

1100

el tlacuache

CENTRO INAH MORELOS

Viernes 27 de octubre, 2023

Un relato sobre el Documental y el Cine doméstico

Lorena Reyes Castañeda

Entrar a la sala de cine, es una experiencia sensorial, caminar por el pasillo, con tus palomitas en mano, oliendo ese característico olor de maíz tostado con aceite o mantequilla, llevar tu ticket en mano y revisar mentalmente en qué asiento te sentarás, sí en medio de la sala o a un costado, porque tal vez, la sala esté llena, una vez localizado tu asiento, te sientas, te acomodas para poder vivir una experiencia de cuadro por cuadro, la magia comienza desde que entras al pasillo de la sala o tal vez desde que comienza aparecer la primer imagen de la película, así la experiencia cinematográfica empieza...

Sala de cine en Cineteca Nacional, Coyoacán, México, Año: 2023.

La creación del cine comenzó con una serie de innovaciones tecnológicas, científicas y artísticas llevadas a cabo por personas que experimentaban con la imagen en movimiento y quienes se encontraban en diversos puntos del globo terráqueo, que en un punto coincidieron dando vida a la cinematografía. Es así como a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los científicos e investigadores como son, Nicéphore Niépce (Francia), los hermanos Lumière (Francia), Thomas Alba Edison (EUA), Georges Méliès (Francia), entre otros. A partir de ese momento el 7° arte se crea y comienza a tener más invenciones para poderse disfrutar, no solo en lo visual, sino también en el sonido, en efectos visuales, en vestuario, en el equipo técnico a usar, en la parte de actores, en el maquillaje y más aspectos que actualmente conocemos.

El cine empezó con la imagen en movimiento, filmando escenas de la vida cotidiana, como era la interacción de una familia, los trabajadores saliendo de una fábrica, ver un caballo correr, un tren en movimiento, siendo así un cuadro con objetos que se desplazaban de un punto a otro y mediante este suceso de capturar dichas imágenes, comenzó la difusión, la construcción y el establecimiento de imaginarios culturales, sociales, históricos, geográficos, entre otros.

Cinematógrafo Lumière, Foto: Sspl / Getty images.

Cine documental

El Documental es “[...] el tratamiento creador de la realidad”

- John Grierson

John Grierson fue un cineasta, productor y crítico cinematográfico escocés (1898 – 1972), él fue quién acuñó el término *documental* dentro del cine, señalando que el actor y las escenas tomadas en el mundo real en crudo, daban una mejor idea de la sociedad, que las versiones ficcionales, por lo que el cine documental da una mejor idea de la sociedad, por lo tanto, la potencia del documental es una forma de observar, de forma más directa, la vida, la cotidianidad.

El documental es un género cinematográfico que puede replicar la realidad, es la evidencia y el argumento, no es creado para divertir o entretener, su verosimilitud tiene que ver con la capacidad de dar registro audiovisual de los eventos que acontecen y quedan grabados/ filmados con una cámara, que posteriormente serán editados en donde podrá ser llevada la edición dependiendo de las decisiones de la producción. Así el Documental es el registro audiovisual de la realidad articulando un discurso, un retazos de la realidad, filmados o registrados de manera visual y sonora, se da una interpretación de lo que se entiende por realidad, ya que cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad distinta, *vale la pena el cine documental en el mundo, nos permite ver y conocer las maneras de interpretar la realidad del otro* (González, Everardo, 2020).

1. <https://shorturl.at/gikNU>[Consulta agosto, 2023]

