

Presentación

El campo audiovisual latinoamericano: disputas y desafíos

THE LATIN AMERICAN AUDIOVISUAL FIELD: DISPUTES AND
CHALLENGES

En las últimas décadas, la velocidad e imprevisibilidad de los cambios que ocurren en relación con los productos audiovisuales contemporáneos plantean cada vez nuevas preguntas no solo sobre sus formas de producción, circulación y exhibición, sino también acerca de las narrativas e imaginarios sociales presentes en los mismos. Al ser invitadas a coordinar este *dossier*, definimos como uno de los objetivos principales ofrecer algunas de las reflexiones actuales más acuciantes en este campo.

Más que hablar exclusivamente de cine, de televisión o de internet, preferimos el término “campo audiovisual”, lo que posibilita incluir una diversidad de medios, soportes y expresiones audiovisuales, además de abordar sus cruces. En la contemporaneidad, aunque se sigan manteniendo algunas especificidades en las diversas expresiones audiovisuales, resulta irrepresentable pensar en cada medio desligado de los otros. Plantear la discusión en estos términos permite también abordar los productos audiovisuales más tradicionales en sus cruces con los lenguajes de las artes plásticas, la literatura y la música, expresiones que, si bien han tenido una larga relación con el cine y la televisión, generan hoy nuevas formas de articulación. De este modo, es posible abarcar soportes más convencionales no solo como parte de la tradición

que antecede las expresiones contemporáneas sino, sobre todo, en su persistencia y coexistencia con las posibilidades de los recursos, desarrollos tecnológicos y lenguajes contemporáneos. Por otro lado, hablar de campo permite asumir que estamos refiriéndonos a un entramado dinámico de relaciones, que implica, más allá de los soportes y los textos, actores y procesos sociales en permanentes pugnas materiales y simbólicas. Permite también analizar las dimensiones de producción, circulación y recepción de productos audiovisuales y los cruces diacrónicos y sincrónicos en los fenómenos estudiados.

Hablar de campo audiovisual conlleva también –además de reconocer la variedad y complejidad de los fenómenos analizados– “localizar” las discusiones. Aunque las transformaciones en el campo audiovisual en las últimas décadas se hayan desarrollado a nivel global, esto no quiere decir que lo hayan hecho de un modo homogéneo, pues tanto las diferencias como las desigualdades persisten en este campo tanto en lo geopolítico como en lo cultural. Por ello, más que propiciar una discusión genérica y no localizada sobre fenómenos globales, nos interesa centrar la problemática en el contexto específico de América Latina. Particularmente, concierne apuntar a algunas de las expansiones, cruces, relaciones y luchas que configuran campos audiovisuales en permanente tensión y transformación. Aunque la noción de América Latina tampoco pueda asumirse como un todo sin fisuras, los textos de este *dossier* dejan claro que sí existen experiencias y preocupaciones comunes en torno a las identidades y los modos de abordar y enfrentar historias políticas y sociales de violencia y desigualdad. Cada uno de los textos –estudios de casos específicos sobre fenómenos históricos y contemporáneos en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia– permite apreciar que un contexto nacional e histórico específico han surgido modos diversos y complejos de asumir y resolver estas preocupaciones y que, efectivamente, lo han hecho en campos de pugnas materiales y simbólicas permanentes.

Los textos de este *dossier*, además de la diversidad y complejidad del campo audiovisual, evidencian también cómo sus expresiones y transformaciones en Latinoamérica han traído consigo desafíos teóricos y metodológicos, dado que, más allá de analizar el significado de los productos y su incidencia social, se abordan también las maneras en las que los procesos culturales reordenan, transforman e incorporan

