

PRÓLOGO. A MODO DE ETNOGRAFÍAS EXPERIMENTALES

Virginia Villaplana y Montse Romani

“Una película no puede resolver las cuestiones sociales, políticas, que plantea, sino que registra hasta qué punto dichas cuestiones no están aún resueltas, la dificultad, el malentendido, el conflicto, la falta de solución y a veces su imposibilidad.”

Alejandra Riera, *Maquetas-sin-cualidad*, 2004.

“The works I have been producing can be viewed in general as different attempts to deal creatively with cultural difference (the differences both between cultures and within a culture). They seek to enhance our understanding of the heterogeneous societies in which we live, while inviting the viewer to reflect on the conventional relation between supplier and consumer in media production and spectatorship.”

Trinh T. Minh-ha, *Identity and Representation*, 1996.

El programa de cine y vídeo *Prólogo. A modo de etnografías experimentales* que presentamos en esta edición de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, tiene su origen en las reflexiones sobre estética geopolítica, género y globalización que distintas narradoras audiovisuales, desde los años ochenta hasta la actualidad, están desarrollando en contextos sociales y culturales localizados. Siguiendo la línea discursiva propuesta en el ciclo que organizamos el año pasado, este programa mantiene el interés por las recientes narrativas del video-ensayo que siguen indagando en la politicización de los relatos de género y la construcción de subjetividades. Las autoras Berke Bas, Hito Steyerl, Trinh T. Minh-ha, Tracey Moffat, Sally Gutierrez, Caecilia Tripp y Lisl Ponger, sitúan las nuevas condiciones globales en las que se muestran las representaciones sobre la clase, la raza, y el sexo mediante la generación de imágenes documentos.

Prólogo. A modo de etnografías experimentales se enmarca en una investigación más amplia que estamos realizando, desde distintos lugares y posiciones, entorno a un conjunto de relatos de género que cuestionan las mismas formas de representación y difusión con las que trabajan. Nuestro interés es explorar y ampliar la noción de etnografía experimental propuesta por Catherine Russell¹ a partir de la imagen-documento. Esta estrategia narrativa e investigación se extiende a través de un itinerario de dispositivos y actividades que tendrán lugar durante los próximos meses.

Por una parte, el programa de cine para la Mostra viene acompañado de un taller dirigido por la artista visual Sally Gutiérrez. Teniendo como punto de partida sus ensayos documentales, la autora centrará el taller en las formas de habitar el espacio urbano y en las diversas estrategias de resistencia que llevan a cabo sus habitantes - sobre todo las mujeres- entre las fisuras de múltiples sistemas globales nunca completamente controlados. Por otra parte, y tal como indica el título, nuestro programa se ha concebido en esta ocasión a modo de Prólogo de la exposición *Working Documents*, que se desarrollará en el Centre

¹ Russell, Catherine: *Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video*. Durham/London: Duke University Press, 1999.

de la Imatge/Palau de la Virreina de Barcelona², a la vez que establece un enlace directo con la proyección-debate que coordina la artista Sandra Schäfer el 13 de junio en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona³ entorno al género y las políticas de representación en el cine afgano.

El caso de estudio que da origen a *Working Documents* como itinerario de la imagen-documento se sitúa en el material de rodaje que Maya Deren filmó entre 1947 y 1954 sobre la vida y el ritual en Tahití y que dio lugar a parte del film titulado "Divine Horsemen: the living gods of Haiti". Deren comienza a elaborar su teoría del cine en artículos como "Anagram of Ideas on Art, Form and Film" y "El cinematógrafo como forma artística" (1946). En ellos enfatiza la necesidad de desarrollar el cine como arte de contexto, dotándole de un carácter procesual y antagónico a las formas del espectáculo y la cultura de consumo, tanto elitistas como populares, encarnadas en aquellos momentos en la narrativa de Hollywood, y que hoy día se perpetúa concentrando el relato mediante un planteamiento, nudo y desenlace narrativo.