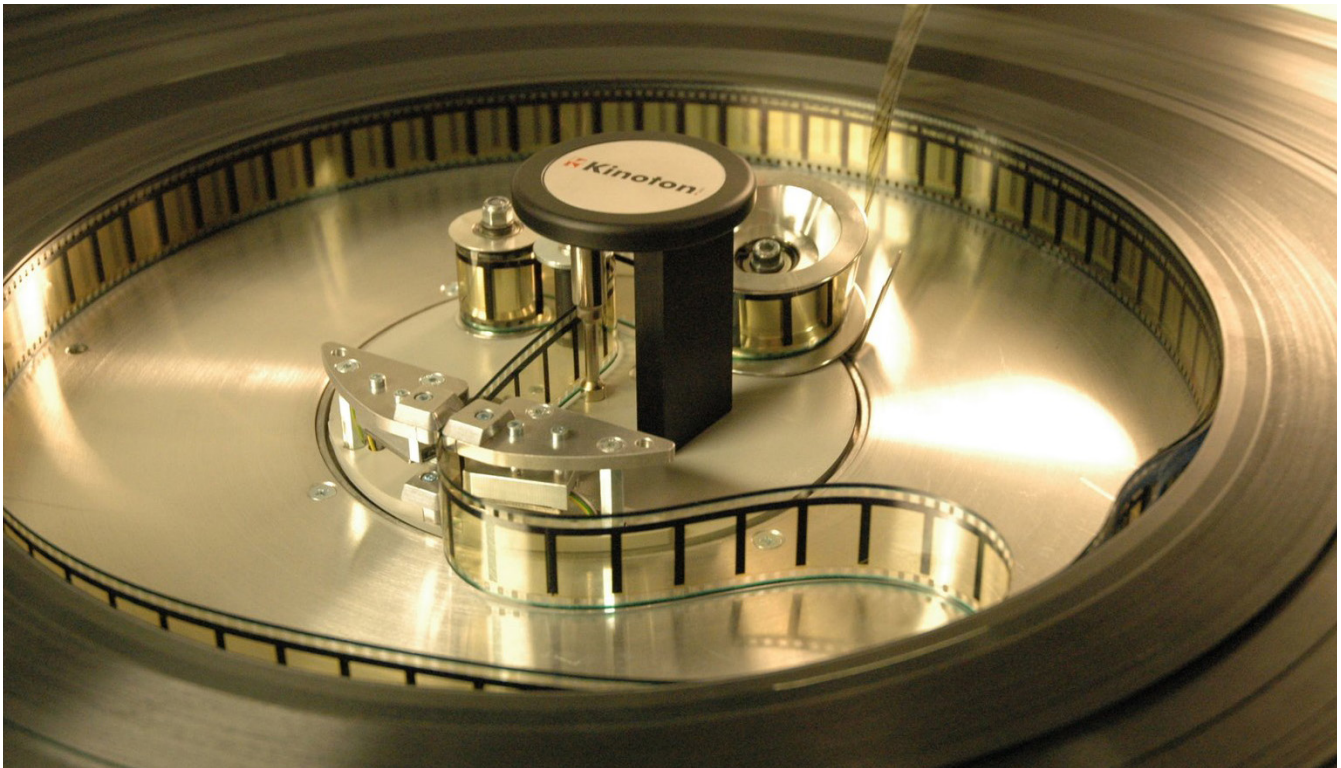
Casetes VHS, Centro de Información y Documentación, Centro INAH Morelos, Fotografía: Lore ReCa, Año: 2023, Morelos, México.

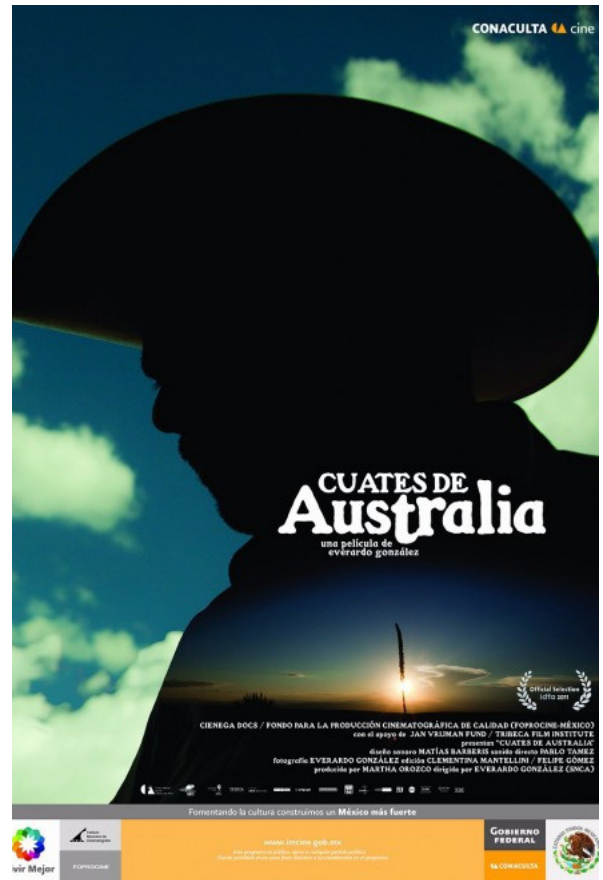
Películas resguardadas en latas, Cinoteca Nacional, México, Año:2023.

Cinta de celuloide. Fotografía: <https://www.freeimages.com/>

El documental es útil, es una parte de las artes audiovisuales, su valor tiene que ver con su “construcción narrativa” y cómo se adapta a la cinematografía y a la dramaturgia de elementos que vienen de lo real (González, Everardo, 2020). El documental es una herramienta de denuncia y de registro, una herramienta para la información responde a necesidades del cineasta o autor de la pieza documental. Así mismo, captura sucesos o vivencias de personajes, que continúa, aún después de los créditos y eso establece ciertas posiciones éticas: que tenga cierta base sobre la verdad y su construcción y tener cuidado de no dañar a las personas que salgan en el documental, así mismo el documental puede ser reflexivo y narrativo.

