

ARCHIVO, COMUNICACIÓN Y CULTURA

La construcción de la memoria a través de la imagen

PRESENTACIÓN

Archivo, comunicación y cultura. La construcción de la memoria a través de la imagen

Manuel de la Fuente Soler

Universitat de València

manuel.delafuente@uv.es

 0000-0002-5269-5663

Silvia Guillamón Carrasco

Universitat de València

silvia.guillamon@uv.es

 0000-0001-7504-0750

Desde su surgimiento a finales del siglo XIX, el cine se ha presentado como un documento que refleja la realidad. Al margen del carácter controvertido de esta asunción que disimula su dimensión representacional, resulta indudable que el primer contacto con los espectadores produjo un impacto en la mirada antes que un interés por la narración. Los trabajadores que salían de la fábrica de los hermanos Lumière, los pasajeros que aguardaban la llegada de un tren a la estación de La Ciotat o los jugadores de cartas que compartían bebidas en una mesa ante la divertida mirada de un camarero reflejaban estampas cotidianas del presente en unas imágenes que, vistas hoy, suministran nu-

merosos detalles de aquellos tiempos. El valor documental del cine mudo se acrecienta ante la circunstancia de los pocos films conservados –alrededor del diez por ciento–, de modo que las imágenes filmicas, al igual que las fotográficas, adquieren un estatuto de auténtico tesoro.

Con el paso de los años, los avances tecnológicos y las políticas archivísticas conducentes a la preservación de este material permitieron constatar la relevancia del cine para elaborar los procesos de memoria, en casos como el papel testimonial de los supervivientes del Holocausto, la denuncia de los conflictos bélicos o la reivindicación de los derechos civiles. Es así como la investigación sobre archivo cuenta, a día de hoy, con una trayectoria ampliamente consolidada en el campo de los *memory studies*, los estudios culturales y de la comunicación. Los archivos permiten nuevas elaboraciones de modelos históricos y sociales, pero también proporcionan una base para repensar el patrimonio cultural y artístico. Estos enfoques se basan en la memoria de primera persona (testimonios, autobiografías, autorretratos, diarios), así como en la transmisión de los recuerdos en la memoria de las segundas y terceras generaciones, pero además incluyen otros objetos de estudio, no sólo las películas documentales o archivos fotográficos, sino también los textos que pueden ayudar a preservar y reconstruir la memoria colectiva, rescatar la voz y la mirada de sujetos disidentes, proporcionar narrativas contrahegemónicas, servir como herramienta de denuncia o establecer vínculos de continuidad entre pasado y presente.

Este monográfico se propone abordar el análisis de diversos textos filmicos y fotográficos que contemplan un amplio uso del archivo: desde su uso documentación o remediación, hasta la práctica del anachivismo, la estetización de lo documentable o la ficcionalización. Se inserta en el proyecto de investigación *Archivos en transición: Memorias colectivas y usos subalternos* (Trans.Arch), financiado por la Unión Europea como parte del programa MSCA-RISE (acciones Marie Skłodowska-Curie), y cuenta con el número de referencia 872299. El consorcio está formado por ciento tres investigadores de nueve universidades, cuatro latinoamericanas (Universidad Nacional de Tres de Febrero y Universidad Nacional del Litoral en Argentina, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia) y cinco europeas (Goethe-Universität en Alemania, Univerzita Palackého v Olomouci en la República Checa, Università Roma Tre en Italia y las Universidades de Sevilla y Valencia en España). El objetivo del proyecto es examinar las funciones y usos actuales de los archivos en el contexto de las crisis asociadas con la globalización.