lo audiovisual en movimientos permanentes de doble vía, afectando prácticas y discursos sociales. Este movimiento teórico exige también una renovación de objetos, fuentes y herramientas de investigación. Las diversas perspectivas metodológicas utilizadas en las investigaciones presentadas evidencian las múltiples posibilidades en este campo, con enfoques asociados a las especificidades y complejidades de los objetos de análisis en cuestión. Más allá de los tradicionales análisis centrados en los productos audiovisuales individuales, los artículos aquí presentados proponen miradas históricas y contemporáneas en contexto, apelan a fuentes orales, impresas y audiovisuales en diversos soportes y generan herramientas tanto cuantitativas como cualitativas para el análisis. En varios casos, se hace uso de metodologías mixtas para poder abordar en toda su complejidad los objetos de estudio. Los textos reunidos en este volumen presentan aportes metodológicos para el desarrollo del debate propuesto, ya que no se limitan a las perspectivas de análisis tradicionales, sino que buscan y crean de manera rigurosa intersecciones disciplinares, categorías transversales, validan y revisan fuentes documentales y desarrollan las herramientas requeridas para examinar los problemas que plantea el escenario actual.

Dada la amplitud del campo, la discusión se propuso a partir de líneas de trabajo identificadas como claves en las discusiones contemporáneas: las formas de distribución, circulación y consumo, las reconfiguraciones de audiencias/públicos/espectadores, las relaciones entre lo nacional y transnacional en la producción audiovisual, la relación del audiovisual latinoamericano con la producción de imaginarios sociales, narrativas y resignificación de la memoria y, por supuesto, las implicaciones epistemológicas y políticas de estas transformaciones.

Los artículos de investigación presentados en este *dossier* abarcan varios de estos asuntos del campo audiovisual latinoamericano desde puntos de vista diferentes, aunque también entrecruzados de múltiples maneras: estudios históricos centrados en épocas específicas, otros enfocados en las expresiones y discursos relacionados con la construcción de la memoria, trabajos sobre fenómenos recientes vinculados a políticas institucionales de producción y distribución y, por último, trabajos que apuntan a la problematización de la relación con la tecnología como manera de expandir el campo artístico y perceptual. El conjunto de artículos que integran este volumen nos ofrece así un panorama de investigación que, lejos de

agotar los planteamientos propuestos, abre otros problemas y plantea la necesidad de seguir explorando asuntos teóricos y metodológicos de larga tradición.

En el primer grupo de estudios históricos situados se encuentra “El cortometraje como impulsor primigenio de la modernidad cinematográfica en Brasil y en Chile. Entre la pesquisa estética y el compromiso social” de Javier Cossalter. Este artículo se centra en el rol del cortometraje universitario, en perspectiva comparada entre Brasil y Chile, en las décadas del cincuenta y sesenta, aportando a la discusión sobre los procesos transversales de las cinematografías nacionales. El análisis contextual se ocupa del rol de las universidades en la dinamización de formas de producción y circulación de cortometrajes, diferentes y opuestas a las comerciales. En el estudio textual se examinan varios cortometrajes a partir de sus características estéticas –como su conciencia enunciativa y sus formas genéricas híbridas–, temáticas –su compromiso social con las clases populares– y sus influencias cinematográficas. De este modo, el artículo busca repensar el rol de la producción y circulación de cortometrajes universitarios no solo en el movimiento del nuevo cine latinoamericano, sino como eslabón fundamental en el nacimiento del cine moderno. La revisión del período que propone el autor con base en esta premisa redescubre la producción universitaria como motor de procesos creativos y políticos, y no solo reivindica la importancia de estos espacios de formación y experimentación sino que permite también pensar la vigencia del cortometraje como precursor de renovación en los procesos de producción y creación contemporáneos.