La particular escritura etnográfica procesual de Maya Deren, nos permite crear un enlace transhistórico con un nuevo documentalismo, que emerge en los años ochenta del siglo pasado y que conlleva la necesidad de crear imágenes-documento más allá de los distintos formatos clásicos en los que una narración se transforma en documental. Esta mirada urgente a la realidad inmediata supone un cambio de paradigma del cine etnográfico que se superpone a la noción pretendidamente neutral del cine directo y la toma directa del acontecimiento, ejemplarizado por el "cinéma vérité" de Jean Rouch y Edgar Morin en "Chronique d'un été" (1961). Por el contrario, la etnografía feminista que aquí presentamos propone mirar hacia la noción de "etnografías experimentales" en la que se ubicarían las prácticas biopolíticas antagonistas de la imagen-documento.

El desmontaje, la imagen de apropiación, la puesta en escena y la postproducción de la narrativa, son claros síntomas de los tiempos del Post-capital en los que la imagen-documento se torna una forma de lectura de los contextos sociales. Las prácticas y ensayos documentales que proyectamos transitan como espacios de mediación entre la puesta en escena previa al documento y su puesta en circulación, interpelando al contexto social en el que las imágenes son leídas e interpretadas. De ahí que el centro de interés de estos filmes se desplace de la representación del relato documental a la cuestión de cómo se inscriben las narraciones en el tejido social y material, y de cómo a su vez se ponen al servicio de las subjetividades que lo habitan.

² La exposición "Working Documents" tendrá lugar del 19 de noviembre de 2008 al 8 de febrero de 2009. "Working Documents" es una exposición procesual comisariada por Virginia Villaplana y Montse Romani que cuenta con la participación de las artistas internacionales Natalie Bookchin, Marina Grzinic & Aina Smid, Emma Hedditch, Alejandra Riera, María Ruido y Sandra Schäfer quienes, mediante su práctica artística, exploran las potencialidades de la creación de imágenes-documento a partir del uso de los nuevos *media* y la postproducción de narrativas en proceso.

³ Actividad organizada por el CCCB y la 16 Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, tendrá lugar el 13 de junio de 2008 a las 19.30h en el CCCB dentro del ciclo "Fora de Programa". Esta actividad pretende abrir un debate entorno al género y sus representaciones en Afganistán a partir de la proyección de dos filmes representativos del emergente cine afgano realizado por mujeres.

La primera parte de *Prólogo. A modo de etnografías experimentales*, incluye un trabajo pionero por lo que respecta al pensamiento de los ochenta, que explora la cartografía trazada por “las mujeres del tercer mundo”: el film *Reassemblage* de la cineasta de origen vietnamita Trin T. Minha-ha integra la visión poscolonial desde una posición crítica del sujeto cultural. Así, el propio rodaje del documental se traduce en una reflexión sobre el discurso etnográfico tradicional entorno a quién habla, quién filma y cómo es representado el sujeto que se sitúa al otro lado de la cámara. Desde Turquía el film “In Transit” (2005) y Filipinas el film “Nazareno Negro” (2007), Berke Bas y Sally Gutiérrez inciden, desde distintas realidades contemporáneas, en la mirada documental abierta por Trin T. Minha-ha que se define por el “fuera dentro-dentro fuera” de su posición, permitiéndoles transitar y dialogar con el entorno y sus testimonios recogiendo múltiples localizaciones que nos sitúan frente a una etnografía visual reflexiva.

La segunda parte inicia un despliegue de narrativas construidas entre la ficción y la imagen-documento que rompen el orden establecido de lo simbólico para problematizar la cuestión de la traducción cultural y desmontar las visiones hegemónicas de la tradición oral y escrita. En este sentido, recuperamos la reflexión que Hito Steyerl plantea en su texto *La política de la verdad. Documentalismo en el ámbito artístico*⁴, esto es, el documental en su función de estructuración e intervención en el campo social adopta tareas biopolíticas. Así, la acción a través de productos simbólicos puede desarrollarse esencialmente en el terreno de la cultura y es ahí donde habría que construir mecanismos de difusión que permitieran una nueva forma de ver y contribuyeran a desvelar los engaños de la hegemonía mediática.