El documental ha traído imágenes al mundo, de lo que era inaccesible o de lo que era distante. Everardo González, cineasta mexicano, distingue entre documento o pieza elaborada de esos documentos que un día serán un “documental”, actualmente, hay un fácil acceso a dispositivos o equipos de registro, propiamente no existe una articulación de discurso, en dicha articulación, es donde se construye la pieza cinematográfica. El documental es parte del 7° arte, responde más a la necesidad del autor o autores, puede ser una herramienta de transformación, de memoria, de archivo, puede ser una extensión del pensamiento del autor, por lo tanto, da identidad y preserva la memoria.

Cartel del documental “Cuates de Australia”, Dirección: Everardo González, País: México, Año: 2012, Duración: 73 minutos.

Imagen del acervo de Cineteca Nacional, México.
<https://www.instagram.com/cinetecanacionalmx/>

Patricio Guzmán, documentalista chileno, señala “un país sin documentales, es como una familia sin un álbum familiar”, así el documental registra los buenos o los malos momentos de un suceso o evento social, cada fotograma tiene un valor y tiene grabado un momento de la historia en imagen y sonido. El valor del documental o de la no ficción tiene que ver con el legado y de la construcción de la memoria.

El documental proporciona un discurso y *el tiempo le da valor al documental* (González, Everardo, 2020), ya que tiene registrado no solo eventos o sucesos sociales, sino ambientales, formas de hablar, de entender el mundo, las cuales acontecieron en un momento de la historia de la humanidad, por lo tanto, es dejar esa evidencia, para que, en un futuro, alguien analice, use, deconstruya y construya a partir de ese material audiovisual.

Archivo audiovisual como Documental

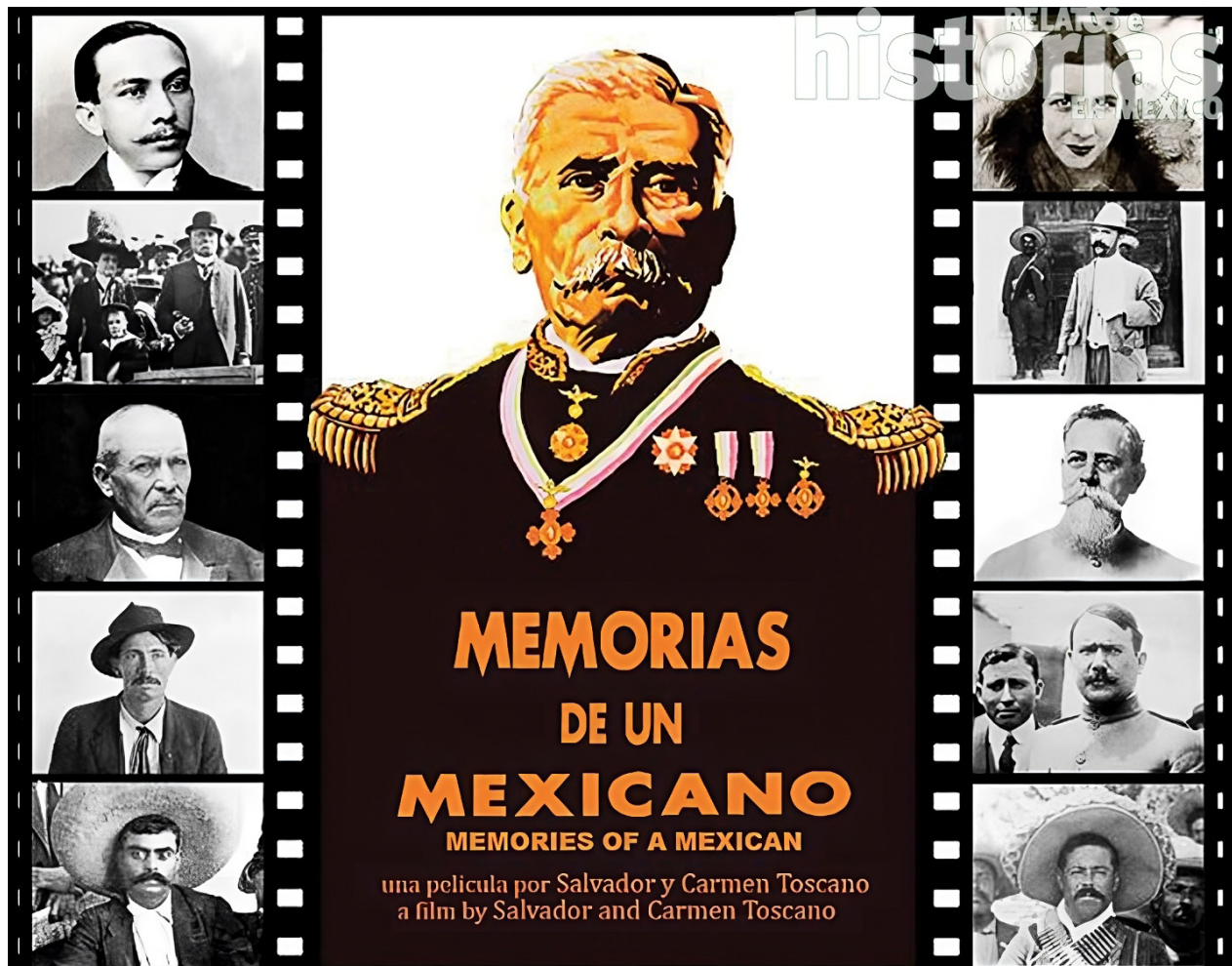
■ ■ ■ ■ El valor del patrimonio audiovisual fue reconocido por la UNESCO en 1980, lo cual modificó la percepción sobre la herencia documental, ya que solo se enfocaba en material impreso y libros, ■ ■ ■ ■ con ese hecho, los registros y contenidos sonoros, visuales y audiovisuales (contienen registros de hechos, creaciones y pensamientos sociales) comienzan a ser parte de los archivos. Por ■ ■ ■ ■ lo tanto, la UNESCO, empieza a ser uso del concepto *imágenes en movimiento*, las cuales son una serie de imágenes que se registran en un soporte, como podría ser cinta de celuloide, discos, casetes, entre otros. Los archivos audiovisuales son parte de la herencia audiovisual de la Humanidad, siendo ésta, imágenes fijas, imágenes en movimiento y sonidos, los que se encuentran dentro de un soporte y que serán reproducidos por medio de un dispositivo tecnológico (Rodríguez, Perla, 2019); es importante la preservación de estos materiales, ya que su pérdida sería un problema social, afectando a las industrias creativas, pues se perderían bienes culturales de un valor histórico invaluable (Rodríguez, Perla, 2019).

