

GAMBOA FILMS: UN VIAJE DESDE LOS FILMS - HUÉRFANOS AL CINE DE APROPIACIÓN. CUANDO EL PATRIMONIO FÍLMICO SE CONVIERTE EN UNA MINA DE ORO.

Eva B. Noriega
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes,
Departamento de Artes Audiovisuales

Resumen

Este trabajo investiga la producción de cine de found footage reciente realizado a partir de archivo fílmico que conforman films colectivos cuyo objetivo es señalar la necesidad de preservar y difundir los archivos audiovisuales como patrimonio cultural. Se pone énfasis en los conceptos: films-huérfanos y preservación audiovisual para abordar el trabajo colaborativo entre archivistas y artistas. Y a partir de los casos examinados se propone un proyecto de intervención local basado en found footage: *Cortos revisitados*.

Palabras clave: Archivo - Found-footage - apropiación - Films-huérfanos - cine-encontrado

Muestras y films colectivos de found footage. ¿Qué los motiva?

En este trabajo¹ se intenta presentar una producción reciente de cine de found footage que surge como proyecto de difusión y creación de cortometrajes en base al archivo público de la Fundación Cineteca Pública de Santander, Colombia, una institución destinada a la preservación del patrimonio cultural audiovisual (en soporte fílmico y videográfico) y estudiar a partir del mismo las relaciones que se tejen entre el archivo, los museos y la investigación académica o artística. Partimos de la *Muestra Audiovisual de found footage "Gamboa Films"* (2014) realizada en Colombia para arribar a ciertas nociones relacionadas con las prácticas de archivo, los "films huérfanos"² o el cine de apropiación para definir el contexto general en que surge y proponer algunas ideas que nos acerquen a comprender los usos contemporáneos del archivo.

La *Muestra Audiovisual de found footage "Gamboa Films"* (2014) fue realizada a partir de material de archivo fílmico de la Fundación Cineteca Pública (Funcinep) de Santander, Colombia, fundada en el mismo año 2014 con la misión de conservar, restaurar y difundir imágenes en movimiento de la región. El proyecto se inició con una convocatoria abierta a realizadores de toda Sudamérica para que participen realizando cortometrajes de Found Footage en base al material de los años 1936-1968 restaurado y digitalizado de la 1ra productora cinematográfica de Santander y contó con la producción general de Pablo José Enciso, quien estudia, produce y promueve activamente intercambios en el campo audiovisual entre Colombia y Argentina. Una vez compilada la muestra se inicia la

¹ Este trabajo forma parte de una investigación en curso llamada "Heterotopías del Cine en el Arte Contemporáneo-Dinámicas intermediales, poéticas de pasajes y mutaciones del espectador llevada a cabo dentro del Programa de Incentivos de la Facultad de Bellas Artes y estudia las formas en que el cine - tanto fílmico como electrónico - actualmente denominado "analógico" por oposición al digital, puede generar nuevas obras y manifestaciones artísticas, como cortometrajes, performances, obras de cine en vivo y de streaming que re-configuran otros espacios de proyección y circulación audiovisual.

² Félix-Didier, P. (2010). Sin techo ni ley: films "huérfanos", archivos y found footage en *Cine encontrado ¿Qué es y a dónde va el found footage?* Catálogo del BAFICI.

circulación por distintos espacios en Colombia y en Argentina, en algunos casos se trata de la proyección de los cortos individuales y en otros, de la *Muestra Audiovisual* completa que incluye ocho cortometrajes de realizadores de Argentina, Colombia, Chile y Venezuela. Además de la circulación por los circuitos cinematográficos habituales la *Muestra "Gamboa Films"* se exhibe en la plataforma web de la Fundación y en Vimeo, siendo uno de los objetivos principales difundir el trabajo que viene realizando la Cineteca Funcinep. Como también promover la participación de realizadores, hacer circular sus obras y las nuevas lecturas surgidas del encuentro entre los realizadores/as y esos materiales. Cuando decimos trabajo, nos referimos a la función que cumplen las cinematecas de salvaguardar los archivos fílmicos y audiovisuales de la región y contribuir a su preservación como parte de la memoria patrimonial de una región o un país. Establecer criterios de almacenamiento, catalogación y preservación colaborando con otros archivos más pequeños o más experimentados, llevar adelante acciones de formación, difusión y sobretodo garantizar a la población el acceso a esos archivos, darlos a conocer y promover la investigación o la intervención artística de los mismos.

En Argentina podemos mencionar *Sucesos Intervenidos* (2015), un proyecto de características similares, coordinado desde el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de la ciudad de Buenos Aires por su directora Paula Félix-Didier, para este filme colectivo fueron convocados 25 directores y directoras que realizaron respectivamente 25 cortometrajes en base al mismo material de archivo del mítico noticiario cinematográfico *Sucesos argentinos* de las décadas del '40, '50 y '60 del siglo veinte. Como expresara Félix-Didier "uno de los objetivos de este proyecto es demostrar que los archivos no son espacios polvorientos y cerrados sino también herramientas creativas que permiten nuevas formas de acercarse y usar las imágenes". (Télam, 2015).