Las narraciones de género seleccionadas establecen un juego de representaciones escénicas que deambulan entre la estrategia del archivo, el relato autobiográfico y la diseminación de las imágenes en el film “Lovely Andrea” de Hito Steyerl (2007). La traducción simbólica de los imaginarios culturales en el cine, la fotografía, la danza, el teatro, la música y la literatura se hace patente de forma crítica en el film “Imago Mundi” de Lisl Ponger (2007). Los recursos de la puesta en escena teatral que la cineasta Tracey Moffat despliega en *Nice Coloured Girls* (1987) deconstruyen las películas etnográficas mediante el uso de subtítulos, y evitando el cliché de las llamadas reconstrucciones realistas. Este sistema de intercambio transcultural se centra en la idea de traducción de imaginarios locales y globales como argumenta el film-palimpsesto *My Curaçao* (2005) de Caecilia Tripp. Se trata en conjunto de relatos de género que constituyen la mediación, el agenciamiento cultural y la documentación de posiciones activistas a modo de ensayo de las representaciones globales que hoy día nos narran.

Virginia Villaplana y Montse Romani

⁴ Steyerl, Hito: “The Politics of Truth –Documentarism in the Art Field”, en Vít Havránek, Sabine Schaschl-Cooper, Bettina Steinbrügge (eds.): *The Need to Document*. Zurich: IRP|Ringier, 2005.

PROGRAMA 1. Duración: 1h 40 min.

JUEVES 12 JUNIO'08, 19H, Centre Cultural Francesca Bonnemaison

IN TRANSIT

Nacionalidad: Turquía

Dirección: Berke Bas

Producción: Berke Bas y Dorian Lesley-Jones, 2005

Sonido: Budak Akalin

Duración: 50 minutos

Versión: original inglesa/árabe/turca/kurda

Formato: DVCAM, PAL

Distribución: Berke Bas

berkebas@mac.com

Filmografía:

Rico's Place (1999); *The Word Escapes Me* (2001); *Crossing Brooklyn* (2002, productora); *Parallel Trips* (2003, editora); *Turkish Women Unveiled* (2005, productora asociada); *Poyraz-Boreaus* (2006, co-productora y editora); *A Jihad for Love* (2007); *What a Beautiful Democracy* (2008 co-directora y co-productora).

La ciudad de Estambul se muestra como el puente cultural, político y social entre Asia, África y Europa. Esta encrucijada geográfica es la que narran las historias de tres familias migrantes que han cruzando de un lado al otro. Lejos de la grandiosa arquitectura otomana y la seductora vida nocturna del Bósforo, el film *In Transit* se acerca a la vida de estas familias que resisten en tránsito en la ciudad de Estambul, entre un pasado rasgado por la guerra y un futuro imaginado y evasivo. El film se propone como una narración que problematiza la situación de tránsito como lugar de llegada, permanencia o destino definitivo para las distintas familias que imaginan la idea de cambio en su vida cotidiana. A modo de etnografía migratoria, el cine de Berke Bas registra el transcurso de los años y los cambios de residencia de una familia iraquí árabe, una familia iraquí kurda, y una pareja nigeriana, atestiguando su lucha para adaptarse a los márgenes vitales de una ciudad implacable mientras esperan los trámites de los visados y los permisos de trabajo que nunca parecen resolverse.

NAZARENO NEGRO

Nacionalidad: España/Filipinas

Producción: 2006

Dirección: Sally Gutiérrez

Duración: 12 minutos

Versión: VOSE

Formato: Betacam (DVD)

Distribución: Hamaca www.hamacaonline.net/

Filmografía:

Still Day Lives (1998); *Tell* (2000); *City Game TV* (2002); *Quien Ahora* (2003); *Convent* (2003); *Songlines* (2004); *Taxi* (2004); *Nazareno Negro* (2006); *Crying Room* (2007); *Listen* (2006/2008).
Co-directora junto a Gabriela Gutierrez Dewar: *Manola coge el autobús* (2005); *Tapologo* (2008).

