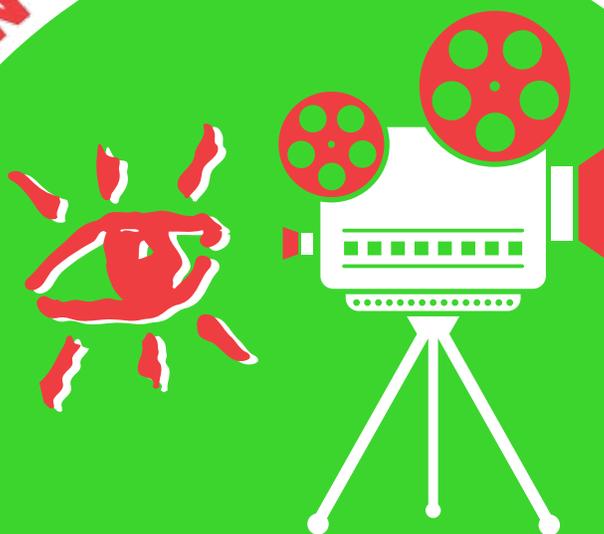

LA CIUDAD: UN ESPACIO EDUCATIVO

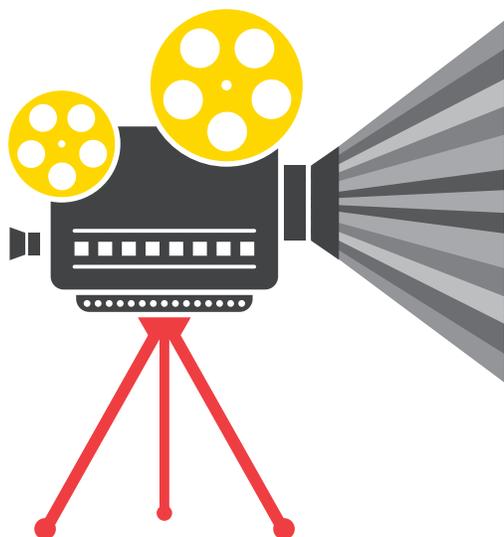
GUÍA METODOLÓGICA «OJO CON EL DOCUMENTAL EN CHILE»

- **PERSONAJES:** Anónimos y nuestros
- **EDUCACIÓN:** En boca de todos
- **DICTADURA:** ¡Para que nunca más!
- **CIUDAD:** ¿Un espacio ciudadano?
 - **CREADORES:** Benditos sean
 - **ESCÁNDALOS:** ¡Qué vergüenza!
 - En el mapa de **CHILE...** villorrios
- **CATÁSTROFES y TRAGEDIAS:** Indeseadas
 - **POLÍTICA y PODER:** ¿Socios?
 - **INCLUSIÓN:** Justa y necesaria
- **PATRICIO GUZMÁN:** El documentalista
- **DEPORTE:** Transformador de mundo

**FUNDACIÓN
FUTURO**

25 AÑOS
1993-2018

El **DOCUMENTAL** en la sala de clases, **AHORA**

“El cine chileno que producimos acá nos está reencontrando con nuestros modos de hablar, de sentir, de pensar. Por ello es tan importante hacer cine que logre construir identificación con personajes que vengan de tus mismos territorios. Entonces, nos estamos encontrando con nosotros mismos y ello es esencial”.

Carlos Flores, director de las versiones 2014 y 2015 de FIDOCs.

De las palabras de Carlos Flores rescatamos tres conceptos esenciales en la educación chilena del Tercer Milenio: **reencuentro, territorio e identificación**. Cuando el director del Festival Internacional de Documentales Santiago (FIDOCs) se refiere a los documentales como un espacio de diálogo con nuestros «modos de hablar, sentir y pensar», lo que está diciendo es que el documental es una herramienta pedagógica excepcional para conocernos como personas y... como chilenos.

¿Acaso «Mimbre» (1957) de Sergio Bravo, «Las Callampas» (1958) de Rafael Sánchez, «La Escala» (1964) de Aldo Francia, «La Batalla de Chile» (1972) de Patricio Guzmán, «Cien niños esperando el Tren» (1988) de Ignacio Agüero, «Locas Mujeres» (2010) de María Elena Wood, «La Once» (2014) de Maite Alberdi o «Petit Frère» (2018) de Roberto Collío y Rodrigo Robledo, no son expresiones certeras de nuestros avatares? La Guía Metodológica «OJO CON EL DOCUMENTAL EN CHILE» de Fundación Futuro no pretende sino ser un nexo, un impulso, una convocatoria a que los PROFESORES de estas tierras australes hagan entrar «en gloria y majestad» el documental nacional a la salas de clases chilenas.