En el primer caso los cortos podían ser de hasta 5 minutos de duración y en el caso de los *Sucesos Argentinos* las reglas dictaban un máximo de 3 minutos de duración. Este proyecto se exhibió en salas de cine, en la sede del Museo del Cine y otros espacios de circulación y los cortos también están disponibles para verse en internet.³

En la misma línea y con anterioridad a "*Gamboa Films*" podemos incluir aquí el Proyecto realizado por el colectivo *Joystick* (Andrea Gómez y Ricardo Duque) de apropiación colectiva llamado los *Archivos Mayo* (2005), en el que la digitalización de la obra del cineasta amateur Mario Posada Ochoa de Medellín, Colombia suscita diferentes lecturas y cortos de found footage.⁴

Es importante destacar en esta línea de acción, por su aporte dinamizador al papel que los archivos históricos de radio y televisión juegan en el campo de la cultura de nuestro país al *Archivo Prisma* lanzado en 2015. *Archivo Prisma* es la página web del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina y tiene como misión "Preservar, digitalizar y democratizar el acervo audiovisual de los medios del Estado" (Archivo Prisma, 2015), para lo cual además de tener presencia en Internet a través de un canal de YouTube y una página en Facebook⁵ se realizaron *Los Cortos del Archivo*, con la dirección de Alejandro Fernández Mouján y Hernan Khourian.

Los cortos del Archivo Histórico de RTA son piezas audiovisuales que no exceden los tres minutos de duración. Cada una de ellas está construida a partir de un archivo mayor que se puede ver en su versión completa y sin edición, es decir, tal como ha sido preservado por el Archivo Histórico de RTA, en esta página web. Los cortos que presentamos pretenden ir a contrapelo del uso que se ha vuelto casi excluyente en el medio televisivo. No tratan de

³ *Sucesos Intervenidos* se puede ver completo en Vimeo. [en línea] <https://vimeo.com/110509227>

⁴ *Archivos Mayo*, colectivo *Joystick* (2005) se basa en el archivo fílmico de Mario Posada Ochoa filmado entre los años 1945-1968. Inicialmente se lanzó en formato DVD acompañado de un libro con información adicional de los videos y del proyecto. [en línea] <http://www.jstk.org/proyectos/mayo/>.

⁵ Para acceder a los contenidos de *Archivo Prisma* se puede consultar el canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8_K7bDkWkuPaKkDTDqVyQw. Los Cortos del Archivo histórico de RTA se encuentran [en línea] <http://www.archivoprisma.com.ar/cortos-del-archivo/>

agitar denuncias ni de subrayar traiciones, sino de devolvernos a un instante tan puntual como indeciso de nuestro pasado, capturado y a veces también producido por las cámaras. (Archivo Prisma, 2015)

A partir de los casos mencionados podemos dar cuenta de una actividad creciente de intercambio, solidaridad y urgencia por difundir aquellos materiales que se consideran "patrimonio cultural" de todos, un impulso creativo ligado a la difusión de los archivos, la mayoría de estos casos no persiguen fines de lucro sino que se enmarcan dentro de actividades culturales y creativas y que buscan llamar nuestra atención sobre un hecho que es a la vez tan alarmante como ignorado en el campo audiovisual: la preservación de nuestros archivos fílmicos, magnéticos y digitales, que se encuentran en muchas ocasiones dañados, podridos, perdidos y sin posibilidad de restaurarse.

Los films-huérfanos

En términos de las operaciones de apropiación y estilos que se observan en estos films colectivos, hay muchos recursos en juego, ya sea por la mezcla de imágenes de archivo con otras ajenas al archivo, la recreación de la banda de sonido, el uso experimental de soportes y re-encuadres o encadenamientos, ralentí y otras formas analíticas de revisar la imagen, las formas de montaje o las obras de ficción realizadas a partir de esos archivos. Metáforas, asociaciones conceptuales, temáticas o irónicas. Las restricciones impuestas en cada proyecto, no sólo en cuanto a la duración sino al uso de las imágenes, la experiencia y contexto de las realizadoras propone o condiciona, muchas veces, el sentido buscado en cada obra. Sin embargo, podemos ver una coincidencia en casi todos sobre el material de base utilizado, generalmente de descarte, abandonado o negado, para Félix-Didier: ese "metraje encontrado" proviene frecuentemente de espacios ajenos al archivo institucional: mercado de pulgas, cestos de basura, colecciones personales y hallazgos felices en sótanos y altillos recompensan a menudo al buscador de imágenes (Félix-Didier en Listorti y Trerotola, 2010) que busca donde nadie lo hace. Son los noticieros cinematográficos de Sucesos Argentinos, films - huérfanos que el Museo del Cine busca recuperar para que tengan una nueva vida; o aquellos que Wees detalla tan minuciosamente:

Noticieros y documentales, películas de propaganda, educacionales e industriales, reportajes turísticos, imágenes de archivo, dibujos animados, películas pornográficas, antiguas películas mudas, largometrajes de Hollywood, anuncios y concursos de televisión, telediaros y demás desechos de las industrias de cine y televisión. (Wees, 1998: 127)

Mediante la práctica de la apropiación y la experimentación se logran efectos distanciados o de excavación arqueológica del material. "La naturaleza y grado de esta complejidad y acumulación de niveles [*layering*] depende del tipo de imágenes encontradas por el cineasta y del trabajo específico de yuxtaposición que se les aplica en cada caso (Wees, 1998:127) cuyo análisis excede los objetivos de este trabajo.

