

SEMINARIO DOCUMENTAL:

AUTOBIOGRAFÍA Y MEMORIA

Docente: Alejandra Carmona Cannobbio

Nació en Santiago en 1965. Después del golpe militar en 1973, se exilia con su madre en Berlín Oriental. El año de la caída del Muro ingresa a estudiar cine en la Academia de Cine y tv de Berlín. En 1997 se gradúa como directora de cine.

Su trabajo cinematográfico aborda temas de la memoria y derechos humanos, así como retratos, formas autobiográficas y experimentales.

Contenidos del curso:

Una de las primeras películas de los hermanos Lumière fue: "La comida del bebé" (1895). Es la primera película casera de la historia del cine en la que vemos a Auguste Lumiere y su mujer dando de comer a su bebé. Simbólicamente es el comienzo de una larga historia entre el cine autobiográfico, el cine doméstico familiar y el cine amateur.

La autobiografía contemporánea emerge con fuerza a partir de los años 90, en un mundo cada vez más complejo, en el que las grandes utopías del siglo XX han fracasado. Esto crea la necesidad de dar voz y cuerpo a la propia identidad fragmentada y contradictoria. El giro subjetivo que se produjo en esa época sigue siendo uno de los rasgos sobresalientes del documental actual.

Examinaremos la obra documental de varios autores cuyas experiencias han estado marcadas por hechos traumáticos, como la ruptura familiar, la migración, la discriminación sexual, el exilio y el desarraigo y también por la enfermedad mental, para comprender la función terapéutica del trabajo con la propia biografía.

Puntos de referencia importantes serán, entre otros, ejemplos del cine latinoamericano de postdictadura y sus estrategias de superación del pasado traumático. Obras en primera persona, a través de las cuales es posible redescubrir la historia del pasado reciente desde una perspectiva subjetiva y auto-representacional.

Abordaremos también documentales de Europa y Norteamérica que trabajan en primera persona, como las películas de ensayo que ofrecen una interpretación política y personal del mundo, diarios filmados y cartas que utilizan el "voice over", que ayuda a representar un complejo mundo emocional, entre recuerdos, pensamientos, cuestionamientos filosóficos y existenciales.

Como métodos de trabajo fílmico utilizaremos el diario filmado, las "cartas filmadas", el autorretrato y la autorreflexión en forma de ensayo, películas caseras con material de archivo y formatos experimentales libres.

Tras la primera parte teórica y analítica del curso, se trabajará en el desarrollo y realización del documental. Lo primero será encontrar un tema, desarrollar la investigación, y sobre todo encontrar un punto de vista particular y único, en tutorías por proyecto, para profundizar en determinados contenidos. Este curso es una invitación a trabajar con la propia historia, a explorar los obstáculos externos e internos, exploraremos las luces y sombras de nuestra

propia historia, como también nuevas formas cinematográficas y narrativas, que serán redescubiertas en este seminario.

Objetivo:

El objetivo del seminario de dirección documental es realizar un cortometraje documental (20-30 min) que presente un punto de vista único sobre los aspectos y problemas de la realidad, trabajando con una cámara que mira hacia afuera pero también hacia adentro.

FIMOGRAFÍA

Documentales autobiográficos chilenos, con foco en la memoria política:

Patricio Guzmán: La memoria obstinada (1992)
Alejandra Carmona Cannobbio: En algún lugar del cielo (2003)
Macarena Aguiló: El edificio de los chilenos (2010)
Antonia Rossi: El eco de las canciones (2010)
Teresa Arredondo: Sibila (2012)

Cortometrajes documentales autobiográficos chilenos, con foco en historia personal:

Felipe Elgueta: An (2018)
Carolina Moscoso: Visión nocturna (2020)
Tana Gilbert: Sin estrella (2021)

Ensayos cinematográficos, diarios filmados y cartas:

Chris Marker: Sans Soleil (1983) Une journée d'Andrei Arsenovitch (1999), Chats perchés (2004),
Harun Farocki: Pictures of the World and War (1988) Imágenes de la Cárcel (2000)
Peter Mettler: Pictures of light (1996)
Agnes Varda, Los espigadores y la espigadora (2002)

Autobiografía en autores norteamericanos y europeos:

Agnes Varda: Tío Yanco (1967)
Andrei Tarkovsky, El espejo (1975)
Shells Mc., La marcha de Sherman (1986)
Michael Moore, Roger y yo (1989)
Anne Charlotte Robertson, Depression Focus Please (1984) Kafka camera (1985) My Obsession (1986) Apologies (1990)
Nick Broomfield, El líder, su chofer y la esposa del chofer (1991)
Alan Berliner, Nobodys Business (1992)
Lourdes Portillo, El diablo nunca duerme (1994)
Jonathan Caouette, Tarnation (2003)
Morgan Spurlock, Super Size Me (2004)
Alain Cavalier: Irene (2009)
Naomi Kawase, Katatsumori (1994) Tarachime (2006)
Nikita Lavretsky, Chistes sobre la guerra (2022)

BIBLIOGRAFÍA:

Capítulos traducidos y seleccionados (por Alejandra Carmona) de varios autores sobre el tema del ensayo en el cine:

Hans Richter, Antonio Weinrichter, Josep María Catalá, Úrsula Biemann.

BELLO, María José "Documentaires sur la mémoire chilienne approchs d'un point de vue intime" Cinémas d'Amérique Latine 19, 2011: <https://journals.openedition.org/cinelatino/1074>

BRACHAGE, Stan. Defense de l'amateur. En: Le Je filme. París: ed. del Centro Pompidou, 1995.

BRUNER, Jerónimo. El proceso autobiográfico. En: La cultura de la autobiografía: construcciones de autorrepresentación. Robert Folkenflik (editor). Stanford: Universidad de Stanford, 1993.

BRUS, Elizabeth. "Ojo para el yo: hacer y deshacer autobiografía en el cine". En: Autobiografía: Ensayos Teóricos y Críticos. ed. James Olney. Universidad de Princeton, 1980.

HIRSCH, Marianne. La generación de la postmemoria. En Poetics Today, 29.1, Primavera 2008. Pp. 103-128.

LANE, Jim. El documental autobiográfico en América. Wisconsin: Prensa de la Universidad de Wisconsin, 2002.

NICHOLS, Bill. "La Representación de la Realidad". Barcelona: Paidós, 1997.

RENOVA, Michael. "El Sujeto en los Documentales". Minneapolis: Universidad de Minnesota, 2004.

BRUZZI, Stella: "Nuevo Documental". Londres: Roudledge, 2000

FISCHER, CARL Y BARRAZA "Desplazamientos políticos y afectivos en el documental chileno contemporáneo", para el libro El cine chileno en el mundo del siglo XXI., Vania, (Eds.). Michigan: Prensa de la Universidad Estatal de Wayne, 2020.