En consonancia con este objetivo, los artículos que componen este volumen se adentran en el análisis de manifestaciones textuales tan diversas como el álbum fotográfico familiar, el documental de denuncia, el documental restitutivo, el *mockumentary*, la animación documental, el documental inmersivo o el de la

vida salvaje. De este modo, los textos ponen de relieve las distintas propuestas representacionales, a la vez que destacan su carácter autoral y disidente respecto a los temas, formas y estéticas más clásicas. No en vano, la articulación entre memoria y resistencia atraviesa las diferentes reflexiones planteadas: los vínculos entre memoria y migraciones, la relación entre colonialismo y memoria, la activación de la memoria en la práctica testimonial feminista, la recuperación de la memoria del colectivo LGBTQ+, la construcción de una memoria familiar o la memoria traumática de los supervivientes son algunos de los temas que convergen en esa apuesta por vincular la memoria individual y la lucha colectiva.

Los cuatro artículos iniciales transitan las modalidades menos convencionales del documental. El texto de Adela Cortijo, "Los documentales reconstituyentes y poéticos de Alain Resnais: *Toute la mémoire du monde* (1956)", revisa la obra del cineasta francés, uno de los máximos exponentes del documental literario, a través del análisis de uno de sus cortometrajes más particulares, donde el autor rinde homenaje al templo de la memoria. Por su parte, Jordi Revert, en "La memoria dibujada: trauma, reconstrucción y archivo en el documental animado. Los casos de *Vals con Bashir* (Waltz with Bashir, 2009) y *Flee* (2021)", se detiene en dos films del presente siglo para centrarse en sendos ejemplos sintomáticos del cine de animación. El trabajo de Beatriz del Cal y Javier Moral, "Archivo, memoria y conciencia afroamericana: *Traveling while Black* (Roger Ross Williams, 2019)", ofrece un análisis situado en el documental inmersivo y propone una revisión de los conflictos étnicos de la segunda mitad del siglo XX. En "Le peuple migrateur (2001) o el documental de vida salvaje como archivo espectral", María Teresa Lajoine indaga en el valor archivístico del género documental de vida salvaje. Son, en definitiva, trabajos que se detienen en diversos aspectos sociopolíticos del archivo.

Los siguientes artículos ponen la lupa en las producciones realizadas en España: en "Archivo y familia en el cine español contemporáneo: el caso de la ficcionalización de *My Mexican Bretzel* (Nuria Giménez Lorang, 2019)", se recorre la historia del cine documental para mostrar los límites del documental contemporáneo; en "Isabel Coixet y el momento *Me Too*: denuncia de la violencia sexual en *El techo amarillo* (2022)", Isabel Menéndez explora el impacto del feminismo para una mayor concienciación en la lucha contra los abusos y desigualdades de género, desde el trabajo de una de las realizadoras más relevantes del cine español; y "Discursos en los márgenes: testimonio, activismo y disidencia sexual en el documental español contemporáneo" ofrece una cartografía de las diferentes tendencias de los documentales LGBTQ+; y Awatef Ketiti, en "El valor performativo de la fotografía en la resignificación de la memoria de los mayores LGBTQ+", aborda, desde los estudios etarios, el análisis de álbumes familiares como fuente documental para la reconstrucción de historias de vida.

Para finalizar, nos fijamos en el contexto hispanoamericano. Isadora Guardia, en “El quehacer de las imágenes: el trauma y la memoria prestada en el cine documental”, vincula la imagen con los procesos subjetivos de búsqueda de la identidad; el texto de Karen Genschow, “Archivo (audio/visual) y memoria del colonialismo en Latinoamérica: *Buscando a Isla de Pascua. La película perdida* (2015) y *Apenas el sol* (2020)”, observa dos documentales que abordan historias coloniales situadas en el siglo XX en sendas regiones de la periferia latinoamericana, legibles ambas en términos de colonialismo interno; y el artículo de Silvana Santucci, “Cuestión de formas: Notas a la relación documental cubana entre archivo y disidencias”, indaga en la relación entre “archivo” y “disidencia” en el cine cubano. De este modo se concluye un volumen que ofrece una amplia perspectiva, tanto geográfica como temática, de las posibilidades de intervención que ofrece el archivo cinematográfico y fotográfico.