

Nombre del curso:

Fotografías, archivos y memorias familiares

Agustina Triquell

atriquell@gmail.com

Fecha de inicio y finalización, días y horarios

12 encuentros semanales

Martes de 18.30 a 21.00hs

Fecha de inicio: martes 3 de junio

Fecha de finalización: martes 19 de agosto

Costo: 350 pesos mensuales

Tipo de curso: Seminario-taller

Texto de presentación del curso para la gacetilla de difusión

Partiremos del análisis en profundidad de (y de la fascinación por) una práctica específica: la fotografía familiar. Esto nos permitirá generar un territorio para la creación y la indagación de las historias personales, autobiográficas y genealógicas a partir de las fotos familiares que habitan nuestros álbumes.

A partir de allí, nos avocaremos a pensar la imagen como un territorio extenso y dinámico, a la luz de los aportes de diversas disciplinas de las ciencias sociales y atendiendo a los diferentes usos y apropiaciones de las fotografías familiares por parte del arte contemporáneo, de la militancia política, de los museos y de los medios de comunicación.

Se propone al taller como un espacio de motivación no sólo de reflexión sobre la imagen en general sino también del ejercicio de pensar la posibilidad de incorporar imágenes a los propios proyectos de los participantes, de maneras novedosas y creativas.

La dinámica de trabajo de la primera parte del taller consistirá en la discusión de textos breves y la proyección de obra de fotógrafos y fotógrafas que exploran el universo de lo familiar. En la segunda parte se planteará una propuesta de trabajo con archivos familiares, propios o ajenos, buscando generar un espacio de estudio, reflexión y formación respecto al uso de estos archivos como herramienta para desarrollar proyectos artísticos: realización documental, escrituras y ensayos fotográficos.

Posibles destinatarios del curso

Estudiantes de ciencias sociales, fotógrafos, artistas visuales, público en general.

Fundamentación

En los últimos tiempos, cada vez son más las investigaciones que incorporan la fotografía y el video de diversos modos. El estudio de la imagen ya no se limita a los aportes de la estética o del campo artístico sino que cada vez son más las disciplinas de las ciencias sociales que la piensan y problematizan.

Para pensar el lugar que ocupa la fotografía en las sociedades contemporáneas atenderemos aquí a los usos y posibilidades de una práctica específica: la de la fotografía familiar. A partir de allí, nos propondremos establecer relaciones con otros

usos, con su aparición en la esfera pública, con sus posibilidades para la producción artística y para la investigación social. Las fotografías familiares, interpeladas de la manera correcta, pueden conformar un aporte para investigaciones de lo más diversas: estudios de género, migraciones, derechos humanos, clases medias, identidades comunitarias, culturas populares; son éstas apenas algunas de las temáticas que pueden pensarse a la luz de este tipo de materiales.

Las imágenes condensan modos de ver y ordenar el mundo, definen los significados de ciertas prácticas sociales, configuran relaciones con el entorno, definen miradas y discursos. Atender a la práctica de la fotografía familiar nos permite pensar el lugar de la imagen en un sentido más amplio, en las diversas esferas públicas y privadas de circulación y significación de las mismas. Su significación no está dada de antemano, sino que, por el contrario, abren la disputa por el anclaje del sentido de lo real.

Objetivos

Reflexionar sobre los usos de las imágenes fotográficas familiares en diversos campos de las ciencias sociales y la práctica artística.

Analizar las relaciones entre imagen fotográfica y relatos, como instrumento para las memorias sociales y como herramienta de intervención social.

Pensar las lógicas de los archivos, privados y públicos, familiares e institucionales, los modos de preservación y utilización de las imágenes que allí se conservan.

Modalidad de trabajo

La dinámica de trabajo consistirá en la discusión de textos breves y la proyección de materiales fotográficos (obra de autores, registros de investigaciones, fotografías familiares) así como la presentación y discusión de experiencias de intervención social con imágenes en diversos contextos (escolares, barriales, institucionales). Es fundamental la lectura previa de los textos, ya que serán la puerta de ingreso al análisis de los materiales proyectados.