Imagen del material resguardado, Cineteca Nacional, México.
<https://www.instagram.com/p/CfkjVplvmBE/>

Cartel conmemorativo de la película "Memorias de un mexicano", Dirección: Carmen Toscano y Salvador Toscano, País: México, Año: 1950, Duración: 100 minutos (<https://shorturl.at/ewxP2>).

El Documental es un testimonio de la historia y es un medio de información (León, Lucía, 2021)). Los archivos audiovisuales proporcionan material para crear el Documental, el cual tiene un abanico de *posibilidades creativas*, muestran una postura ante un tema, reivindican una experiencia y un momento de una vivencia y brindan un discurso efectivo con el espectador (Ruiz, Juan de Dios, 2020).

Crear contenidos audiovisuales es mostrar acontecimientos de un momento determinado, son registros con una huella en específico de la persona que graba o filma, así mismo, la apropiación de imágenes *ajenas* o de archivo, el montaje y la recontextualización, da un nuevo sentido, un ejemplo es *Memorias de un mexicano*² (1950), Carmen Toscano realiza por medio de una compilación de noticieros filmados por su padre Salvador Toscano (pionero del cine de no-ficción, era silente mexicana) éste documento audiovisual, en donde muestra 30 años de memoria documental mexicana, a través de imágenes en movimiento, comparte momentos de la Revolución Mexicana y enseña al México de principios del siglo XX, así, las imágenes en movimiento (de archivo) sirven como antecedente de un evento sociocultural, histórico, familiar o de la vida cotidiana, en ningún momento, ponen en entredicho su valor como prueba histórica.