Estamos más que seguros que los ALUMNOS Y ALUMNAS –en plena era de la globalización y redes sociales– necesitan con urgencia una educación con más sentido de identidad, pertenencia y territorialidad. Eso es esta Guía: una revisión acuciosa y desprejuiciada a 99 documentales «made in Chile». Sumado a ello, hay aquí (al finalizar cada eje temático) un puñado de preguntas, caricaturas, cifras, reflexiones, mapas, portadas de revistas, fotografías, discursos, testimonios y líneas de tiempos que pueden ser muy buenos socios a la hora de «digerir» y, por cierto, gozar un documental ¡como una actividad educativa! En plena celebración de nuestros 25 años, Fundación Futuro pone en sus manos esta guía.

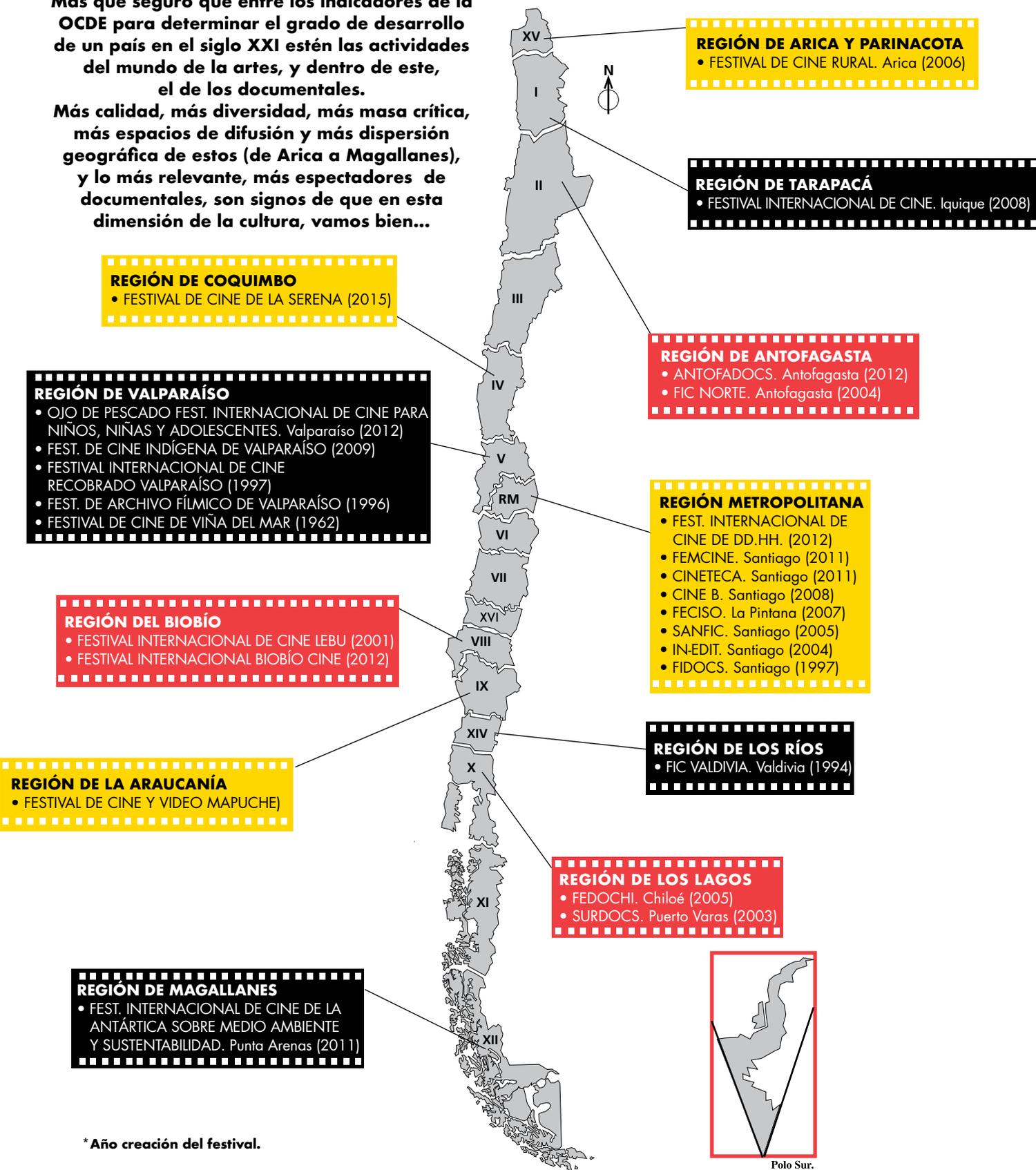
Magdalena Piñera Echenique
Directora
Fundación Futuro

