

12. Entre la memoria y el imaginario: Un breve análisis de *Cantos Insumisos* y su representación de la dictadura argentina

Salvatore Cristian Troisi
Investigador de la Universidad de Málaga
cristiantroisi@uma.es

El jueves 14 de diciembre de 9 a 11 horas, el Espacio Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga fue el escenario de una notable proyección cinematográfica promovida por el proyecto Claroscuros: el documental "Cantos Insumisos". Dirigido por Alejo Moguillansky y producido por Philippa Page, de la Universidad de Newcastle, y Cecilia Sosa, de la Universidad de Nottingham, como parte del proyecto de investigación "Screening Violence" de la Universidad de Newcastle, esta obra destaca por su inmersión en los imaginarios sociales y culturales de la dictadura argentina (1976-1983). Ambas profesoras componen una pareja de investigación y suelen redactar sus trabajos a cuatro manos, ambas han formado parte como mentoras, como Nick Morgan, del proyecto Claroscuros desde los primeros meses de su génesis, concretamente desde octubre de 2022, durante la estancia de investigación en Newcastle de la investigadora responsable de Claroscuros, Deborah González. En el momento de la proyección del documental en la Universidad de Málaga, éste solo había sido exhibido una sola vez dos semanas antes, a principios del mes de diciembre de 2023, en su estreno en primicia en Newcastle, como parte de la Memory Studies Conference anual en su séptima edición que lleva a cabo la MSA (Memory Studies Association)¹²⁸.

Sobre la intrahistoria de este documental, las investigadoras cuentan que pudieron negociar con Moguillansky un precio especial que pudiesen asumir con su parte del presupuesto del proyecto de investigación, muy por debajo de su caché artístico, gracias a la generosidad del realizador y su interés por el proyecto. Además de la exhibición en primicia en España del documental con motivo del laboratorio Claroscuros sobre artes del audiovisual "Cine y Caleidoscopía", Philippa y Cecilia presentaron una interesantísima propuesta para el laboratorio en la que realizarían un experimento que consistía en proyectar un film de Pedro Almodóvar frente al público (estudiantes, investigadores y artistas) que aglutinaría el proyecto

¹²⁸ Memory Studies Association 7th Annual Conference, Newcastle University: Communities & Change. Disponible en: <https://msa2023newcastle.dryfta.com/>

Claroscuros para la ocasión. En dicha misma sesión, tras la proyección del film español, estas investigadoras expertas en recepción filmográfica y memoria histórica, recabarían datos sobre el proceso de memoria histórica sobre la guerra civil española. Desafortunadamente, por cuestiones de salud de una de las investigadoras, la pareja no pudo asistir al encuentro, motivo por el que Nick Morgan se hizo cargo de la muestra de *Cantos insumisos*.

El representante del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, Jesús Bonill ha presidido la mesa de discusión que se presentó como un espacio académico relevante, donde se abordaron las complejidades históricas y culturales representadas en el documental. El prof. Nick Morgan, de la Universidad de Newcastle, con su presencia aportó un enfoque internacional al análisis de la película, destacando su contribución al estudio transnacional de los imaginarios de posconflicto. En su abanico de conocimientos destaca su enfoque etnográfico y el análisis del discurso. Es un investigador que lidera el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe en la Universidad de Newcastle, Reino Unido. El análisis del nacionalismo en Colombia ha sido el enfoque que más ha prevalecido en su distinguida labor académica junto a las narconovelas y la participación ciudadana. Su interés por la exploración urbana y la comprensión de las complejidades socioculturales de América Latina se pudo poner en acto durante su docencia en la Universidad de los Andes en Bogotá. Su esfuerzo investigador ha integrado el trabajo documental con la investigación de los imaginarios del conflicto, considerándolos una herramienta vital para capturar las realidades de las comunidades latinoamericanas.

