

LAS DINÁMICAS DE LA IDENTIDAD EN EL ARTE CINEMATográfico

Nicole Campanaro - Jala Deluca Risueño - Giselle Kiferling -
Sol Molina - Cecilia Cappannini
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

El siguiente análisis funciona sobre la obra *Legajos* (2019), realizada por Tomás Bird, Marías Fernanda Elles, Giselle Kiferling y Ariana Zima. Se trata de un cortometraje documental que habla sobre la recuperación de legajos de estudiantes desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Esta obra nos permite problematizar diferentes aspectos del arte vinculados a la estética, la política y la identidad, como también la relación permanente entre ellos, a su vez reconociendo al arte como discurso social e intervención cultural.

Desde la mirada de estudiantes de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de La Plata, y como trabajo final de Estética en el año 2020, retomamos la obra realizada en la Cátedra de Realización II B para analizar la politización del arte y los conceptos de presencia/ausencia, sin olvidar lo que significa que una obra sea una acción artística y una acción política. Buscamos, finalmente, que este trabajo sirva como un paso más para estar cada vez más cerca de hacer valer la identidad latinoamericana no como algo del pasado, sino como un presente y un futuro.

Palabras clave: Centro/Periferia, identidad, acción artística/acción política

Aspecto estético del arte latinoamericano

El cine como manifestación artística dentro de la cultura contemporánea actual aún presenta características que se pretenden universales sobre el cómo hacer arte. Éstas son causas y efectos de la problematización que trae la globalización en las culturas nacionales de cada país, en especial aquellas pertenecientes al *Tercer Mundo*. Esta suerte de convivencia cultural nos invita a pensar como artistas desde la situacionalidad de cada una de las comunidades afectadas por la globalización por medio y uso de la praxis.

Es por ello que consideramos primordial reflexionar sobre la propia producción artística e indagar en la reconfiguración de las identidades culturales, cuyo impacto es tan importante en el ámbito artístico.

En ese sentido, en el análisis de *Legajos* intentamos generar un cuestionamiento argumentado sobre algunas de las diferencias que se pueden hallar desde nuestra posición latinoamericana identitaria, entre aquello que producimos y aquello que

recibimos, y cómo eso se ve reflejado en cine. Asumimos, así, el gran peso que contiene el valor político sobre esta obra y nos enfocaremos, para ello, en la expansión que tiene la dimensión estética, la función social y la identidad del arte.

En el concepto de la globalización la diversidad llama a las marginalidades culturales a recurrir al arte para denunciar las condiciones de miseria y opresión social existentes, reconfigurar identidades y visibilizar memorias sepultadas. Esta etapa de multiculturalismo estimuló a un creciente proceso de socialización y antropologización del arte que insiste más en la politización de los contenidos, en la expansividad denunciante y contestataria que en la retórica significativa de las poéticas del lenguaje. En Latinoamérica este proceso se agudiza aún más, ya que los centros esperan de ella que muestre un compromiso con la realidad. Se produce así una tensión entre lo estético y lo político, que se traduce al problema entre centro-periferia como plantea la autora Nelly Richard (2006).

La mirada internacional (Estados Unidos y Europa) sólo espera que la periferia (arte latinoamericano) ilustre su compromiso con la realidad a través de una referencialidad del contexto, excluyéndose así de su competencia en *artifícios discursivos*. Por lo tanto, lo latinoamericano, en la escena internacional, sólo queda remitido al *contexto* y no al arte, a la diversidad cultural (lo social, lo político) pero no a las problemáticas formales y discursivas del lenguaje estético. Mientras el centro se los reserva, la periferia es condenada al naturalismo de la representación (transparencia referencial, explicitud de los contenidos, subordinación ilustrativa).

En cuanto a la obra seleccionada, la visión europea la catalogaría en la periferia. Sería asociada con lo sensible (como la naturaleza, el cuerpo), despojándola de simbolicidad, abstracción conceptual y mediación reflexiva. En este sentido, la crítica de arte no la juzgaría en cuanto a su forma y a su manera de crear el audiovisual, y este cortometraje no ocuparía un rol hegemónico dentro de lo establecido en las formas de hacer obras de arte, es decir, no se tomarían en cuenta los planteamientos estéticos diversos que pueda presentar.

Toda sociedad reflexiona sobre las causas profundas de sus conflictos y el cine, en tanto manifestación artística, logra integrar lo icónico y lo lingüístico (imagen y sonido), convirtiéndose de esta manera en uno de los medios más utilizados a la hora de denunciar ciertos sucesos que, en este caso, construyen el entramado social desgarrado por la última dictadura. Siendo así, *Legajos* (2019) abre nuevas perspectivas sobre lo que una sociedad confiesa de sí misma y lo que también niega, relacionando la identidad estudiantil, y por ende, al estudiante como *enemigo* del gobierno de aquella época (entendiéndolo como todo aquel que cuestionaba al régimen). El centro vincularía esto con la expresividad denunciante de los significados y politización de los contenidos, ya que se trata de un cortometraje fuertemente arraigado a la historia Argentina y la dictadura militar: clarifica su contenido fuertemente político, reafirmando al final con la voz de la narradora que indica la importancia de conocer el pasado para entender el presente. No obstante, no consideramos que por eso, es decir, por el predominio de lo político, esta obra debe ser excluida de la crítica de la forma, sino que al contrario presenta tanto forma como contenido.