Esta Guía Metodológica fue elaborada por la profesora de historia Magdalena Piñera Echenique y el diseñador Alberto Contreras del equipo de educación de Fundación Futuro. En la realización de esta guía se contó con la asesoría de Alicia Vega, académica e investigadora de cine y Mónica Villarroel, directora de la Cineteca Nacional. Fundación Futuro, Av. Apoquindo 3000, piso 19, Las Condes. Teléfono: 224 227 322 – www.fundacionfuturo.cl Santiago, 1er edición, abril de 2016. 2° edición, abril de 2018. Impresión: Andros Impresores Ltda.

FESTIVALES DE CINE, muchos en Chile

Más que seguro que entre los indicadores de la OCDE para determinar el grado de desarrollo de un país en el siglo XXI estén las actividades del mundo de la artes, y dentro de este, el de los documentales.

Más calidad, más diversidad, más masa crítica, más espacios de difusión y más dispersión geográfica de estos (de Arica a Magallanes), y lo más relevante, más espectadores de documentales, son signos de que en esta dimensión de la cultura, vamos bien...

EL DOCUMENTAL como maravilloso e indispensable vehículo de la **MEMORIA**

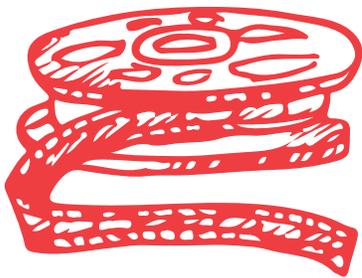
“Lo importante es que la gente se decida a desalienarse y salga a recorrer el país, salga a conocerlo y salga a mostrárselo a los demás”. **MIGUEL LITTÍN (1942-)**

La relación estrecha entre el quehacer de documentalista –que busca captar fragmentos de la vida con su cámara y articular un relato sobre la base de imágenes– es fundamental a la hora de recoger la memoria dispersa y, más aún, al focalizar y darle un tono determinado según sus propias circunstancias e intereses. Su tarea es la de animar los fragmentos que están delante de sí. Hay pues en la historiografía, como en la labor del documentalista, un carácter autoral, que muestra el volcarse del autor en su obra de creación por medio de la propuesta de un ordenamiento y un encuadre personal.

Si bien la intención de los directores y emprendedores considerados padres del cine (los hermanos Lumière) no era sino probar un nuevo instrumento de registro y animación, lo suyo tiene mucho que ver con la tarea del historiador y del documentalista. La común dependencia de las fuentes para construir discursos y representar el mundo acerca mucho a los oficios de la historia del cine documental. Ambos tienen una misión común en la preservación de registros y construcción de memoria e interpretación. «No es fácil tener una tarea más difícil. Es difícil tener una más bella», dice al respecto (para su oficio) el historiador polaco Witold Kula (1916-1988). Y esa noble misión –según Kula– es perfectamente extrapolable a la del documentalista. ¿Alguien podría estar en desacuerdo?

EL REGISTRO AUDIOVISUAL: UNA REVOLUCIÓN COMO POCAS

El registro fílmico de ambientes, personas, lugares y acontecimientos no generados expresamente mediante inducción o artificios como escenografías o creaciones más o menos artificiales, tiene una potente capacidad de retratar los planos de fondo de la existencia humana, actuando como vehículo de registro y captura involuntaria de información valiosa como es la reconstrucción de mundos.