Después se encuentra un grupo amplio de trabajos que dan cuenta de la intensa preocupación actual por la memoria y de obras que, más allá de pretender “recuperar” un pasado monolítico, lo revisitan para construir narrativas sobre el presente. “Exhumar pasados, reinventar horizontes: las memorias anarquistas en el documental *A cada noche sigue un alba* (Cecilia Quiroga y THOA, 1986)”, de María Aimaretti, analiza documentales en video que resignifican el pasado a partir de memorias residuales de luchas populares. Ubica las motivaciones y condiciones materiales y discursivas –incluyendo aspectos generacionales, de género, condiciones de producción y contexto político– que hacen posible la realización de *A cada noche sigue un alba*, así como las estrategias narrativas y visuales –uso de testimonios, de archivo, tono y autoridad

textual— puestas en juego para la representación del movimiento anarquista libertario en la primera mitad del siglo xx en Bolivia. Se plantea cómo la memoria se construye en medio de campos de poder y pugna complejos y conflictivos y se genera como pregunta de qué modos sería posible producir nuevas estrategias de representación de pasados libertarios, reactualizando la fuerza y la originalidad de las memorias residuales. Por su parte y centrándose en documentales más recientes, el artículo titulado “Las memorias de los HIJOS de la militancia revolucionaria en Chile. Reflexiones en clave generacional en torno a los documentales *Venían a buscarme* y *El edificio de los chilenos*”, de Tamara Vidaurrázaga, explora preguntas sobre el lugar de las narrativas de memoria producidas por las generaciones posteriores a la dictadura: la “segunda generación” que durante este período vivió su niñez. El texto cuestiona las clasificaciones que legitiman los discursos relacionados con la violencia política, el pasado traumático social y personal y la construcción de imágenes de la militancia desde la victimización o la heroización. Su abordaje propone una ampliación del campo discursivo de la memoria para problematizar tanto el pasado como el presente y en él a la memoria como un derecho. Una preocupación similar a la anterior, pero expandida a una perspectiva comparativa entre diversas formas de expresión audiovisual y soportes discursivos, presenta el artículo “Paisajes de infancia en la memoria política: cine documental, novela y narrativa gráfica chilenos” de Catalina Donoso. En él se analiza cómo los discursos infantiles y juveniles atraviesan diversos medios literarios, audiovisuales y gráficos con componentes documentales autobiográficos y políticos. De modo específico, se plantea cómo las obras analizadas son intentos de reconstrucción de la experiencia, con estrategias narrativas y de temporalidad asociadas al lenguaje de la infancia, para intentar su comunicabilidad eludiendo las normatividades adultas, utilizando y resignificando los documentos con el fin de “reparar una memoria fracturada por la catástrofe”. Tanto este como el artículo de Vidaurrázaga plantean asuntos fundamentales para reflexionar sobre los lugares enunciativos y las estrategias discursivas desde las cuales se construye nuestra memoria y desde las que afrontamos el pasado. Como parte de la discusión sobre la construcción de memoria en diferentes soportes y lenguajes, “Google Imágenes como archivo fotográfico del conflicto armado en Colombia”, de Manuel Silva, analiza las fotografías relacionadas con el conflicto colombiano, el cual, a diferencia de las dictaduras, ha

sido caracterizado como de baja intensidad aunque prolongado por décadas. Al construir el archivo analizado a partir de la herramienta Google Imágenes, la discusión contempla las implicancias políticas de los regímenes de visibilidad de la imagen, problematizando las decisiones que, a partir de herramientas digitales, regulan la selección, el uso y la distribución de las imágenes sobre conflicto y cómo, al determinar lo que la sociedad puede ver y recordar de la guerra, también construyen la memoria de la misma. Se formula además una importante pregunta que podría aplicarse a diferentes medios: ¿quiénes y cómo se está constituyendo el archivo del material audiovisual que circula a través de internet y que define actualmente buena parte de nuestra memoria?

Los cuatro artículos anteriores dan cuenta de la intensa preocupación contemporánea sobre los modos distintos de abordar el pasado y construir la memoria, evidenciando no solo su diversidad sino también las múltiples y complejas transformaciones e implicancias de las luchas materiales y simbólicas en los escenarios audiovisuales de la memoria: ¿quiénes deciden con qué y cómo se construye?, ¿desde qué lugares?, ¿qué narrativas del pasado se construyen?, y –no menos importante– ¿cómo esto afecta nuestros modos de entender el presente?

