

IGUALES PERO DIFERENTES

GUÍA DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL Y EDUCACIÓN CIUDADANA

La ciudad de los fotógrafos

1.- Ficha Técnica

Dirección: Sebastián Moreno

País: Chile

Año: 2006

Duración: 80 minutos

Guión: Claudia Barril, Nona Fernández, Sebastián Moreno

Música: Manuel García, Silvio Paredes

1.1.- Sinopsis

El documental cuenta la historia de un grupo de fotógrafos que conformaron la Asociación Gremial de Fotógrafos Independientes (AFI) que nace durante la dictadura militar. El relato encarnado en algunos de los fotógrafos que integraron esta institución, trata de dar cuenta de las experiencias de estos fotógrafos y de paso narrar hechos sociales y políticos ocurridos en los años setentas y ochentas, de los cuales la fotografía también formó parte. Es así como el documental reivindica el lugar de la fotografía como testimonio y forma de lucha social.

1.2.- Contexto del que habla la película y en el que se produce

Después del documental "Actores Secundarios", este audiovisual de Sebastián Moreno, logró situarse como uno de los más vistos y trajo al tapete, una vez más, el tema de la Dictadura Militar y nuestro pasado reciente, o como lo llamaría el investigador español Julio Aróstegui, nuestra "historia vivida"¹.

Si el documental de Leiva y Bustos logró dar una visión original y hasta entonces no tratada del movimiento secundario contra el régimen de Pinochet, la producción de Moreno instaló en imágenes un tema doble: el rol de la AFI en dictadura y la importancia de la fotografía como testimonio de época².

¹ Leer Julio Aróstegui, *La historia vivida, sobre la historia del presente*, Editorial Alianza, Madrid, 2004.

² Para acceder a visiones que instalen la fotografía como una manifestación cultural de importancia, se sugiere leer Susan Sontag, *Sobre la fotografía*, Alfaguara, Buenos Aires, 2006 (Primera edición es de 1973); así también Roland Barthes, *La cámara lúcida*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994 (primera edición de 1980). Leer pág. 63 y ss.

Convirtiéndose en uno de los vehículos de denuncia más profundos de las décadas del 70 y 80, la fotografía – acción, que desarrollaron los integrantes de la AFI, formada el año 1980, concitó atención tanto dentro como fuera de Chile. Su trabajo fotográfico implicó que muchas personas comenzaran a percatarse de los abusos, represiones y violaciones a los derechos humanos que se cometían en diversas partes del país, principalmente en el centro de Santiago.

Acompañando cada marcha, cada protesta o cada intento de oposición pública a la dictadura, los fotógrafos de la AFI hicieron muchas intervenciones indirectas para que decenas de personas no fueran detenidas; permitieron explicitar situaciones que pretendieron mantenerse en la oscura impunidad, como el caso de los campesinos de Lonquén (caso conocido como “los hornos de Lonquén”); ejercieron, por otros que no podían o habían bajado la guardia, el básico derecho a informarse más verazmente, especialmente considerando el férreo manejo (manipulación) comunicacional que realizaba la dictadura, y además arriesgaron su propia libertad y vida, en función de perpetuar el horror de esos años a través de una imagen.

Sugerencias a trabajar con los alumnos

- 1.- ¿En qué contexto se basa la película? Describa a lo menos una escena que retrate el contexto mostrado.
- 2.- ¿Qué rol le cabe a la fotografía como testimonio histórico? Comente.
- 3.- Señale y explique tres diferencias entre el contexto que muestra el documental y la actualidad del país, que también es retratada en el audiovisual.

2. LA GUÍA: OPCIONES PARA TRABAJAR LA CUESTIÓN DE LA EXCLUSIÓN

2.1.- Texto-contexto

“Esta era la ciudad en que vivió mi padre”, señala el autor cuando se inicia el documental. Con esta frase se patenta la diferencia entre el contexto que vive el productor audiovisual y aquella época que le tocó vivir a su progenitor. A esa otra época el documentalista va llegando a través de trozos de historia. Esos trozos están representados por las fotografías.