Cabe preguntarse ¿por qué se filmaron esas escenas y no otras? ¿Están conscientes aquellos que desarrollan los temas –mediante procedimientos químicos y técnicos– y luego convierten en documentos que están dejando un legado al mundo del futuro? ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a un individuo a tomar una cámara y filmar lo que está en su entorno?*

¡Es un hecho de la causa! La función de registro que se da en el documental revolucionó el ámbito del conocimiento y de la experiencia humana de descubrir. Hay en cada uno de los documentales de esta Guía Metodológica una intención de «dejar constancia». Este potencial –de capturar fragmentos de la realidad, sin mediación de trama dramática ni de representación actoral– se hizo evidente desde los inicios del cine mundial (fines del siglo XIX en Europa) y... chileno*.

LAS AZAROSAS ANDANZAS DE LOS DOCUMENTALES CHILENOS

Todo partió el 26 de agosto de 1896 en el Teatro Unión Central de Santiago. Ese día (ante un reducido y expectante público) se exhibió el programa cinematográfico de Louis Lumière. Ese fue el germen del documental nacional. Aunque los primeros fueron «Carreras en Viña» (1900), «Ejercicio General de Bombas en Valparaíso» (1902) y «Visitas a la Viña Undurraga» (1910), el primer hito relevante del cine documental en Chile fue «Recuerdos del Mineral El Teniente» (1919) del italiano Salvador Giambastiani.

Desde entonces hasta el «Botón de Nácar» (2015) de Patricio Guzmán (uno de nuestros más destacados documentalistas) pasando por la comprometida obra de Sergio Bravo de la Universidad de Chile y Rafael Sánchez (el primero vinculado a la Universidad de Chile y el segundo a la Universidad Católica y ambos de mediados del siglo XX), pasando por Ignacio Agüero y Maite Alberdi (los más grandes del retorno de la Democracia hasta el presente), ¡ha corrido mucha agua bajo el puente!

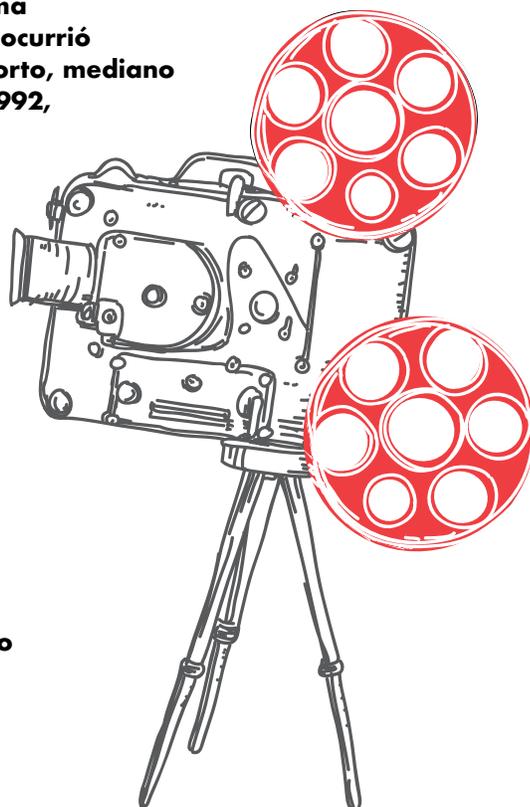
EL NOTABLE APORTE DE ALICIA VEGA

Probablemente no hay fuente más completa y documentada que la realizada por la investigadora Alicia Vega (1931-). En «Itinerario del Cine Documental Chileno: 1900-1990», la profesora de apreciación cinematográfica de las Universidades Católica y de Chile (además creadora del Programa de Cine-Foro escolar en 1984) recoge prácticamente todo lo que ocurrió en estas tierras en materia de registro de cine de no ficción de corto, mediano y largometraje. Gracias a este trabajo efectuado entre 1991 y 1992, y terminado solo en 2005, se abrió «una antigua caja repleta de hojas sin destinatarios», en palabras de la propia Vega.

¿Quién es Alicia Vega? La investigadora (y educadora de alma) que además de dedicarse a la academia –y con gran éxito– confió en que unos niños vulnerables como pocos podían hacer cine... ¡con zootropos! Este y otros juguetes cinematográficos eran hechos por los mismos estudiantes de la población Lo Hermida que asistían semana a semana a su taller, el que realizó –contra viento y marea– por casi 30 años. «Aunque nunca en la vida habían ido al cine, ellos se daban rápidamente cuenta que Chaplin era más que pastelazos en la cara», afirma la verdadera protagonista de «100 niños esperando un tren», documental de Ignacio Agüero (ver pág. 13 de esta Guía)

Para el periodo 1990-2016 recurrimos a dos relevantes fuentes contemporáneas: la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio de La Moneda y a CineChile: Enciclopedia del Cine Chileno. Asimismo, se revisó la bibliografía y la prensa especializada y se entrevistó a diversos documentalistas actuales.