La procesión del Nazareno Negro, en el barrio de Quiapo de Manila, es uno de los eventos religiosos más importantes del país. Con un montaje de diez minutos y la toma de sonido real, marcado por el ritmo delirante y entusiasta, condensa, aunque en un montaje lineal, secuencias breves sobre las peripecias de esta devoción. La cinta colecciona distintos entornos populares como los habituales carritos vendiendo comida, el público apiñado mirando a los procesionantes, al desfile de bandas de música y majorettes, a la danza de la multitud que acompaña la figura del Nazareno Negro y a los niños que se suben a él para limpiarlo con pañuelos que va lanzando la gente. Una hibridación particular, posmoderna y vibrante a partir del sincretismo de las culturas del pasado y presente filipino: malaya, española, norteamericana y diversas culturas indígenas. Este vídeo ensayo sobre las discordancias entre la tradición y lo contemporáneo, recoge las miradas, costumbres, anécdotas, sentimientos y devociones marcados por el ritmo frenético y apasionado de esta celebración.

REASSEMBLAGE

Nacionalidad: USA

Producción: Trin T. Minha-ha y Jean Paul Bourdier, 1982

Dirección: Trin T. Minha-ha

Duración: 40 minutos

Versión: original inglesa

Formato: DVD

Filmografía:

Reassemblage (1982); *Naked Spaces: Living is Round* (1985); *Surname Viet Given Name Nam* (1989); *Shoot for the Contents* (1991); *A Tale of Love* (1995); *The Fourth Dimension* (2001); *Night Passage* (2004).

El film *Reassemblage* significó un trabajo de enorme influencia para la etnografía experimental de principios de los años ochenta, al integrar la visión poscolonial y la posición narrativa del sujeto cultural. La representación de las mujeres es el foco de este film, pero no el objeto de la cineasta Trin T. Minha-ha que con este metraje aportó un estudio cinematográfico complejo de las mujeres del Senegal rural. En el film la voz en off de la autora se pone en duda como sujeto de la enunciación frente a las imágenes que se presentan al espectador/a. El propio rodaje del documental se traduce en una reflexión sobre el discurso etnográfico tradicional que genera una forma determinada de mirar una cultura. El método de rodaje etnográfico de Trin T. Minha-ha se rompe en la estructura del montaje mediante los sonidos, repeticiones de cortes de la acción dinámica y registros del paisaje senegalés, evidenciando mediante las alteraciones del plano general al plano detalle la funcionalidad del discurso cultural cinematográfico.

PROGRAMA 2. Duración: 2h.

DOMINGO 15 JUNIO'08, 19H, Filmoteca de Catalunya

IMAGO MUNDI

Nacionalidad: Austria

Producción: 2007

Dirección: Lisl Ponger

Duración: 37 minutos

Versión: original alemana

Formato: DVD

Filmografía (selección):

Souvenirs (1982); *Container-Container* (1985); *Semiotic Ghosts* (1991); *Passagen* (1996); *Panorama* (1998); *Déjà Vu* (1999); *Phantom Fremdes Wien* (1991-2004); *If the Lumière Brothers... (Mozart Minute 01)* (2006).

Imago Mundi organiza de nuevo los signos que construyeron la visión del siglo XVII a partir de la naturaleza muerta, poniendo en relación la crítica simbólica de las estructuras de poder religiosas y seculares de la época con la propias del mundo postcolonial, neoliberal y globalizado del presente. *Imago Mundi* propone un paralelismo entre las formas de representación y el discurso cultural con el objetivo de releer por igual la representación de la política y la política de la representación. Mediante un itinerario que atraviesa distintos estratos simbólicos, procesos de trabajo y formas artísticas que proceden del cine, la fotografía, la danza, el teatro, la música y la literatura, *Imago Mundi* desvela los parámetros normativos que dan forma a la "invisible jaula cultural" en la que invertimos la mayor parte de nuestro tiempo. Situado en la interacción entre el debate político, las formas del arte y los niveles de significado, el film deviene un texto que puede ser leído como parte de un discurso entorno al activismo político del arte.

NICE COLOURED GIRLS

Nacionalidad: Australia

Producción: 1987

Dirección: Tracey Moffat

Duración: 16 minutos

Versión: original inglesa

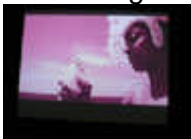
Formato: 16mm, Umatic Video

Filmografía:

Night Cries (1990); *Bedevil* (1993); *Heaven* (1997).