El documental “Cantos Insumisos” es una atenta inmersión dentro de los imaginarios sociales y culturales que rodearon la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)¹²⁹ en la cual el espectador queda sumergido. No se limita a llevar a cabo una narración de los eventos de manera tradicional, sino que su arquitectura creativa logra capturar la complejidad de estos imaginarios a través de una elaborada superposición de capas, ciclos y fragmentos que devuelven el sentido más íntimo de los cantos. En este escrupuloso entramado, toman formas los ectoplasmas que vuelven de forma impertinente del pasado como: la violencia, los afectos y las nuevas formas de afiliación, proporcionando así una clave de lectura armónica que nos coge por las manos y nos lleva a conseguir una comprensión más profunda y matizada de la experiencia histórica durante la dictadura argentina. Además, en esta aguda narración el director del documental incorpora una innovadora técnica de sobreposición de imágenes y juegos cromáticos, particularmente con el azul cobalto, que contribuyen a la creación de una atmósfera visualmente rica y evocadora.

Estos fragmentos de experiencia, que evocan la visión de Benjamin sobre la intersección entre el sueño y la realidad, añaden una dimensión onírica y subjetiva

¹²⁹ Véase a este propósito el interesante artículo «Argentina, el abismo permanente». *Nueva Sociedad*, No 308, noviembre-diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.nuso.org/revista/308/argentina-el-abismo-permanente/>

al relato, profundizando aún más en la complejidad de los imaginarios representados. Destaca especialmente la activación feminista y su entrelazamiento con los imaginarios de la violencia dictatorial, ofreciendo una visión multifacética de ese período turbulento de la historia argentina. Desde su papel como hijas, madres, alumnas o simplemente mujeres; todas ellas brindan su punto de vista desde su propia perspectiva. Entre las figuras destacadas que participan en el documental se encuentran Alejandra Naftal, museóloga y ex directora del Museo Sitio de Memoria ESMA; Liliana Furió, documentalista y co-fundadora de "Historias Desobedientes" y "Asamblea Desobediente"; Julie August, diseñadora gráfica y curadora alemana; y Mariana Dopazo, psicoanalista y ex hija de Miguel Etchecolatz uno de los militares de la cúpula de la dictadura de Videla. Cada una de estas voces aporta una perspectiva única y profundamente personal sobre los eventos y las experiencias vividas durante aquellos años de represión y resistencia.

Es esencial subrayar que, conforme se apuntó en la introducción, "Cantos Insumisos" se sitúa dentro del marco del proyecto de investigación *AHRC Screening Violence. A Transnational Study of the Local Imaginaries of Post-Conflict*¹³⁰, bajo el auspicio de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. La finalidad del proyecto abarca el análisis de los imaginarios de la violencia surgidos en diversos países tras períodos de conflicto, envolviendo diferentes países desde Indonesia hasta Argentina. Desde esta perspectiva, la película se convierte en una pieza fundamental y se configura como herramienta para la comprensión y reflexión sobre los procesos de posconflicto en distintos ámbitos culturales y geográficos, ofreciendo una perspectiva erudita y exhaustiva sobre los laberínticos significantes inherentes a estas vivencias históricas.

Alejo Moguillansky, bajo cuya dirección se desarrolla el documental, trasciende la mera exposición de hechos históricos construyendo una estructura narrativa paralela que acompaña el entramado central. No es solo una secuencia narrativa de eventos, sino que consigue capturar la fluidez de los imaginarios a través de una sucesión de fotogramas o mejor dicho a través de cantos bien articulados que revelan los oscuros entramados de violencia, afectos y nuevas formas de filiación que caracterizaron aquel período. Este enfoque cinematográfico deja sin respiro, pero sin ahogarte, pertenece al ámbito del cine independiente, pero también representa una forma de resiliencia cultural y una herramienta para preservar la memoria histórica.