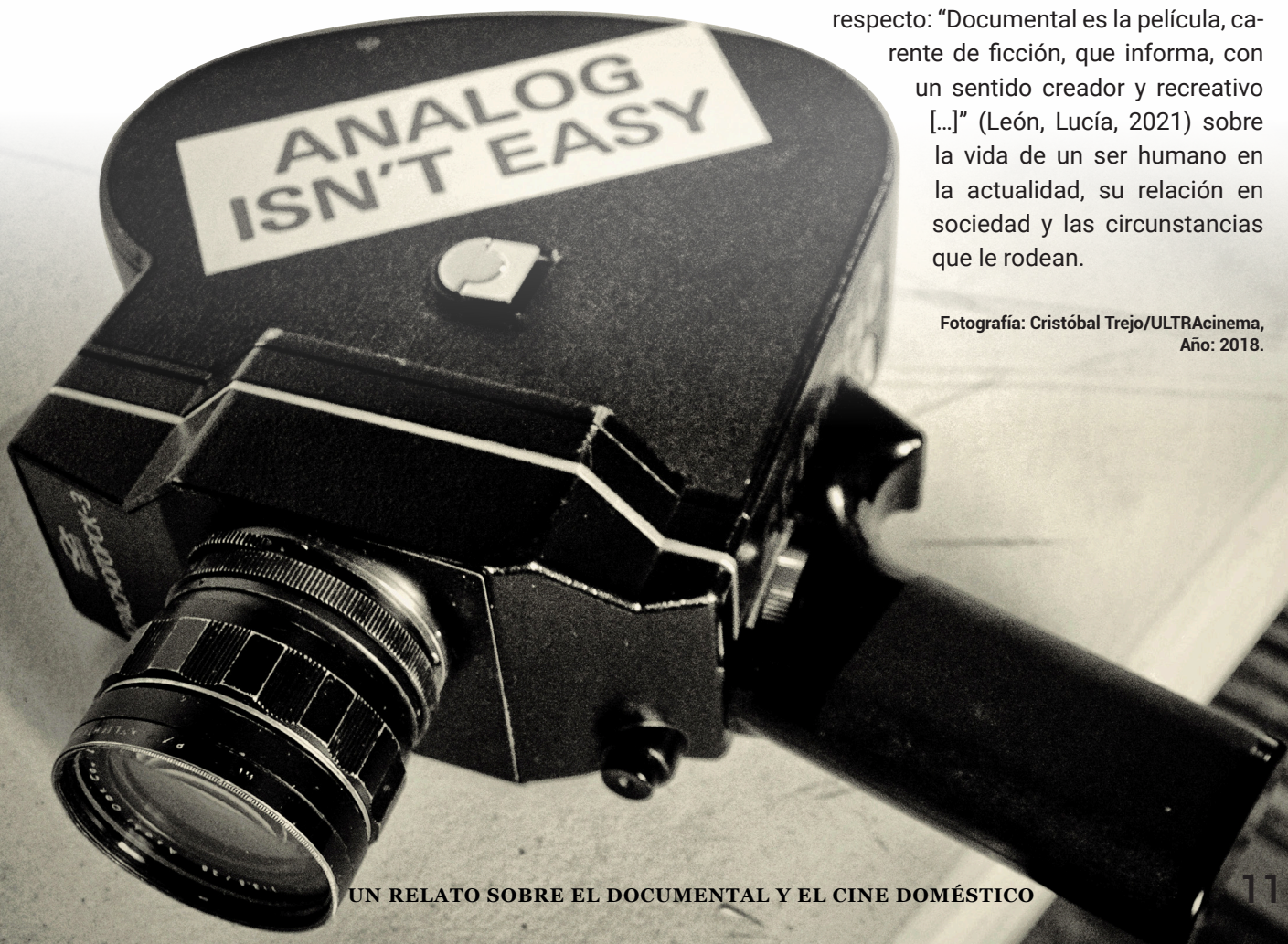
2. <https://bit.ly/46Ji11J>

Los avances tecnológicos han ayudado a la creación y grabación de imágenes en movimiento, con sonido o silente, existe una cantidad importante de producción documental realizada en nuestro país y Latinoamérica, por lo que, el archivo es usado como “documento, portador de verdad y registro inalterable” (Lanza, 2010) que transmite información de manera incuestionable.

El Documental tiene ciertas características, las cuales son, 1) trata de hechos y actos verídicos, muestra escenas auténticas, las cuales pueden ser interpretadas por el realizador, por lo que uno de los objetivos es informar sobre el hecho; 2) se presenta la realidad de modo creativo. El Documental es parte del cine por tanto puede entretener y dar información educativa, cultural y sensible al espectador; 3) refiere a la época actual o brinda la noción de acontecimientos que sucedieron en un tiempo exacto, que pueden seguir siendo actuales (López, José, 1960). Con lo anterior se puede retomar la definición que hace Lucía León, al respecto: “Documental es la película, carente de ficción, que informa, con un sentido creador y recreativo [...]” (León, Lucía, 2021) sobre la vida de un ser humano en la actualidad, su relación en sociedad y las circunstancias que le rodean.

Fotografía: Cristóbal Trejo/ULTRAcinema,
Año: 2018.

Cine doméstico

México país que cuenta con tradición de conservación de archivos documentales y audiovisuales, pues existe un creciente interés privado e institucional por recuperar, coleccionar y volver accesible los materiales fílmicos. Los archivos audiovisuales son parte de la memoria de un lugar, de una familia, de una sociedad por lo que instituciones de gobierno o del sector privado han comenzado a identificar, preservar y divulgar las imágenes en movimiento de todo tipo, como es el *cine doméstico*, el cual podría ser visto como un documento audiovisual o visual que registra sin llevar a cabo una construcción planeada y pensada,

característica que es parte de su identidad, como menciona Liz Czach, investigadora y archivera canadiense, señala que el cine doméstico cuenta con una “cámara temblorosa, panorámicas rápidas, cabezas cortadas, planos desenfocados y dedos delante del lente” (Czach, Liz en Olivares, Diego, 2022), por lo anterior, el cine doméstico o case-ro fue subestimado por la comunidad archivística, cuestión que ha cambiado, ya que es un registro audiovisual (cine-documento) por lo que los realizadores de cine documental o de ficción, pueden acceder a dicho material para incorporarlos en sus nuevas obras-películas.