El lenguaje que se utiliza para caracterizar el período de Dictadura Militar, tiene mucho que ver con las propias fotografías, pues se van realizando yuxtaposiciones de texto, como si se estuviera pasando revista a diversas fotos dentro de un álbum. Siempre son ellas las que concatenan la narración y nos “cuentan” lo difícil de la época de represión social. Son testimonio, pero al

mismo tiempo van construyendo el lenguaje cinematográfico de los “años salvajes”, dentro de nuestro país.³

Los variados testimonios que dan los integrantes de la AFI no dejan de ser interesantes, ya que no sólo matizan un relato que en absoluto es plano, sino que además otorgan elementos de juicio que permiten desarrollar una acabada idea del significado de estos años de régimen militar totalitario, en sus vidas. Un ejemplo de ello es cuando dos de los fotógrafos entrevistados comentan que se habían dado cuenta que con el paso del tiempo y el trabajo con las fotografías, perdían la capacidad de asombro. Se produjo, señalan, una suerte de morbo asociada a la sangre, al conflicto, al dolor que necesitaban dejar registrado, para denunciar lo que ocurría, pero también, para saciar cierto apetito de masoquismo disciplinar.

Sin duda son años en que la fotografía aparecía como “subversiva”, así como un “arma sospechosa”⁴, y por lo mismo, un elemento del cual el régimen militar desconfiaba inconmensurablemente.

Sugerencias a trabajar con los alumnos

- 1.- Pídale a los estudiantes que elijan tres frases representativas del contexto represivo que intenta explicitar el documental y las comenten.
- 2.- Pídale a los estudiantes que indiquen cuál de los testimonios de los entrevistados los impactó más y por qué.
- 3.- Consúlteles: ¿qué vinculación entre fotografía y testimonio, les impresionó más y por qué?

2.2.- Temas

a.- Las construcciones de género

En este sentido la película sale de la visión tradicional que se le otorga en muchos films a la mujer. Los roles de “dueña de casa” o “madre”, ceden en función de un rol que pone lo femenino en igualdad de condiciones con lo masculino: ambos viven y desarrollan una experiencia de lucha a partir de su vinculación con la AFI.

La mujer adquiere importancia en tanto, al igual que el hombre, se enfrenta a la represión social, reflexiona sobre sus derechos y es partícipe de prácticas concretas que pretenden plasmar en fotografías las tragedias de una época dura. Los relatos de varias entrevistadas dan cuenta de esta situación,

³ Ver el cuerpo “Cultura” del diario *La Tercera*, del reciente 9 de agosto. Allí se desarrolla un reportaje sobre la AFI (Asociación de Fotógrafos Independientes), en que se da cuenta del valioso, y peligroso, rol que le cupo a esta organización, a partir de 1981. Ver páginas 4 y 5.

⁴ Ibid.

así como del grado de protagonismo que adquirieron algunas de ellas en la obtención de una imagen que retratará con delicadeza y al mismo tiempo con suficiente fuerza, las contrariedades callejeras del Santiago de los ochenta. No es antojadizo que muchos reportajes que se han lanzado últimamente en función de un próximo texto que retrata el rol de la AFI hasta 1993, pongan como un nombre destacado el de Paz Errázuriz⁵.

Este mismo texto explora no sólo en la dimensión más política que tuvo la AFI, sino también en su dimensión artística, en lo que obviamente también tuvieron un rol trascendente varias fotografías. En este sentido el texto, pronto a publicarse, sería una especie de complemento del trabajo audiovisual de Moreno.

b.- La construcción de la identidad

Ver a los protagonistas de esta realidad denunciante – artística, como lo fue la fotografía en plena Dictadura Militar, en el hoy, permite entender que hubo, y que aún existen, independiente de los rumbos de sus vidas y de que la AFI culminó en 1993, elementos identitarios que los unieron más allá de esos años. No son pocas las intervenciones en que estos fotógrafos de la ciudad plantean que por mucho tiempo los ha unido como generación, sus deseos de modificar algunos aspectos del gobierno autocrático de la época. En el presente ese proyecto tomó otros caminos, en el desarrollo personal significó traspasar a sus propias familias el deseo de justicia social –como es el caso de Moreno, que es hijo de uno de los entrevistados- , en el proceso de crecimiento académico y laboral, significó mantener su creencia en que a partir de sus trabajos actuales se puede influir para modificar aquellas cosas que parecen excluyentes y discriminatorias. No es menor señalar que muchas de estas fotos fueron atesoradas y utilizadas para denunciar, por la propia Vicaría de la Solidaridad, creada por Raúl Silva Henríquez.

En definitiva los une saber que tuvieron una contribución concreta, sólida, indesmentible frente al abuso de poder, perpetuando en una foto – testimonio, dicho aporte.