La película hace hincapié en la importancia de lugares simbólicos como la Plaza de Mayo, los cuales representan la memoria colectiva según el concepto de "lieux de mémoire" de Pierre Nora. Estos lugares engloban archivos, monumentos y eventos conmemorativos que reflejan la identidad de una sociedad. Una de las intenciones del director era devolver la palabra a aquellos que sufrieron la dictadura en cada simple acto de la vida cotidiana. Se observa cómo la historia, a pesar de su intento

¹³⁰ Traducción: Proyecciones de la violencia. Un estudio transnacional sobre los imaginarios locales del posconflicto.

por ser precisa e imparcial al documentar los eventos que moldean la vida de un país, comunidad o ciudad, tiende a seleccionar y diferenciar, excluyendo ciertos puntos de vista. La parcialidad de la historia se refleja predominantemente dentro de la perspectiva de la parte dominante de la sociedad la cual redacta los libros de historia (Halbwachs, 2004), seleccionando y construyendo los acontecimientos históricos según la necesidad de construcción de una narración involucrada, y transmitiendo modelos culturales que se ajustan a su ideología. Además, la película muestra cómo las generaciones jóvenes se comprometen con la memoria histórica y la lucha por la justicia, junto con sus padres. La proyección de "Cantos Insumisos" brindó una oportunidad significativa para explorar el pasado reciente de Argentina y sus efectos en el contexto actual. Por medio de un profundo análisis crítico del documental en un entorno académico que a su vez ha querido mantener tonos informales para conservar un cierto nivel de fluidez expresiva, se resaltó lo fundamental del cine como una poderosa herramienta de resiliencia que ayuda a comprender y comunicar la complejidad de las experiencias humanas en períodos de conflicto y represión.

En mi papel como moderador del evento, me encargué de facilitar un diálogo enriquecedor entre los participantes y los expertos presentes, así como fomentar el debate que tuvo lugar después de la proyección, la cual tuvo como referente principal al profesor Morgan, uno de los responsables del proyecto que produjo el documental. Las observaciones y el debate que se suscitaron en presencia de este especialista han girado en torno a la transición hacia una reconciliación entre las dos partes del país, la impunidad de los perpetradores de las barbaries durante la dictadura y la voluntad de evitar que la mayoría de Argentina caiga en el olvido, subrayando la necesidad de indagar sobre el imaginario de una determinada comunidad en relación con la dictadura y la participación en las manifestaciones para ser testigos activos, veraces y auténticos, no cristalizados ni institucionales. Asimismo, el documental destaca el sonido de la guitarra, una cuerda que vibra como el alma de quienes rememoran, de los manifestantes y testigos, e incluso de las jóvenes generaciones. Se hace mención a la escalera y las escaleras que descienden al abismo de las torturas, al límite de la conciencia humana, evocando fragmentos de la experiencia que evocaban las reflexiones de Benjamin. Este aspecto resalta la relevancia de los elementos culturales en la comprensión y transmisión histórica, así como en la forja de una narrativa colectiva que trascienda las limitaciones temporales y espaciales.

Bibliografía

- BENJAMIN, W. *Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos*. Traducción de R. Vernengo. Barcelona: Planeta Agostini, pp.189-211, 1986.
- BENJAMIN, W. «Borradores sobre novela y narración». *El narrador*. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2010.

HALBWACHS. Maurice (2004). *La memoria colectiva*. Traducción de Inés Sachos-Arroyo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.

NORA, Pierre. « Mémoire collective ». En Jacques Le Goff, Roger Chartier, Jacques Revel, *La nouvelle histoire*, Paris, Retz, pp. 398-401, 1978.

Fotograma de la cinta (malograda y perdida) de la sesión de visionado colectivo del documental *Cantos insumisos*, dirigido por Alejo Moguillansky, y cedido al proyecto Claroscuros para su estreno en España por cortesía de las investigadoras Philippa Page y Cecilia Sosa. De izquierda a derecha, Cristian Troisi, Nick Morgan y Jesús Bonill.