a dos años de haberse hecho públicas las primeras imágenes en movimiento (Egeter 1994:12). Tres décadas más tuvieron que pasar para que sus relaciones con el aquí y ahora, con lo real o lo que alguna vez estuvo en verdad frente a la cámara, con un tiempo y espacio determinados e identificables, fuera motivo de profunda reflexión, sobre todo en manos de la escuela inglesa que encabezó John Grierson. De ahí a ser conscientes de su importancia como documento y su necesaria preservación y conservación parecía que había un paso.

Sin embargo, materializar esta empresa implicó casi un siglo. Para que formal e institucionalmente se reconociera y valorara el patrimonio fílmico y audiovisual y, por ende, se impulsara su tratamiento como fuente de información e investigación, tuvimos que alcanzar los años setenta y ochenta, en que diversas iniciativas, con más o menos apoyo, lograron cimentar las bases para su preservación, conservación y documentación (Kula 1983:7), hoy con grandes logros en algunas latitudes y apenas incipientes en otras.

Frente a otro tipo de documentos, su cuidado y tratamiento tiene implicaciones tecnológicas y de conservación más complejas y onerosas, por lo que el camino no ha sido nada sencillo y las trabas han sido muchas. Ahora bien, no estamos hablando siquiera de los grandes archivos, filmotecas y videotecas que concentran la mayor parte de producciones resguardadas a nivel mundial, sino solo de un pequeño acervo institucional que no cuenta más que con un reducido espacio para ubicar los materiales que vienen conformando su colección de documental y contados recursos humanos para organizarlo, documentarlo e impulsar la puesta en acceso – si no de los materiales, al menos de toda la documentación que se ha logrado-.

Confiamos en que toda esta documentación motivará otra concepción del documental y análisis más críticos y analíticos, que impliquen el desarrollo de metodologías de construcción del documental como fuente de investigación. Esta es la apuesta y ha sido el objetivo principal de este proyecto para impulsar la catalogación del acervo y la puesta en acceso de sus fichas en línea[[6]](#footnote-6).

Más allá de simples inventarios con títulos y a lo sumo año de producción, país y/o autor, requerimos impulsar la investigación a través de trabajos de documentación que abarquen aspectos más amplios y precisos sobre sus contenidos y formas. Sin documentación no hay investigación, hemos venido sosteniendo respecto al trabajo con imágenes, tanto fijas como en movimiento, tanto fotográficas como audiovisuales[[7]](#footnote-7).

Esto nos obligó a preguntarnos sobre cómo catalogar para impulsar la investigación acerca del documental. Convencidos de que la empresa tiene implicaciones de cambio en nuestra actitud frente a los materiales audiovisuales en general, nos dimos a la tarea por varios años de organizar foros de discusión acerca del documental y cursos sobre lenguaje audiovisual e investigación social, que han conllevado una profundización en diversos aspectos del quehacer documental y su análisis, recepción, apropiación y reutilización.

Las preguntas básicas, de entre varias más, fueron: ¿qué caracteriza al documental de investigación? ¿Cómo se entrevista en el documental? ¿Qué valor otorga la academia al documental como tal? ¿Cómo se distingue el documental periodístico del de investigación social? ¿Cómo se crean los personajes en el documental? ¿Qué metodologías se pueden proponer para su estudio? ¿Cuáles son sus usos como fuente de investigación? ¿Cómo se reciclan en él las imágenes? ¿Y los sonidos? ¿Qué aspectos otorgan el carácter militante a un documental?

Todas ellas, ya desmenuzadas, condujeron a diversos propósitos desde la investigación y la formación de recursos humanos, como son, entre otros:

1. Evidenciar cómo se construye la narración audiovisual en el documental.
2. Explicitar que aborda temas y problemas, como también lo hace desde puntos de vista y miradas particulares. Y ambos son importantes desde la investigación.
3. Recuperar los contextos de producción y circulación para entenderlos mejor.
4. Analizar el uso de la entrevista: su concepción, su realización, su incorporación, la ética en el uso de los testimonios, las implicaciones técnicas de su registro en campo, los procesos de empatía entrevistador-entrevistado-cámara, las decisiones de qué grabar y qué no, los contextos que permiten entender desde dónde y cuándo se narra, cómo el entrevistado se convierte en personajes, cómo los testimonios se transforman en argumentos, entre varios otros aspectos que implica la entrevista filmada o video grabada.
5. Referir qué aspectos de la realización otorgan el ritmo, más allá de implicaciones de tiempo y formato.
6. Enfrentar las grandes cantidades de información con que a menudo trabaja el documental y los tiempos secuenciales para comunicarla.
7. Detallar las diversas metodologías de trabajo que se puede encontrar en el quehacer documental.
8. Explicitar las relaciones que se establecen entre la investigación y la realización.
9. Ejemplificar cómo el documental deviene a su vez fuente de investigación.
10. Reflexionar sobre los usos de la música en el documental.
11. Indagar cómo es que trabaja este “gran mecanismo de empatía” (Cousins 2013) que es el cine, a través del documental.
12. Precisar las formas en que el documental ha servido como documentación de ciertos procesos.
13. Puntualizar cómo se dan las experiencias de compromiso, ética y profundidad en el quehacer documental.
14. Impulsar metodologías de investigación social acerca del documental.
15. Diagnosticar qué tipo de vínculos han relacionado al documental con la memoria, con la resistencia y con la militancia.
16. Precisar de qué formas el lenguaje audiovisual permite gestar ciertos efectos en el espectador.
17. Evaluar los usos y pertinencias de los recursos humorísticos en el documental.