En la segunda parte se planteará una propuesta de trabajo con archivos familiares, propios o ajenos, públicos o privados, orientado tanto al desarrollo de proyectos personales como también de ciertas instancias colectivas, que se presentará al cierre del taller, de acuerdo a los intereses y motivaciones del grupo.

Programa

I. Memoria, imágenes y relatos: un mapa de relaciones

El lugar de la imagen en las ciencias sociales. Fotografía y antropología: el proyecto del colonialismo y después. Investigaciones sociológicas con imágenes familiares. La fotografía como modo de mirar y ordenar el mundo. Los relatos que la imagen despierta: fotografías y narrativas.

Textos a discutir

Barthes, R. (1989): "La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía". Paidós Comunicación 23, Buenos Aires. Capítulo I

Bourdieu, P. (2003): "La fotografía, un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía" Gustavo Gili Editor, Barcelona. Introducción y Capítulo I: "Culto a la unidad y diferencias cultivadas".

Burgin, V. (2003): "Mirar Fotografías" en Picazo, G. y Ribalta, J. "Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo", Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

II. Álbumes fotográficos, archivos familiares. Lo privado y lo público en las imágenes.

El álbum fotográfico familiar como espacio de construcción identitaria. Leer el álbum: un prisma para mirar categorías sociales. Historias de vida: imágenes y relatos.

Textos a discutir

Hirsch, M.(2002). "Family frames: photography, narrative and postmemory", Cambridge, Harvard University Press. Introducción.

Jonas, I. (1996) "Mentira e verdade do álbum de fotos de familia". Cadernos de Antropologia e Imagem. Vol. 1, nº 2. Rio de Janeiro.

Spitzer, L. (1999). "The album and the crossing". En Marianne Hirsch, ed., "The familial gaze", Hanover: University Press of New England.

Triquell, A. (2012): "Fotografías e historias. La construcción narrativa de la memoria y las identidades en el álbum fotográfico familiar", CdF Ediciones, Montevideo. Introducción y Tercera parte.

III. La imagen que irrumpe. Fotografías familiares en la esfera pública.

Circulación de fotografías en el espacio público. Aniversarios y conmemoraciones. La imagen politizada. Prácticas de intervención urbana: fotografías de archivo (re)significadas. El espacio de la web social como espacio de activismo visual.

Textos a discutir

Langland, V. (2005): "Fotografía y memoria" en Jelin, E. y Longoni, A. "Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión", Siglo XXI Editores, Madrid.

Sturken, M. (1999). "The image as memorial. Personal photographs in cultural memory". En Marianne Hirsch, ed., "The familial gaze". Hanover: University Press of New England.

IV. Fotografías que viajan. Correspondencias, exilios y migraciones.

Las fotografías familiares como bienes de intercambio. Economías visuales: producción, circulación y consumo. Esferas públicas y privadas.

Textos a discutir

Poole, D. (2000): "Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino de imágenes". Sur Casa de Estudios del Socialismo y Consejería en Proyectos, Lima.

V. Memorias familiares, historias sociales. Pasado de la imagen, recuperaciones desde el presente.

El uso de la fotografía de archivo en proyectos exhibitivos. Pasado y presente: el contrapunto como discurso.

Textos a discutir

Fontcuberta, J. (2010): "Ruidos de archivo", en "La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía", Editorial Gustavo Gili. Pp. 169-181.

VI. Ausencias y presencias. Representaciones de la ausencia

Estrategias diferenciadas de representación de lo ausente. Autores argentinos y latinoamericanos: Gustavo Germano, Santiago Porter, RES, Lucila Quieto, Christian Boltanski, entre otros.

Fotografía y dictaduras latinoamericanas: memoria y denuncia.

Textos a discutir

Richard, N. (ed.) (2000): "Políticas y estéticas de la memoria", Ed. Cuarto Propio, Santiago de Chile.

Russo, S. (2008): "(In)armonías, imágenes y memoria. Sobre la muestra fotográfica "Ausencias" de Gustavo Germano", Revista Question. Nº 20. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

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.

