

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Taller electivo de Profundización: Laboratorio de Archivos

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

3. Código: CYTVI92

4. Carrera: Cine y TV

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Carrera de Cine y TV

6. Área de Formación: Especializada

7. Carácter: Electivo

8. Semestre: Primer Semestre

9. Año: 2023

10. Número de créditos SCT – Chile: 5

11. Horas de trabajo

Presencial: 3

No presencial: 4.5

12. Requisitos: No tiene

13. Propósito general del curso:

Laboratorio de reflexión y producción de ejercicios audiovisuales con material preexistente. Diseñado para aquellos que tengan el deseo de explorar un archivo familiar, institucional, científico, judicial, etc. desde una mirada cinematográfica.

Con el apoyo de material audiovisual y teórico, el objetivo de este espacio es encontrar formas particulares de mirar el archivo y descubrir sus posibles potencias a través de una exploración práctica. Con un espíritu reflexivo y sensorial, los archivos serán tratados como materialidades que nos permitan indagar y cuestionar nuestro mundo o llegar a inventar otros nuevos.

Desde el montaje y la reescritura de materialidades vamos a investigar, visualizar, escuchar, restaurar, almacenar, desarchivar, intervenir e incluso destruir el archivo para poder darle una nueva vida, un nuevo sentido.

El laboratorio se presenta como un espacio de aprendizaje horizontal, donde prima el intercambio de experiencias y puntos de vista con un ánimo de experimentar con nuevas formas y narrativas.

14.-Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

- I. Comprender al archivo desde sus complejidades políticas, históricas y sensibles.
- II. Crear ejercicios audiovisuales que planteen una pregunta, reflexión o problemática atinente.
- III. Integrar reflexiones del estudio del archivo en la práctica audiovisual.
- IV. Valorar la experiencia de diálogo con sus pares y con los invitados como una metodología de co-creación.

15.- Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes		
<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos</i>	<i>Indicadores de Aprendizaje</i>
EL ARCHIVO	<p>El concepto de archivo plantea preguntas misteriosas. ¿Qué representa un archivo y cómo se pueden expandir sus posibilidades?</p> <p>Existen diferentes enfoques para abordar el trabajo con archivos.</p> <p>¿Hasta dónde confiar en él y hasta dónde traicionarlo? Tensiones entre el uso referencial y documental de las imágenes y sus derivas ficcionales.</p> <p>El archivo es el punto de origen para explorar las preguntas que arroja sobre el presente. Se analiza cómo se conectan las pequeñas historias con la Historia y qué oportunidades y funciones se despliegan en un archivo.</p>	<p>Reconoce las posibilidades de transformación y expansión que posee el archivo.</p> <p>Identifica la posibilidad de presentar preguntas actuales sobre materiales antiguos.</p> <p>Comprende el espíritu reflexivo, sensorial y exploratorio de la práctica.</p>

<p>ARCHIVOS INTIMOS</p>	<p>Presentación de archivos personales o no personales: Nuevos puntos de origen.</p> <p>Punto de partida y lecturas que piensan sobre esos archivos. ¿Cuál es ese nuevo sentido que quieren darle a este material?</p> <p>Transformar lo íntimo en universal.</p> <p>Laboratorio de proyectos: Criterios, ideas, propuestas, reflexiones y lecturas alrededor de las temáticas y preguntas escogidas.</p> <p>Recolección de materiales de archivo</p> <p>Reescritura y montaje. Ensayo y error como proceso de creación. pruebas de montaje y puesta en escena para descubrir las posibilidades de nuestro archivo.</p>	<p>Crea un ejercicio que resignifique el archivo de su intención original.</p> <p>Trabaja el archivo desde el montaje y la plasticidad.</p> <p>Plantea, desde un espacio íntimo, una pregunta universal.</p> <p>Teje diferentes materialidades, texturas, archivos y sonidos.</p>
--------------------------------	---	---

<p style="text-align: center;">ARCHIVOS INSITUCIONALES</p>	<p>Presentación de archivos institucionales: judiciales, médicos, educativos, científicos, etc.</p> <p>¿Cuál es ese nuevo sentido que quieren darle a este material? ¿Qué preguntas pueden venir a iluminar nuestro presente? ¿Dónde están las grietas y contradicciones del material?</p> <p>Transformar lo institucional en un material expresivo.</p> <p>Laboratorio de proyectos: Criterios, ideas, pro- puestas, reflexiones y lecturas alrededor delas temáticas y preguntas escogidas.</p> <p>Recolección de materiales de archivo</p> <p>Reescritura y montaje. Ensayo y error como proceso de creación. pruebas de montaje y puesta en escena para descubrir las posibilidades de nuestro archivo.</p>	<p>Desarrolla un trabajo que resignifique el archivo institucional.</p> <p>Descubre problemáticas y contradicciones que conserva el archivo.</p> <p>Explora una intervención expresiva del archivo.</p> <p>Propone un punto de vista propio y una pregunta atingente.</p> <p>Reconoce y aplica procedimientos audiovisuales capaces de crear una atmósfera visual y sonora particular.</p>
---	---	--

16.- Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

El curso se propone como un laboratorio de experimentación práctica que comprende: trabajo de montaje durante la clase, la revisión y discusión de los avances de los diferentes ejercicios, clases lectivas y visionado de obras que trabajen en base a material de archivo,

Se propone un ambiente cercano y reflexivo para abordar las temáticas que los estudiantes deseen desarrollar. Un espíritu pedagógico que tiene como intención descubrir en conjunto y con apoyo los procesos creativos de cada uno de los participantes.