Fotografía: Cristóbal Trejo/ULTRACinema, Año: 2018.

Cineteca Nacional, Fotografías: Lore ReCa,
Año: 2022, Coyoacán, México.

El cine doméstico o casero se ha ido incorporando a los archivos audiovisuales de instituciones como son la Cineteca Nacional de México, la que cuenta con el proyecto Archivo Memoria, están dedicados a preservar, digitalizar, catalogar y difundir películas en pequeño formato como es 16mm, 9.5mm, 8mm y súper 8mm, siendo filmaciones de cine experimental, películas familiares, documental, filmaciones antropológicas, materiales censurados, entre otros documentos audiovisuales. Estos documentos fílmicos son “un reflejo del contexto sociocultural donde fueron creadas y juntas construyen un reflejo de la sociedad”³ en este caso la mexicana.

Como señala el proyecto Archivo Memoria, la finalidad de contar con acervos audiovisuales es reinterpretar y compartir dichos materiales para tener un lugar para la creación, y crear es dar lugar a nuevos proyectos de investigación, de reapropiación y de montaje (edición) de las imágenes en movimiento, por lo que cada realizador que retome tales imágenes va a dar un nuevo valor, ya sea, simbólico o estético.

3. <https://shorturl.at/ajCO1>

Imagen del Archivo Fílmico Reyes, Año: 2023, México (<https://shorturl.at/lnqJP>).

Así mismo, no solo los proyectos para conservar, preservar y digitalizar archivos audiovisuales son creados por parte de instituciones nacionales o estatales, también las hay privadas o independientes, como es el Archivo Fílmico Reyes ubicado en Toluca, Estado de México, comenzó con la colección de películas caseras sobre viajes familiares de realizador-es anónimos, así mismo tiene cintas donde aparecen personajes importantes como son artistas, líderes sociales y presidentes, también cuenta con películas animadas. Ezequiel Reyes⁴ es Ingeniero en electromecánica y cineasta mexicano, quién ha realizado películas mediante el uso de cine casero, reconstruyendo historias y reflexionando por medio de la narración momentos familiares filmados o grabados en estas cintas, algunos de sus trabajos son *Familia desconocida* (2012) y *¡Allá vienen!* (2018). En la actualidad, el Archivo Fílmico Reyes busca desarrollar proyectos de largometraje documental, investigar y buscar material de imágenes de archivo para llevar a cabo producciones nacionales e internacionales.

4. <https://shorturl.at/vyEIK>
<https://bit.ly/3Q79A3c>

Cartel del cortometraje documental "Allá vienen", Dirección: Ezequiel Reyes, País: México, Año: 2018, Duración: 8 minutos.

Imagen del Archivo Fílmico Reyes, Año: 2023, México.
<https://www.facebook.com/ArchivoReyes>

Cartel ULTRACINEMA XII, ULTRACINEMA, Año: 2023, México.

Otro ejemplo de lo que se puede realizar con archivos audiovisuales es lo que realiza el Festival itinerante Ultracinema⁵, siendo un programa de cine experimental y reciclado, brinda un espacio para las nuevas propuestas audiovisuales en el país, promueve la experimentación audiovisual en diversos tipos de formatos. Este festival se encuentra comprometido con el archivo audiovisual y la selección que se presenta es material fílmico encontrado o rescatado del cual pueden hacer uso de fragmentos de autoría diversa y de este modo resignificar el discurso de la obra original.

5. <https://ultracinema.x10.mx/>

Baticine, Año: 2020, Tepoztlán, Morelos.
<https://www.facebook.com/baticine>

El cine en todos sus formatos y con la gran producción no podría llegar a distintos rincones del mundo para ser exhibido sin las salas de cine, cine en casa o cineclubes, como es la propuesta realizada por Viviana García, directora del Baticine, un lugar con una pequeña sala de cine, donde se proyecta un *Archivo de cine popular mexicano*, el cual es resguardado y compartido, este lugar tiene doble objetivo, uno es dar un espacio a la comunidad, recrear experiencias⁶ de comunidad entre niños, jóvenes y adultos alrededor de una película, así mismo, interactuar y tener una experiencia más allá de la película, han contado con invitados para crear un diálogo entre espectador y realizador/ reparto/ especialista. Al mismo tiempo, se han dado a la tarea de restaurar películas importantes del cine mexicano como son *La mujer murciélago* (1968), *El Fantasma del Convento* (1934), *La llorona* (1933) y las dos primeras películas del Santo. De esta forma, se puede ver cómo el cine doméstico, de archivo, independiente, experimental, reciclado, familiar, cobra vida a partir de acciones como es: ver por su preservación, conservación y difusión y al mismo tiempo, se dan nuevos significados, una vez que el espectador lo observa, lo siente y lo vive en una proyección.