Por último, anoto que frente a una producción inmensa de documental a nivel latinoamericano, las limitaciones de difusión son mayúsculas. Una gran producción sigue a la espera de ser mucho más ampliamente conocida, investigada e historiada. Esto será clave para la promoción y fortalecimiento de opciones metodológicas de investigación con imágenes y materiales audiovisuales.

El acervo en cuestión constituye una considerable muestra de lo que se encuentra en muchos espacios académicos y culturales, aunque con la particularidad de ser una colección de documentales con temas sociales y muchos de ellos utilizados para la enseñanza sobre el documental y su historia. El gran reto actual es poner en acceso la documentación de estos materiales con el propósito de impulsar un mayor conocimiento de los mismos y la investigación sobre el documental en general, pero sobre todo latinoamericano, que es mucho menos conocido en proporción a su envergadura.

Las diversas experiencias comunicadas y difundidas en las Actas de las *Jornades sobre Imatge i Recerca* han sido importantes referentes para ir madurando esta propuesta, así como las recientes reflexiones y evaluaciones del grupo de trabajo *Photographic and Audiovisual Archives Group* que se gestó en el Consejo Internacional de Archivos[[8]](#footnote-8). El futuro inmediato se vislumbra con gran impulso para este tipo de iniciativas, en las que será clave la asesoría y guía permanente de estos espacios.

Nuestro principal meta, una vez concluida la parte más lenta y trabajosa, que fue la documentación y catalogación del acervo, estriba en el nuevo desarrollo informático que requerimos al interior del sistema de información que utilizamos con *Huellas de Luz*, ahora para poner en acceso fichas de material audiovisual, además de las varias fototecas digitales que ya pusimos en línea entre 2010 y 2012. Esta parte no la tenemos resuelta y nos ha detenido en los últimos tiempos. Pero consideramos que estamos a un paso de que estos cientos de documentales, cuidadosamente seleccionados desde la investigación social para el acervo, puedan ver la luz, así sea en forma de fichas de catalogación; estas permitirán su mayor conocimiento y potenciarán estudios sobre los temas, procesos y posturas ahí desarrollados y expuestos, así como acerca del documental mismo y su historia.

Referencias

Cousins, Mark (2013) Historia del cine: una odisea, serie documental, Reino Unido, BBC

Egeter Van-Kuyk, Robert (1994) “Els documents audiovisuals: un repte per als arxius”, Actes de les Jornades sobre Imatge i Recerca Antoni Varés, Girona, Ajuntament de Girona

Kula, Sam (1983) La evaluación de las imágenes en movimiento de los archivos. Un estudio del RAMP con directrices, Paris, Programa de Gestión de Documentos y Archivos (RAMP)-UNESCO

Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (2012) *Huellas de Luz. Investigación sobre el Patrimonio Visual Latinoamericano en Acceso Libre* (2012) México, Instituto Mora/CONACyT. En: <http://lais.mora.edu.mx/huellasdeluz>

Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (2014) *Tejedores de Imágenes. Propuestas Metodológicas de Investigación y Gestión del Patrimonio Fotográfico y Audiovisual*, México, Instituto Mora/FONCA

Roca, Lourdes (2012), “Investigación social con imágenes. Revisión de una búsqueda interdisciplinar.”, Revista *Contrafoco*, No.1, Chile. En: <http://www.contrafoco.cl/revista/contornos>

ANEXO

FICHA A NIVEL DE UNIDAD SIMPLE

1. Área de Identificación

CÓDIGO DE REFERENCIA

TÍTULO DE LA SERIE o COMPILACIÓN

NÚMERO DE PROGRAMA DENTRO DE LA SERIE o COMPILACIÓN

CÓDIGO DE REFERENCIA DE LA SERIE O COMPILACIÓN

TÍTULO:

Título propio

Título paralelo

Título atribuido

PAIS

FECHA

DURACIÓN

MENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: Investigación, Realización, Dirección, Guión, Adaptación, Idea original, Fotografía, Fotografía fija, Edición; Sonido: Grabación, Edición de sonido; Música: Musicalización, Música original; Voces, Actores, Animación; Otros colaboradores

2. Área de Contexto

RESPONSABILIDAD DE PRODUCCIÓN: Producción y Producción ejecutiva

HISTORIA INSTITUCIONAL

RESEÑA BIOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN

FORMA DE INGRESO

FECHA DE INGRESO

3. Área de Contenido y Estructura

SINOPSIS

DESCRIPTORES: toponímico, cronológico y onomástico

ESTRUCTURA INTERNA

TIPO DE PRODUCCIÓN

GÉNERO

RECURSOS: Entrevista, grabación de campo, puesta en escena, animación, fotografía, pintura, dibujo, gráficos, cartografía, documentos, testimonios orales, testimonios video orales, video clips, multimedia, incidentales, voz en off, narración, inter títulos, conducción, interactividad.