- I- Entrega y reflexión de conocimientos teóricos
- II- Visionado y discusión sobre filmes que proponen diversas formas de aproximarse al archivo.
- III- Trabajo en clase
- IV- Reflexión y visionado de avances de trabajo.

17. Evaluación

Tipo de evaluación

Modalidad

Descripción de la evaluación	Cantidad	Porcentaje	Contenidos considera-
------------------------------	----------	------------	-----------------------

dos

Resultado de aprendizaje al que contribuye	Indicadores de logros de aprendizajes
--	---------------------------------------

En paralelo y encontrando puntos de contacto con los contenidos reflexionados en clase, cada alumno realizará tres ejercicios de máximo 3 minutos con tres diferentes materialidades. Los avances del proceso son visionados y comentados frente al curso, con el objetivo de advertir motivaciones, exploraciones o preguntas de los realizadores. Estas instancias se comprenden como una posibilidad de aprender del proceso propio como del de los otros.

1. Archivos Familiares propios o ajenos.

2. Archivos Institucionales (médicos, judiciales, científicos, educativos, etc.)

3. Archivo de elección libre

Cantidad: 3

Porcentaje: 33,3% cada evaluación

Resultado de aprendizaje al que contribuye:

- Conocimientos y habilidades para determinar una pregunta y un punto de vista personal.
- Habilidad para resignificar el archivo desde sus posibilidades plásticas y de montaje.
- -Construcción de estructuras de montaje desde los materiales recolectados.
- Habilidades para combinar y tejer diferentes materialidades y herramientas.

Indicadores de logros de aprendizajes:

- Capacidad para proponer preguntas que tengan una relación emocional y política con los intereses de cada estudiante a través del trabajo material con los archivos.

18. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 75%

Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

19. Bibliografía Obligatoria

- Didi-Huberman, Georges. *Arde la imagen*. 2012
- Bonet Eugeni (2002). "Desmontaje Documental".
- Catelli, Nora (2006). *En la era de la intimidad. Seguido de "El espacio autobiográfico"*,
- Beatriz Viterbo Editora, Rosario.
- Comolli, J. (2009). "Documento y espectáculo".
- Didi-Huberman G. *El archivo arde*. Texto publicado en: Zimmermann, L., Didi-Huberman, G., et al, *Penser par les images*. Editions Cécile Defaut, Nantes, 2006, pp. 11-52.
- Farocki, H. (2013) "Qué es un estudio de edición" en "Desconfiar de las imágenes".
- Foucault Michel (1970), "El apriori histórico y el archivo" en *La arqueología del saber*, pág
- 214-223.
- Guasch Anna Maria (2005), "Los lugares de la memoria. El arte de archivar y recordar".
- Jelin, E. (2002), "Los trabajos de la memoria" (De la colección "Memorias de la represión";)
S.XXI de España Editores. Madrid.
- Montanari, T. P. (2018). *Procedimientos visuales para la creación de un 'guión expandido' a
- partir de la confusión y las preguntas en el cine de Ignacio Agüero*. *Conexión*, (9), 124-141.
- Derrida, J. (1997). *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.
- Weinrichter, Antonio. (2009) "Metraje Encontrado" Fondo de publicaciones del Gobierno
- de Navarra. España
- Veliz, M. (2017). *Un archivo anacrónico y disyuntivo, la Fuga*, 20. [Fecha de consulta: 2021-
- 08-27] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/un-archivo-anacronico-y-disyuntivo/860>

20. Bibliografía Complementaria

- Donna Haraway. *The Companion Species Manifesto: Dogs, people, and significant otherness.* (2003).
- Iris Van der Tuin. *New feminist materialisms.* *Women's Studies International Forum* (2011).
- Johanna Caplliure. *Escrito sobre la piel. La memoria tatuada en la obra autobiográfica de Naomi Kawase.* *Daimon.* (2016)
- Laura Mulve. *Placer visual y cine narrativo* (1975).
- Nora Catelli. *En la era de la intimidad.* (2006)
- David E James . *To free the cinema : Jonas Mekas & the New York underground.*(1992)
- Marguerite Duras. *Écrire.* Paris: Gallimard. (1993).
- Antonio Weinrichter. *Un concepto fugitivo. Notas sobre el film- ensayo.* (2007).
- Rebecca Solnit. *Wanderlust.* (2000).
- Maria Negroni. *Archive Dickinson.* (2013).
- En Gregorio Martín Gutiérrez (ed.), *Cineastas frente al espejo (Madrid, T&B / Festival Internacional de Cine de las Palmas).*
- Negroni María, *El arte del error.* 2016.
- Ortega, María Luisa (2008). *Las modulaciones del "yo" en el documental contemporáneo.*

21. Filmografías.

Recollection (Kamal Aljafari)

Sink or Swim (Su Friederich)

Sans Soleil (Chris Marker)

Sueños de Hielo (Ignacio Agüero)

Tierra Sola (Tiziana Panizza)

Rio Turbio (Tatiana Mazú)

News from home (Chantal Akerman)

No home movie (Chantal Akerman)

No sex last night (Sophie Calle, Greg Shephard)

El silencio es un cuerpo que cae (Agustina Comedi)

La Vida Dormida (Natalia Labaké)

Visión Nocturna (Carolina Moscoso)

Esquirlas (Natalia Garayalde)

Katatsumori (Naomi Kawase)

Nitsutsumarete (Naomi kawase)

Las Lindas (Melisa Liebenthal)

No intenso agora (Joao Moreira Salles)Prison

Images (Harun Farocki)

Meshes of the afternoon (Mya Deren)

Malqueridas (Tana Gilbert)