La esencia de este cortometraje es visibilizar las memorias. Si bien coincidimos en algunos planteos que hace la función-centro (Richard, 2006), refutamos la idea de que las obras latinoamericanas se vinculan siempre con lo sensible (el origen), condicionando la posibilidad de hacer un manejo de la simbolicidad, como también nos oponemos a la asociación retrógrada de lo latinoamericano con una imagen primitiva, haciendo a un lado los recursos de discursividad y suponiendo una ausencia de la mediación. En la obra seleccionada (y en casi todas las obras aunque sea de manera indirecta), hay una búsqueda estética que construye la forma.

A continuación, algunos aspectos de *Legajos* (2019) que demuestran nuestro planteo: desde la retórica, aunque se percibe en la composición de los planos una imagen en tono vacío con un estilo estético un poco libre, en conjunto con una fotografía naturalista; como realizadoras proponemos ejercer una lectura desde su profundidad y pensar que esta construcción visual *primitiva* funciona como cimiento y representación de la ausencia que dejaron en la subjetividad los hechos narrados. En otras palabras, se demuestra un simbolismo constantemente a partir del trabajo de los recursos.

Desde la construcción sonora, es notoria la no nacionalidad argentina de la narradora, pero más allá de que superficialmente se lo puede percibir como un recurso que no atiende al estereotipo hegemónico, invitamos a entenderlo como una búsqueda de desafío entre el paso de la identidad (condicionante) hacia la subjetivación. No se utilizó un acento argentino porque lo que la obra tiene de trasfondo supera esa división nacional. La temática no es excluyente y acerca los acontecimientos a cualquier otro espectador cruzando los límites geográficos. Desde esta perspectiva, se priorizan aquí recursos para construir la subjetividad y ya se deja atrás el eje de la identidad, entendida desde una concepción esencialista. Es por estos tipos de análisis más profundos que, afirmamos, se pone a la altura del arte crítico (Richard, 2006).

En parte, la mirada del centro parece verlo todo desde un extremismo total y nos hace plantear la idea de que la mediación que se sostiene de la representación centro-periferia no está entendida desde su totalidad. Es decir, pareciera que el centro se consolida como el poseedor de un sentido único de la abstracción, cerrándole el paso a otras perspectivas en la puesta en acción de la forma. Lo que proponemos con este planteo, es repensar la posición desde la que se entiende a la obra (la crítica) y liberar el peso del contexto desde el que se la realiza. Creemos fundamental entender al arte como una intervención cultural que presenta la posibilidad de adaptarnos a nuevos puntos de vista y juzgar estos puntos e intervenciones culturales desde los mismos criterios formales.

La función social del arte

La técnica reproducible trajo consigo nuevas formas de concebir arte, entre ellas la fotografía y el cine, por lo que introduce también una nueva manera de pensar el arte y su relación con la política. Sabemos que el legajo forma una parte fundamental de la identidad del estudiante, por lo que la obra apela a la importancia de la recuperación de los legajos faltantes haciendo funcionar, de esta manera, la dialéctica presencia-ausencia que plantea Eduardo Grüner (2004) vinculando los legajos a los desaparecidos. Como parte del arte reproducible, el cine tiene la posibilidad de llegar a grandes públicos de manera simultánea traduciendo esa llegada al acercamiento del arte tradicional sobre las grandes masas.

Si bien Benjamín no explica en qué consiste la politización del arte concretamente, entendemos que contribuye a la consolidación de un arte socialmente

comprometido que disuelva la alienación en las comunidades, entonces, el cine se convierte en un buen medio para este fin (Buchar, 2009). Teniendo esta última premisa en mente podemos problematizar la función que cumple la obra elegida en términos de ser un instrumento para la emancipación de las masas.

Legajos (2019) fue producida y exhibida en un año donde las políticas de identidad y memoria no estaban a la orden del día, por lo que reivindicar esas políticas es un buen paso para generar una conciencia colectiva; sobre todo si tenemos en cuenta que su reproductibilidad técnica le agrega mucho valor exhibitivo a la obra. El documental no sólo denuncia los sucesos ocurridos en la última dictadura militar sino que la estética y la técnica tienen como fin reclamar la vigencia de políticas de reparación de legajos de aquellos desaparecidos. Que estos tipos de obras circulen en diferentes espacios, ya sean políticos, culturales, o incluso que formen parte de festivales industriales, significaría una mayor comprensión y consenso colectivo respecto a la causa de los desaparecidos. Sin embargo, la reducción del espacio de exhibición a un limitado ámbito académico no termina de construir una politización del audiovisual aunque haya sido ese su fundamento primario. No podemos negar el efecto politizante que habrá tenido al momento de su presentación, pero su circuito de exhibición acotado a una cátedra deja afuera más espectadores de los que se quisiese, por lo que el discurso relevante sobre la importancia de la recuperación de los legajos de desaparecidos queda desdibujado entre otros proyectos e ideas al igual que su función social.