VII. El trabajo con las imágenes. Operaciones de montaje, edición y selección.

El montaje como operación de sentido. Resignificaciones y dislocamientos. Las imágenes fotográficas en la narrativa audiovisual.

Textos a discutir

Didi-Huberman, Georges (2004). Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Paidós, Barcelona. Introducción y capítulo 6: "Imagen-archivo o imagen-apariencia (Dadas las características de la argumentación, se sugiere la lectura del texto completo).

Faroki, Harun (2013). Desconfiar de las imágenes. Caja Negra Editora, Buenos Aires.

VIII. El documental político-(auto)biográfico: del álbum familiar al relato audiovisual

Estrategias discursivas de aparición de archivos fotográficos familiares en documentales biográficos. Memorias, imágenes, relatos.

Textos a discutir

Amado, A. (2005). Las nuevas generaciones y el documental como herramienta de historia. En Andrea Andújar compiladora Historia, género y política en los 70. Segunda parte: "Relatos e imágenes de la violencia" (pp. 221-240) Buenos Aires, Feminaria Editora.

Feld, C. y Stites Mor, J. (2009). "El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente". Paidós, Buenos Aires.

Russo, S. (2007): "Memorias de memorias. Sobre Fotografías de Andrés Di Tella (junio 2007)" En Tierra en Trance. Reflexiones sobre cine latinoamericano.

IX. Proyectos de intervención desde la imagen: cartografías barriales y memorias comunitarias

En este último encuentro, abordaremos experiencias de intervención que utilizan las fotografías del ámbito privado para trabajar memorias barriales y problemáticas comunitarias.

Textos a discutir

Giordano, M. (2010): "Las comunidades indígenas del Chaco frente a los acervos fotográficos de sus antepasados. Experiencias de (re)encuentros" en Jelin, E.; Catela, L. y Giordano, M. (eds.) (2010): "Fotografía e identidad. Captura por la cámara, devolución por la memoria", Ed. Nueva Trilce, Buenos Aires.

Jelin, E. y Vila, P.: "¿Veinte años no es nada? (Volver sobre) fotografías de la cotidianidad popular en los ochenta", en Jelin, E.; Catela, L. y Giordano, M. (eds.) (2010): "Fotografía e identidad. Captura por la cámara, devolución por la memoria", Ed. Nueva Trilce, Buenos Aires.

Triquell, A. (2011): "Miradas ubicuas. Repertorios visuales, identidades juveniles, periferias. Reflexiones a partir de la experiencia fotográfica en el IPEM 320", en Fuera de cuadro. Miradas audiovisuales desde los márgenes, EduViM, Villa María.

X. XI. y XII.

Para finalizar, se hará una puesta en común de los materiales elegidos por los participantes para trabajar en el seminario. Se hará una devolución a cada participante, con recomendaciones de líneas de trabajo y lecturas sugeridas para profundizar en sus trabajos personales.

Edición colectiva de los materiales, selección y elección del material para el cierre del taller, que será una actividad abierta con lugar y fecha a decidir entre los participantes.

Material bibliográfico complementario

Flusser, V. (2001): "Una filosofía de la fotografía". Síntesis Editorial.

Freund, G. (2001): "La fotografía como documento social", Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Naranjo, J. (comp) (2006): "Fotografía, antropología y colonialismo" Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Sontag, S. (2006): "Sobre la fotografía", Alfaguara, México.

Material audiovisual

La Sensibilidad (Germán Scelso, 2011)

Fotografías (Andrés Di Tella, 2007)

Diarios, David Perlov (1973-1983)

Life in stills (Tamar Tall, 2011)

¿El dictado del curso requerirá del uso de cañón y pantalla?

Si

Indicar el tipo de certificado a otorgar (asistencia y/o aprobación)

Se entregará certificado a quienes participen activa y sostenidamente del espacio del taller.

Indicar el costo sugerido del curso
300 pesos mensuales

Cupo y capacidad

Mínimo 10 inscriptos, máximo 25