Los dos siguientes artículos abordan también otro asunto determinante para los regímenes de visibilidad audiovisual: se preguntan desde qué instituciones y con qué políticas se están generando y distribuyendo productos audiovisuales que, de un modo u otro, intentan potenciar narrativas no hegemónicas. “Confluencias en las Series Federales Argentinas. Formas de federalización de la política audiovisual y democratización de las narrativas de la identidad”, de Noelia García, analiza los procesos y dimensiones institucionales, técnicas y estéticas de una serie de productos audiovisuales televisivos producidos bajo políticas y contextos determinados, entre el 2010 y el 2012. Así, las series se abordan tanto desde las condiciones legislativas y tecnológicas en las cuales se producen, como desde las narrativas que construyen sobre la identidad y la alteridad en relación con las seis regiones federales argentinas. Ubicado en el campo digital, el estudio “Transformar el ensayo de producción a distribución: un obstáculo todavía difícil de salvar para el cine ‘independiente’”, de Julie Amiot-Guillouet, es revelador para entender las nuevas dinámicas de producción y circulación de cine latinoamericano. Si bien la investigación está centrada en la relación con

una de las fuentes de financiación internacional de mayor visibilidad para los nuevos cines latinoamericanos, deja claro que los desafíos de la distribución internacional están más allá de las posibilidades que ofrece el digital, puesto que las estructuras hegemónicas y los horizontes de expectativas vinculados a los problemas narrativos y estéticos siguen primando ante el cine independiente y la mirada crítica que buscan construir. Estos dos artículos permiten continuar entendiendo cómo las obras audiovisuales, más allá de las intenciones y compromisos personales, se generan y se potencian o se debilitan en medio de políticas institucionales concretas que determinan sus posibilidades de producción y distribución tanto como sus campos discursivos.

Para terminar, presentamos un artículo que aborda el campo audiovisual expandido en sus relaciones con otras formas artísticas. “Resonancias. Sobre un *toque digital* a partir de *Invisible, danza que explota los sentidos* y la noción de lo diáfano en Aristóteles”, de Sofía Muñoz Carneiro, aborda la obra chilena de danza contemporánea, dirigida por Francisca Morand y Eduardo Osorio, proponiendo un análisis filosófico y estético de la experiencia sensorial, en la cual los dispositivos digitales de ampliación sonora posibilitan una dimensión audible del tocar. Plantea la autora que se trata de un nuevo régimen de percepción potenciado por la tecnología, de un nuevo aparecer del tocar y de la percepción del cuerpo y del movimiento que involucran tanto a los actores como a los espectadores. Este texto aporta elementos para la discusión sobre el relacionamiento del cuerpo, la puesta en escena, los sentidos y la producción de experiencias sensibles en escenarios audiovisuales expandidos.

Por otra parte, la sección “Notas” de este volumen presenta un conjunto de textos variados que constituyen un aporte significativo a la discusión propuesta en el presente número. Algunos de ellos se relacionan de manera directa con el tema del *dossier*, en particular “Juegos de troquelado: usos de la fotografía en *Nosilatiaj* y *La idea de un lago*” de María José Punte; “Dunav Kuzmanich: el cine es cuestión de método” de Enrique Aguirre; “Las imágenes en la construcción de las memorias” de Luis Carlos Toro y “La Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional Argentina: entrevista a Abel Alexander” de Mariana de Cabo.

El primero de los textos se ocupa de dos películas latinoamericanas y analiza el tiempo y la fotografía como conceptos centrales en los estudios cinematográficos, en su relación con la memoria, lo espectral

y la subjetividad. La reflexión de Punte sitúa en el cine problemas transversales a la cultura y las identidades latinoamericanas y muestra que la especificidad de los elementos puramente cinematográficos sigue planteando amplias posibilidades de abordaje, en diálogo con autores clásicos de la teoría del cine y el análisis fílmico.