La identidad del arte

En primer lugar, hay que diferenciar la *identidad*, en tanto concepto moderno vinculado a la *interioridad individual* (sujeto moderno), de la noción de *representación*, un término también moderno pero definido como el mecanismo de construcción de la identidad (Grüner, 2004). En *Legajos* (2019) hablamos de una identidad estudiantil: el legajo. Éste no sólo consta de datos de un alumno, sino de su historia académica, que la última dictadura militar se encargó de borrar todo intento de definir una cultura nacional mediante la violencia de la represión de aquella época. Hablamos, entonces, más puntualmente de los legajos de los estudiantes desaparecidos.

Según Grüner, toda obra artística ocurre en torno a una dialéctica entre *representante* y *representado*, donde la representación simbólica de un objeto es en realidad la eliminación visual misma del objeto y por ende, se plantea una distancia imaginaria entre los mismos que a veces es respetada, otras fusionada u otras eliminada. En esta obra notamos precisamente que los desaparecidos (ausencia) son condición para que el poder del régimen político exista (presencia), pero la dialéctica no se da sólo al servicio del poder, sino también en términos de búsquedas ideológicas, ya que los desaparecidos (ausencia) además son parte constitutiva de la reconstrucción de los legajos (presencia) que posterior a la dictadura se comienza a desarrollar como fuerza cultural y colectiva, recuperando así la identidad. Citando a Grüner, se trata de la “reconstrucción de las representaciones e identidades colectivas con fines de resistencia a la opresión” (Grüner 2004: 92).

En esta lógica, por lo tanto, la distancia entre representante y representado existente en un primer momento, evidencia la distancia idealizada de la corruptibilidad del poder, pero cuando surgen los legajos, situándonos en un mundo globalizado y capitalista con nuevas tecnologías de la web, notamos que la obra seleccionada y analizada es un audiovisual

que directamente líquida aquella distancia. Lo que verdaderamente importa es el impacto social de este documental en la actualidad, es la acción que se construye en un presente abierto a un futuro, en el cual la concientización *desde abajo* sigue siendo muchas veces, un desafío. Al fin y al cabo, en una sociedad siempre existen tensiones entre aquellos que dominan y aquellos que son dominados, siendo los que dominan quienes se apropian muchas veces de la noción de identidad, como el centro de la periferia. La identidad, asimismo, encierra una paradoja que la determina como una autorrepresentación imaginaria, ya que las representaciones nacionales y verdaderas se desarrollan sobre representaciones ficticias (Grüner, 2004) y quizás, esto explique algunas cuestiones con respecto a la desaparición de 30 mil personas en la última dictadura militar, cuya mayoría eran estudiantes universitarios y estudiantes aficionados a la literatura o al arte, transformando así la identidad estudiantil.

Conclusión

La capacidad colectiva y la reproductibilidad técnica propia del cine, debe propiciar, además del entretenimiento, nuevas formas y figuras de representación en el arte. Es en Legajos (2019) donde evidenciamos esa búsqueda de nuevas identidades poniendo en práctica diferentes dialécticas mencionadas en el análisis, para intentar superar esa crisis de representación en el arte. El trabajo estético junto con lo político en este documental, nos pone a reflexionar sobre nuestra función como artistas, comprometiéndonos a superar esa barrera crítica centro-periferia, pudiendo combinar ambas dinámicas para crear un nuevo tipo de cinematografía comprometida tanto social como estéticamente hacia el mundo del arte. Entendemos, entonces, que salir del límite que nos fue dado abre las posibilidades de igualdad y nos podemos manifestar mediante un arte politizado sin dejar de lado la dimensión artística, dado que están íntimamente vinculados.

Para que la obra en cuestión se dote de sentido es fundamental saber su contexto y así se pueda interpretar esta construcción de una identidad propia. Romper con el esquema impuesto de la hegemonía para poder revalorar nuestro cine latinoamericano, pensado desde nuestra propia concepción de arte y de lo estético, y no desde una industria cultural globalizada que suprime nuestra sociedad y cultura. Es decir, proponer una comunicación entre la obra y el espectador desarticulando las visiones estabilizadas e institucionales, mostrando que hay siempre diferencias posibles.

BIBLIOGRAFÍA

Buchar, I. (2009). Arte autónomo y arte politizado. En *Cuestiones del arte contemporáneo*. Buenos Aires: Emecé.

Grüner, E. (2004). Conflictos de la identidad y el debate de la representación. *La Puerta* 1(1).

Richard, N. (2006). El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de identidad. En *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes* (comps). Barcelona: Paidós Ibérica.

Filmografía:

Bird, T., Elles, M., Kiferling, G. y Zima, A. (realizadores). (2019). *Legajos* [documental]. Argentina. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=pkD5cybMknM&t=14s&ab_channel=GigiKiferling