En colaboración con Gary Hillberg: *Artist* (1999); *Lip* (1999); *Love* (2003).

Tracey Moffat explora de manera audaz la relación inicial de explotación entre los hombres blancos y las mujeres aborígenes, entre los colonizadores y las mujeres nativas, así como la actualidad de las mujeres aborígenes modernas que intentan cambiar su suerte en el entorno urbano. Mediante la combinación de imagen, sonido y texto escrito, la película transmite la perspectiva de las mujeres aborígenes, a la vez que muestra cómo su conciencia sigue siendo moldeada por la opresión y el silencio forzado. Aunque ellas ya no son víctimas de esos hombres, las mujeres hoy siguen atrapadas a causa de la necesidad económica. *Nice coloured girls* usa con inteligencia la yuxtaposición de imágenes y la voz en *off* que lee extractos del diario de un colonizador para cuestionar el género establecido de "cine aborigen". Así, Moffat hace referencia a las películas etnográficas por el uso de subtítulos y evita los clichés de las llamadas "reconstrucciones realistas" mediante recursos de estilo. También opone el arte aborigen con las interpretaciones europeas del paisaje australiano.

MI CURAÇAO

Nacionalidad: Francia

Producción: con la colaboración de SMART PROJECT SPACE y la asociación de In LUNA BLOU PRODUCTIONS CURAÇAO, French Embassy La Haye, Maison Descartes, Amsterdam Public Art Fund, 2005

Dirección: Caecilia Tripp

Edición: Tom Bierenbroodspot

Fotografía: Johana Curiel

Sonido: Baz Mattie

Interpretación: Imelda Valerianus, Fridi Martini, Roland Colastica, Wim Stadius Muller y Hershel Rosario

Duración: 40 minutos

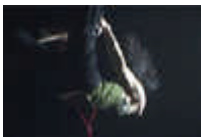
Versión: original inglesa y portuguesa

Formato: DVD

Filmografía:

The Making of Americans (2004); *My Curaçao* (2005); *Boogie Man* (2007); *Paris Anthem* (2008).

Mediante la intersección de distintas formas expresivas procedentes de la danza, la poesía y la música hip hop, Tripp explora la realidad social contemporánea de Curaçao, en el Caribe, marcada por una historia de hibridaciones culturales.

LOVELY ANDREA

Nacionalidad: Alemana

Producción: Rike Franke, 2007

Dirección: Hito Steyerl

Asistente de dirección de la performance: Asagi Ageha

Edición: Stefan Landorf
Asesor musical: Lorenz Schröter
Con el patrocinio de: documenta 12 y Goethe-Insitut Munich ev.
Duración: 30 minutos
Versión: original inglesa y japonesa
Formato: Beta SP

Filmografía (selección):

Deutschland und das Ich (1994); *Land des Lächelns* (1996); *Babenhausen* (1997); *Die leere Mitte* (1998); *Normalität 1-10* (en proceso 1999); *November* (2004); *Journal no.1– An Artist's Impression* (2007).

Lovely Andrea continúa la investigación iniciada con el film *November* (2004) sobre las nuevas formas que las tecnologías de la información imprimen a la construcción de símbolos e iconos sexuales. El film parte de la búsqueda de una fotografía tomada en Tokio alrededor de 1987 que muestra a la artista Hito Steyerl medio desnuda y atada: una imagen de esclavitud al estilo nawa-shibari, caracterizado por mujeres atadas por una cuerda y suspendidas en el aire. Esta representación cultural se desarrolló en las artes marciales, mediante el *hojojutsu* acto de utilización de una cuerda para capturar, transportar y torturar a criminales. Un acto estético que adquirió una dimensión erótica a finales del siglo XIX y principios del XX. Hoy este tipo de representaciones son habituales del género pornográfico en Japón. En *Lovely Andrea* “la cuerda para cautiverio al estilo japonés” deviene una metáfora universal que enfatiza como las imágenes producen realidades que evidencian relaciones de poder. La búsqueda de Steyerl de su propia imagen en cautiverio es un *tour de force* de analogías y correspondencias en las que el mundo aparece en toda su complejidad e interconexión.