Por su parte, el texto propuesto por Aguirre sobre la obra de Kuzmanich se suma al conocimiento de este cineasta chileno radicado en Colombia, cuya obra ha sido objeto de múltiples estudios, retomando asuntos sobre las dinámicas y las políticas de producción también abordados en otros artículos del *dossier*. La reflexión que exalta, desde el respeto y el cariño, el trabajo cinematográfico de Kuzmanich se concentra en un aspecto crucial de su obra: el método de producción. De manera detallada, Aguirre expone el diseño de producción usado en las películas de Kuzmanich que, en el contexto crítico que atravesaba la producción cinematográfica nacional en ese momento, fue lo que le permitió la realización de cinco largometrajes. Asimismo, Aguirre reflexiona sobre aspectos históricos vinculados a la producción cinematográfica y plantea hipótesis de trabajo sobre cómo abordar este fenómeno en el contexto contemporáneo.

Los dos textos sobre fotografía, “Las imágenes en la construcción de las memorias” y “La Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional Argentina: entrevista a Abel Alexander”, retoman la discusión acerca de la memoria pero se adentran de manera diferente en la discusión sobre el archivo. El primero sitúa la reflexión en función del estatuto de documento de la imagen, incluso de su reconocimiento como documento histórico y su rol en la preservación de la memoria. De otro lado, la entrevista realizada a Alexander dialoga con la reflexión de Toro, en virtud de la experiencia de la Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina. La experiencia da cuenta de los desafíos y potenciales de esta fuente documental y de la envergadura de su conservación y conocimiento, dada la diversidad de soportes que alberga y el amplio período que trazan las piezas conservadas. La constitución de documentos históricos demuestra la necesidad de ampliar la reflexión, la difusión y la investigación sobre estos fondos.

Como parte de la sección “Notas” se incluye también la entrevista “Interrumpir las ‘certezas’ de la memoria. Conversación con José Carlos Agüero”. Se trata de un diálogo de Lucero de Vivanco con el escritor

peruano, centrado en dos de sus obras: *Los rendidos. Sobre el don de perdonar* (2015) y *Persona* (2017). Estas obras representan un especial interés en la literatura de memoria en Perú, pero la conversación plantea cuestiones de fondo sobre la construcción de la memoria que trascienden el ámbito nacional del autor e incluso de la literatura. Así, propone interrogantes sobre los discursos institucionalizados y los problemas de la representación del horror –problema central en los estudios de memoria– amplificando una importante parte de la discusión propuesta en este monográfico.

Este conjunto de textos complementa el panorama presentado en este volumen y abre y potencia otros espacios de indagación para las preguntas planteadas sobre el estado de la investigación en el campo audiovisual contemporáneo. Y, a la vez, obedece al propósito original del *dossier*: adentrarnos en los debates sobre el campo audiovisual latinoamericano para avanzar en la reflexión, pertinente y necesaria, sobre las formas en las cuales, en relación con las transformaciones de las últimas décadas, coexisten, se disputan, negocian, se mezclan, se articulan y se hibridan los productos y dinámicas del campo audiovisual contemporáneo en y desde América Latina. Así, este número de *Meridional* ofrece un panorama de algunas de las tendencias y las preocupaciones en el análisis del campo audiovisual latinoamericano, a la vez que reafirma la necesidad de seguir avanzando en la reflexión sobre lo audiovisual en el marco de los estudios culturales latinoamericanos.

Agradecemos a los autores por sus contribuciones y a los editores de *Meridional* por permitirnos abordar esta compleja discusión, sin duda inacabada. Esperamos que el aporte que realiza esta reunión de escritos resulte estimulante para los lectores y motive nuevas preguntas sobre el tema que nos ocupa.

ANA MARÍA LÓPEZ CARMONA
Universidad Pontificia Bolivariana
anamalopezc@gmail.com

MARÍA FERNANDA ARIAS OSORIO
Universidad de Antioquia
mariafernandariaso@gmail.com