Por otra parte, desde la perspectiva de Jaimie Baron, la estrategia empleada "no trata tanto de movilizar esos archivos en forma transparente, como evidencia, testimonio o relato sino de disponer de los materiales de archivo como imágenes para que, ante ellos, el espectador simule la experiencia de estar presenciando (o estar en) un archivo, y que pueda interpretar lo que ve siguiendo fragmentos y huellas.⁶ (Baron, 2007: 14) Incluso los que le dicta su propia memoria frente a la aparición de personajes conocidos o momentos importantes de la historia.

⁶ «Rather than simply mobilizing archival materials in a transparent manner, the four films I wish to discuss(...) figure the archive itself and thus simulate for the viewer the experience of being in an archive, of following and trying to make sense of fragments and traces.» Baron, J. Traducción propia.

Aquí es donde el trabajo del archivista se encuentra con el del artista y se funde en un solo trabajo continuo que da nueva vida a las imágenes, proponiendo una radical reconsideración del pasado audiovisual como forma de activismo y fuente de reflexión crítica. (Félix-Didier en Listorti y Trerotola, 2010).

Dentro de este contexto, el Departamento de Artes Audiovisuales de la Facultad se encuentra llevando adelante la tarea de recuperar, limpiar, digitalizar y difundir el material fílmico de la vieja Carrera de Cinematografía de La Plata, cerrada por la última dictadura cívico-militar. Se trata de producciones diversas, algunas desconocidas (incluso hay latas sin identificar) y trabajos realizados por alumnos de aquel momento. Además de reconocer y apoyar el hecho de recuperar el patrimonio audiovisual de la carrera, se propuso el Proyecto *Cortos revisitados* a la 4ª Bienal Universitaria de Arte y Cultura, que consiste en producir cortos en forma colectiva tomando con materia prima el archivo de la vieja carrera.⁷ La convocatoria se extiende a alumnos, docentes y graduados y se propone tender un puente entre los viejos archivos y los nuevos, y generar un marco de reflexión y capacitación sobre las mejores formas de preservar nuestro archivo actual, es decir, las tesinas de grado presentadas en los últimos años de la carrera: ficción, documentales, performances en vivo para que estén disponibles para el futuro.

Hoy en día el cine de found footage despliega su potencial y su vínculo con los archivos, museos y cinematecas y se considera un aliado vital para hacer conocer la problemática situación de los archivos (de diversos soportes) a la vez que un medio de renovación de las imágenes en su dimensión expresiva, histórica y cultural.

Referencias bibliográficas y audiovisuales

Estrenan "Sucesos Intervenidos", Agencia Télam (2015). Télam [en línea]. Consultado el 10 de mayo de 2016 en <<http://www.telam.com.ar/notas/201502/94149-cine-estreno-sucesos-intervenidos-noticieros-sucesos-argentinos.html>

<http://www.telam.com.ar/notas/201502/94149-cine-estreno-sucesos-intervenidos-noticieros-sucesos-argentinos.html>>

Listorti Leandro y Trerotola Diego (comps.) (2010). *Cine encontrado. ¿Qué es y adónde va el found footage?*. Félix-Didier, Paula, «Sin techo ni ley. Films "huérfanos", archivos y found footage"». Ciudad Autónoma de Bs. As., Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

Baron, Jaimie (2007). *Contemporary Documentary Film and "Archive Fever": History, the Fragment, the Joke* (2007). *The Velvet Light Trap, No 60*, Austin, TX, University of Texas Press. pp. 13-24.

Wess, William (1998). *Forma y sentido en las películas de found footage: una visión panorámica*. *Archivos de la filmoteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen*, (30), 124-135.

⁷ Al momento de presentar este trabajo se presentó el Proyecto de creación audiovisual *Cortos revisitados* (Eva Noriega, Ana Pascal) a la 4ª BUAYC, una propuesta de cine encontrado con material de la vieja Carrera de Cinematografía de La Plata, sin contar con mayor precisión sobre el futuro de ese proyecto.

Archivos Mayo (2005) colectivo *Joystick*. [en línea]. Consultado el 10 de junio de 2016 en <<http://www.jstk.org/proyectos/mayo/>>.

Archivo Prisma (2015). Archivo Prisma [en línea]. Consultado el 10 de junio de 2016 en <<http://www.archivoprisma.com.ar/>>.

Muestra Audiovisual de found footage "Gamboa Films" (2014), en Vimeo. [en línea]. Consulta 20 de abril de 2016. Disponible en línea: <<https://vimeo.com/111667757>>.