Más allá de los trabajos actuales de los fotógrafos de entonces, los une un sentido permanente de, a costa de su propia seguridad y la de sus compañeros, haber dado sentido a una actividad potente; uno de los pocos focos de insurrección no armada, pero corrosiva, frente al gobierno autocrático. La fuerza y cariño con que se refieren los entrevistados al rol que les cupo durante los “años salvajes”, permite observar que los lazos de fraternidad se forjaron a hierro en los fotógrafos de entonces, lo que a su vez hace constatar la convicción de sus denuncias, pero así mismo, el sello de identidad que lograron imponerle a dichas intervenciones.

Actividades con los estudiantes

⁵ El texto al que hacemos alusión es el que ha escrito y producido Gonzalo Leiva, *Multitudes en sombras*, Ediciones Ocho Libros (Santiago, 2008), próximo a lanzarse oficialmente el 19 de agosto del presente año.

1.- Pídale a sus estudiantes que retraten a una de las entrevistadas del documental, señalando si perciben diferencias importantes con el rol que jugaron los varones en la época de las demandas secundarias.

2.- Ínstelos a que señalen:

2.1.- Qué elementos han mantenido unida como generación a los integrantes de estas demandas.

2.2.- Cómo es la relación que se ve hoy en día entre los integrantes de ese proceso de cambio social. Coméntelo.

3.- Complementos

3.1.- Historia-lenguaje audiovisual

Esta obra audiovisual cuenta la historia de un grupo de fotógrafos que durante la dictadura militar decidió que la fotografía sería su forma de lucha. El relato inicia con la historia personal del director, quien es hijo de uno de los fotógrafos perteneciente a la AFI, y quien narra en voz en off su cercanía con el tema y como desde pequeño vivió en torno a la fotografía. Con ésta información se da comienzo al documental, el que recorre junto a los protagonistas distintos lugares de Santiago en búsqueda de los espacios y rincones de la ciudad de los años setentas. Tal como lo dice la voz en off, la que siempre es la del propio director, en búsqueda del Santiago que fotografiaron esos fotógrafos y su padre.

El documental mantiene un tono de nostalgia o tristeza, representado en el ritmo parejo y calmado del montaje, que no recurre a los efectos propios de la técnica, sino que simplemente cuenta una historia audiovisual al compás de quien ve un álbum fotográfico familiar y hace un ejercicio de memoria.

Esta es una película en que la imagen como tal cobra una relevancia total en la narración. Es cierto que los testimonios de los personajes son vitales para comprender la historia y ciertos hechos, pero las propias fotografías de estos personajes son también un testimonio, sino mayor, similar a las palabras de sus autores. Esta fuerza visual radica en el juego entre imagen presente contrapuesta con la imagen fotográfica del pasado, y a su vez la imagen del pasado en video, en relación con la imagen fotográfica del pasado.

En varios momentos los fotógrafos relatan sus vivencias personales o las de otros colegas, y mientras escuchamos sus palabras vemos un video de la época en que por ejemplo un carabinero amedrenta a una persona en la calle y posteriormente aparece la fotografía que registró ese preciso momento, la cual es de autoría de uno de los fotógrafos de AFI por cierto. Es esta permanente relación visual la que le da al documental un valor y fuerza dramática. Es por ello que “La ciudad de los fotógrafos” es también la historia de algunas fotografías emblemáticas o más conocidas del período, y son los propios realizadores de éstas quienes cuentan en qué circunstancias y cómo las tomaron.

En términos audiovisuales el documental es contado con una cámara limpia, correcta, que incluso en los momentos en que se utiliza la cámara en mano, ésta es cuidadosa con los movimientos. Es una cámara de encuadres clásicos y bien ejecutados. El peso de la historia está en los relatos ya que son, en varias ocasiones, de gran emoción e intimidad; y por otra parte en las imágenes de archivo que contienen en sí mismas un innegable testimonio del pasado que cobra fuerza como texto visual en el presente.

El audiovisual busca transmitir el valor que tienen estos fotógrafos, como precursores de un tipo de fotografía social política en Chile. Es un relato de una parte de la historia desconocida masivamente en términos de sus protagonistas, pero probablemente conocida y reconocida en cuanto a sus obras, ya que al revisar las distintas fotografías que muestra la cinta es posible que más de alguien reconozca al menos una de ellas, ya que estas imágenes han contado la historia reciente de Chile.