6. <https://bit.ly/49cfU1U>

Cartel de la película "Santo contra Cerebro del Mal", Dirección: Joselito Rodríguez, País: México, Año: 1958, Duración: 70 minutos.

Cartel de la película "El Fantasma del convento", Dirección: Fernando de Fuentes, País: México, Año: 1934, Duración: 85 minutos.

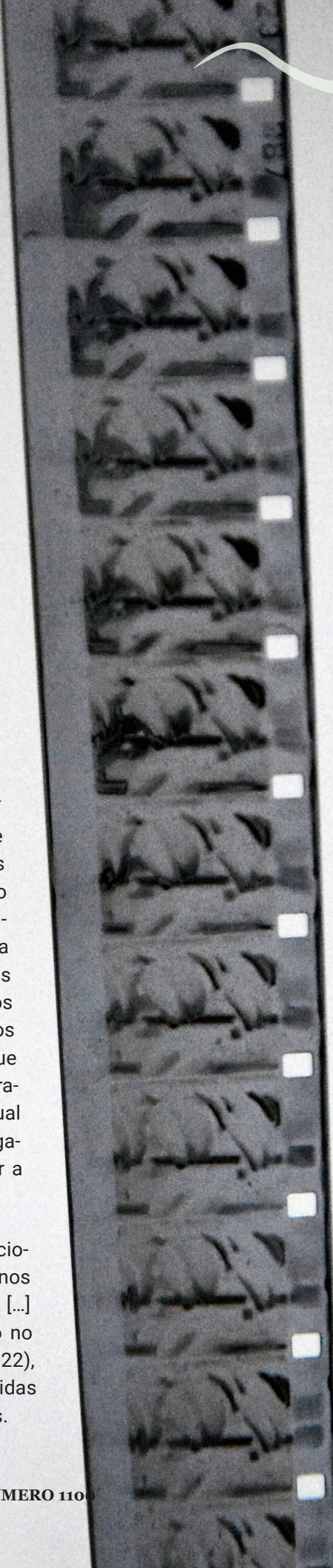

Cartel de la película "La mujer murciélago", Dirección: René Cardona, País: México, Año: 1968, Duración: 80 minutos.

El cine doméstico tiene como característica completar su función al momento de la proyección, “el instante en que se restituye la promesa de ver -y volverá a ver- lo registrado” (Olivares, Diego, 2022), las filmaciones creadas de forma casera o familiar cambian de significado, cuando éstas son abandonadas, donadas o entregadas sin un contexto, por lo tanto, al ser proyectadas con un nuevo público, la interacción entre los participantes y el film dará un nuevo sentido e información, lo que podría ayudar a identificar lugares, momentos de un lugar y a reconocer personas, algunas de estas grabaciones muchas veces mantienen en el anonimato a la persona que tomó una cámara y comenzó a filmar, de esta manera, el registro audiovisual de privado pasa a ser público (Lagos & Figueroa en Olivares, Diego, 2022).

¿El cine doméstico puede ser pensado como cine nacional? Una posible respuesta señala que proteger la industria cinematográfica implica defender la identidad local, por tanto, el poder del cine puede articular la imagen nacional, así mismo, las películas amateurs son importantes cuando un país carece o cuenta con poca producción (Czach, Liz en Olivares, Diego, 2022), es así como el cine doméstico marca un hito, siendo parte, de la cinematografía de una nación ya que complementa las formas de hacer cine. Al mismo tiempo, tiene usos como son: por medio de la digitalización de los archivos audiovisuales, se realiza la difusión que permite a las personas, a las comunidades y a la sociedad en general utilizar dichas imágenes en movimiento para construir relatos propios sobre su pasado trayéndolo al presente; estos documentos ofrecen *un punto de vista original sobre la vida privada* y que a investigadores les aporta elementos históricos, culturales, sociales, entre otros; son parte de la memoria individual y colectiva y se tiene acceso a imágenes (inéditas) de lugares o personas, de manera que se acerca al espectador a determinado sitio en un momento histórico.

El cine doméstico es un “material filmado por aficionados es de algún modo más puro, más auténtico, menos sujeto a manipulación con fines comerciales o políticos [...] auténticas pepitas de historia social que de otro modo no se registrarían” (Houston, Penélope en Olivares, Diego, 2022), este tipo de cine aporta imágenes que pueden ser sometidas a nuevas creaciones e interpretaciones cinematográficas.

Fotografía: Cristóbal Trejo/ULTRAcinema, Año: 2018.