FUENTES: Animación, ficción, registro fílmico de archivo, fotografía, pintura, dibujo, gráficos, hemerografía, cartografía, documentos, testimonio orales, testimonio video orales, noticieros fílmicos, programas de TV, publicidad, videoclips, multimedia, registros fonográficos, música de época, voz en off, interactividad, registros radiofónicos, registros video gráficos.

VERSIONES

MATERIAL EXTRA

4. Área de Condiciones de acceso y uso

CONDICIONES DE ACCESO Y USO: *Usos no lucrativos / Usos reservados para consulta* in situ

CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN

EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES

LENGUA: Idioma original, doblajes disponibles, subtitulajes disponibles

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS:

Soporte

Color

Audio

Sistema de grabación

Región del DVD

Requisitos técnicos

INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN

5.- Área de documentación asociada

EXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

UNIDADES DE DESCRIPCIÓN RELACIONADAS

DOCUMENTOS ASOCIADOS

6.- Área de Notas

NOTAS

7.- Área de control de la descripción

NOTAS DEL ARCHIVERO

DATOS DEL ARCHIVERO

REGLAS O NORMAS

1. Profesora-investigadora del Instituto Mora, adscrita al Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y a la Coordinación de Historia y Estudios Urbanos, Regionales e Internacionales. Doctora en antropología con maestría en historia y licenciatura en comunicación. Dedicada a la investigación social con imágenes y docente de licenciatura y posgrado en temas relativos. Con publicaciones impresas, audiovisuales e interactivas sobre la temática. <http://www.mora.edu.mx/LourdesRoca/SitePages/Inicio.aspx> , lroca@mora.edu.mx [↑](#footnote-ref-1)
2. En adelante LAIS. El Instituto Mora es un instituto de investigaciones históricas y sociales, ubicado en la ciudad de México. Véase: www.mora.edu.mx Para mayor información sobre el LAIS véase: <http://www.mora.edu.mx/Investigacion/Principal/laboratorio.html> ; LAIS, *Tejedores*, 2014 y Roca, “Investigación”, 2012. [↑](#footnote-ref-2)
3. Véase el Anexo de este texto. Ponemos aquí a consideración la ficha empleada en general para todo el trabajo de documentación, pero en particular aquello que consideramos como su parte medular: la distinción entre *fuentes* y *recursos* que establecimos en el área de estructura y contenido, con el propósito de impulsar metodologías de análisis del documental y una mucho mayor incorporación de los documentales como fuentes de investigación social. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aunque hoy día esta distinción se está complejizando por las opciones que ofrece la web, para la documentación de los materiales producidos hasta la década pasada sigue siendo una diferencia que nos permite catalogar de forma más clara y consistente para fines de investigación. [↑](#footnote-ref-4)
5. De la misma manera que esta serie ha sido documentada a partir de la construcción de una ficha inédita que adapta las propuestas de la norma ISAD (G) a las necesidades de catalogación del cine y video documental, se trabajará en una siguiente etapa en el desarrollo de otras fichas con la misma base para documentar las otras dos series del Acervo de materiales audiovisuales del LAIS: Registros en video y Materiales de archivo. Estas otras dos series agrupan respectivamente los registros audiovisuales producidos por el propio LAIS y los materiales audiovisuales (tanto fílmicos como video gráficos pero siempre en formato de video) que ha recopilado en el marco de las diversas investigaciones realizadas en estas dos décadas. De hecho su construcción misma refleja de nuevo esta distinción entre los materiales registrados para las investigaciones, sobre todo en trabajo de campo y entrevistas, y los recopilados en diversidad de archivos. [↑](#footnote-ref-5)
6. Los orígenes del proyecto se remontan en sus cimientos a una tesis de licenciatura en comunicación donde ya se esbozaba la “Propuesta de creación de un centro videocultural” (Roca 1990), y otra más de maestría en historia (Roca 1995), donde se establecieron relaciones entre “Clío y la cultura electrónica”, en aras de un posgrado en divulgación histórica audiovisual. El camino ha sido largo y con muchas y fructíferas experiencias en el camino, pero me queda claro que ante el nuevo ambiente audiovisual hay que reencauzarlas y potenciarlas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Véase LAIS, *Huellas de Luz*, en: <http://lais.mora.edu.mx/huellasdeluz> y Roca, “Investigación”, 2012 [↑](#footnote-ref-7)
8. Véase <http://www.ica.org/5074/about-photographic-and-audiovisual-archives-group/about-photographic-and-audiovisual-archives-working-group.html> [↑](#footnote-ref-8)