Sugerencias a trabajar con los alumnos:

- 1- Pídale a los estudiantes que luego de ver el documental comenten ¿qué les pareció?, ¿conocen la historia que se cuenta en la película?, ¿tenían conocimiento sobre la AFI?
- 2- Luego del ver la obra pregúntele a los estudiantes ¿qué rol creen ellos, desde la visión del documental, que jugaron los fotógrafos en la lucha contra la dictadura?, y trasladando el tema al presente ¿qué labor cumplen hoy los fotógrafos en los medios de comunicación?, ¿tienen importancia las fotografías para relatar hechos y colocar temas en la discusión social y política actual?
- 3- Pídale a los estudiantes que formen grupos y que elijan una de las fotografías que muestra el documental, y luego haga que la comenten con el resto de sus compañeros, ¿por qué la seleccionaron?, ¿qué ven ellos en la imagen?, ¿cómo la interpretan?

3.2.- Banda sonora

Este trabajo tiene un tratamiento sonoro básicamente hecho por música incidental original, junto a los sonidos de los espacios o sonidos de contexto, y el sonido de gritos y consignas de la época. La banda sonora de ésta obra no busca ser protagonista, más bien busca estar presente, pero pasar un tanto inadvertida a “primer oído”. La música incidental es suave, armónica y acústica, creando una atmósfera de intimismo y emoción a los relatos de los protagonistas y a la relación, pasado presente, entre las imágenes presentadas. El tratamiento que se le da a los sonidos de las consignas extraídas de grabaciones de la época como: “que nos digan donde están, que nos digan donde están”, es muy cuidado ya que éstas no son protagonistas en términos auditivos, sino que se ubican más bien en segundo lugar al ser una especie de susurro, un sonido bajo que desde el pasado se hace oír.

Sugerencias a trabajar con los alumnos:

- 1- Luego de visto el documental pídale a los estudiantes que averigüen ¿qué música se escuchaba en las radios a mediados y fines de los años setenta? , y ¿qué música circulaba de manera clandestina en la misma época?
- 2- Pídale a los alumnos que al ver el documental presten atención a las consignas que se escuchan a lo largo de la cinta. Luego solicíteles a los estudiantes que las escriban y comenten ¿qué expresan éstas?, ¿tienen uno o múltiples sentidos?, ¿sigue alguna de éstas teniendo vigencia hoy?
- 3- Pídale a los alumnos que identifiquen los instrumentos con que está hecha la música incidental, y si a opinión de ellos es acertada, ¿qué transmite dicha música?, ¿emociona o pasa inadvertida para el relato?

3.2.- Otras películas

Actores Secundarios, Pachi Bustos y Jorge Leiva, Chile

Este documental narra la historia del movimiento secundario que luchó contra la dictadura en la década de los ochenta. Acudimos a un recorrido por distintos colegios y liceos en donde los protagonistas reconstruyen sus historias personales y por cierto la historia colectiva, en que un gran número de estudiantes se organizaron para derrotar a la dictadura.

Una foto recorre el mundo, Pedro Chaskel, Chile

Documental que narra la historia de la foto más difundida y conocida de Ernesto Che Guevara, fotografía tomada por Alberto Korda, en torno a los funerales de las víctimas del atentado al barco La Coubre en 1960.

Imágenes de una dictadura, Patricio Henríquez, Chile

Documental que narra, basado en una gran cantidad de imágenes de archivo, distintos momentos y hechos acaecidos durante la dictadura militar. Es un relato cronológico desde el golpe de estado en 1973 en adelante.

Sugerencias a trabajar con los alumnos:

- 1- Luego de ver “La ciudad de los fotógrafos” y “Actores secundarios” pídale a los estudiantes que averigüen los hechos políticos y sociales más relevantes en los años setenta (La ciudad de los fotógrafos” y la década del ochenta (Actores secundarios).

- 2- Pídale a los estudiantes que luego de ver el documental “Una foto recorre el mundo” comenten ¿qué les pareció?, ¿conocían la historia de la famosa fotografía de Ernesto Che Guevara?, ¿qué poder creen que puede tener una imagen, en este caso una fotografía?
- 3- Después de ver “Imágenes de una dictadura” solicítele a los estudiantes que formen grupos de cuatro máximo. Luego pídales que seleccionen algún hecho conflictivo que se muestre en el documental y que averigüen la mayor cantidad de información que puedan reunir sobre éste, para que posteriormente la compartan en clases con el resto de los grupos.