Fotografía: Cristóbal Trejo/ULTRAcinema, Año: 2018.

Los archivos audiovisuales que custodian las producciones amateur, profesionales, independientes, entre otras, son testigos del interés que existe por ver y volver a ver lo filmado, hacen uso de plataformas digitales con acceso libre o por medio de cuotas, para acercar dichos materiales a las personas no importando su ubicación geográfica, solo que puedan tener un dispositivo móvil con acceso a internet para poder dar *play* a la reproducción o como en un inicio de las proyecciones, prender el proyector, montar la película y oprimir el botón para que comenzarán a correr los fotogramas 24 cuadros por segundo y maravillarse por las imágenes en movimiento.

Y así, en uno, dos, tres... la magia corrió a veinte cuadros por segundo, te maravillaste con la historia, la fotografía, el guion, la música, la edición y tus ganas de volver a repetir esa experiencia no cesan porque el séptimo arte te transporta a otros mundos, donde la realidad o la fantasía te dan un millón de posibilidades de imaginar que, tal vez, otro mundo es posible y que, gracias a el invento del *cinematógrafo*, tal vez, ésta experiencia no hubiera sido posible, así, una vez más, como ritual, te levantas del asiento, el cuál vuelve a su posición original, te sacudes las palomitas, atesoras la experiencia y caminas hacia el pasillo para salir de la sala y regresar a la realidad.

Bibliografía

Clemente, José L., “El cine documental español”, Madrid, Ediciones Rialp, S. A., 1960, pp. 23-24.

Cruces Blanco, Esther, “Historias inquietantes: archivos y archiveros en el cine” en Discurso de ingreso como Académica de Número, pp. 59-72, 2017.

“El nacimiento del cine. Carpeta 1. La Era del Imperio (1873-1914/1918)”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. [Consulta 14 de septiembre 2023] (<https://shorturl.at/biyUX>)

Grierson, John. “First Principles of Documentary” en Barsam, Richard Nonfiction film theory and criticism, Editorial E.P. Dutton, New York, 1976.

Lanza, Pablo H. (2010) “Usos del archivo en el cine documental latinoamericano contemporáneo: los documentos sobrevivientes” en Cine Documental, no. 1, año 2010. ISSN 1852-4699. (<https://shorturl.at/efqwB>)

León Brandi, Lucía. “El cine documental” en Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales, no. 79, 2021. (<https://shorturl.at/eIRSX>)

Olivares Jansana, Diego, “Archivos, repertorios y usos del cine doméstico huérfano: la experiencia del Proyecto filmoteca.cl” en *Dixit* 36 (2), pp. 40-55, 2022.

Raurich, Valentina, “El Documental como Significante. VI Congreso Chileno de Antropología”. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, 2007, Valdivia.

Rodríguez Reséndiz, Perla Olivia, “Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales: una alternativa de colaboración científica” en *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información* 34 (84), pp. 135-149, 2020.

Ruíz Gómez, Juan De Dios, “Reflexión sobre el archivo familiar y su uso en el cine documental” en *Boletín Antropológico*, vol.38, núm. 99, pp. 159-189, 2020.

TEDx Talks, “El cine documental no sirve para nada. Everardo González. TEDx Ciudad de México”, Video de YouTube, 12:08’, Publicado el 06 de agosto 2020. (<https://shorturl.at/CHPWZ>)

Toscano, Carmen dir. “Memorias de un mexicano”, agosto 1950, <https://shorturl.at/aiO17>

Zapata, Msc Carlos Alberto, “La gestión archivística de los datos: un imperativo que no da espera” en *ARKHÉ. Allí donde las cosas comienzan*. Boletín digital de la Asociación Latinoamericana de Archivos, núm. 82, 2023.

Coordinador editorial:
Erick Alvarado Tenorio

Sigue nuestras redes sociales:

/Centro INAH Morelos

el tlacuache

CENTRO INAH MORELOS

**Órgano de difusión de la
comunidad del INAH Morelos**

Consejo Editorial

Erick Alvarado Tenorio

Giselle Canto Aguilar

Eduardo Corona Martínez

Raúl Francisco González Quezada

Mitzi de Lara Duarte

Luis Miguel Morayta Mendoza

Tania Alejandra Ramírez Rocha

*El contenido es responsabilidad
de sus autores.*

Karina Morales Loza
Coordinación de difusión

Emilio Baruch Quiroz Tellez
Formación y diseño

Apoyo operativo y tecnológico
**Centro de Información
y Documentación (CID)**

Sugerencias y comentarios:
difusion.mor@inah.gob.mx

Crédito portada y contraportada:
ULTRAcinema, Año: 2018.
Fotografía: Cristóbal Trejo.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro INAH Morelos
Mariano Matamoros 14,
Acapantzingo, Cuernavaca,
Morelos.