MPE.

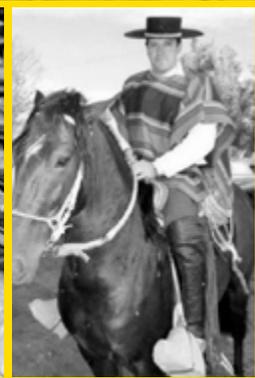
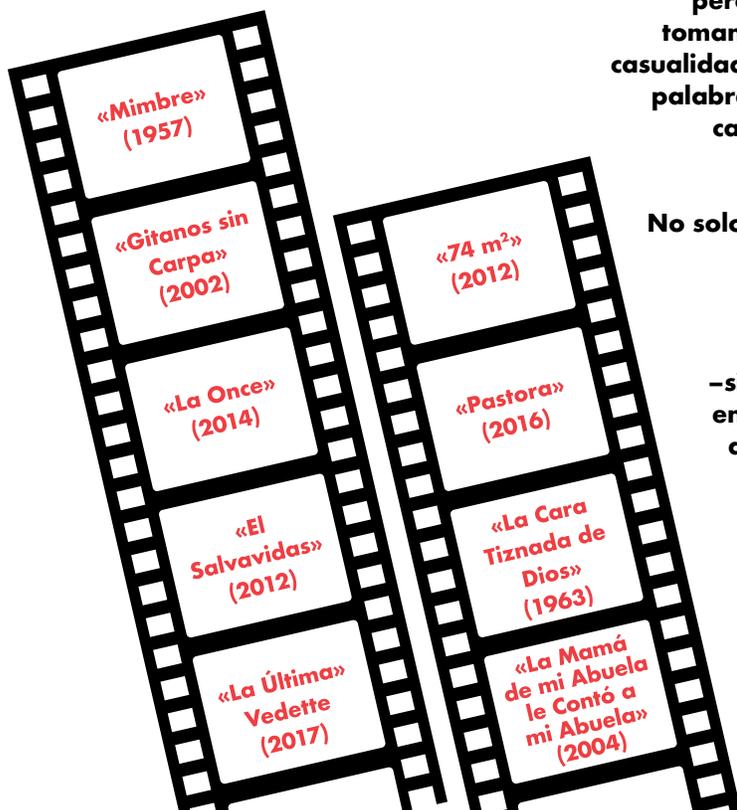
*Texto extraído del ensayo del historiador Claudio Role en presentación del libro «Itinerario del Cine Documental Chileno 1900-1990» de **Alicia Vega**. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2006.

PERSONAJES: Anónimos y nuestros

Siempre han estado. No sabemos sus nombres ni su árbol genealógico. Son esos más de 16 millones de compatriotas que tienen un número de Rut, trabajan en silencio, se recrean en silencio, aman en silencio y hasta mueren en silencio. Sin embargo, algunos han sido rescatados de sus vidas anónimas por un documentalista que logró ver en ellos valor. Valor nacional y –por qué no– ¡valor universal!

La selección realizada aquí de esos personajes que no se oyen, pero están, contempla a cinco mujeres amigas de la vida tomando once, una joven documentalista que descubre por casualidad que su bisabuela era mapuche, las sencillas y bellas palabras de una niña de 10 años que vive en una población callampa en las afueras de Concepción y el oficio de un hombre que trabaja el mimbre como los dioses.

No solo las vidas de individuos recogen estos documentales, también las de algunas colectividades anónimas que circulan en el cada día más globalizado Chile del Tercer Milenio. Los gitanos en el norte, los palestinos en La Calera, el comité de pobladoras que –sin timidez alguna– luchan por obtener su casa propia en los empinados cerros de Valparaíso y los habitantes de Villa Alegre, son un material más que valioso para mirarnos como chilenos contemporáneos.

«MIMBRE»

Director: SERGIO BRAVO. Año: 1957

“Entonces (a mediados de la década de 1950) en Arquitectura de la Universidad de Chile cabían todo tipo de iniciativas renovadoras y de experimentación.

Se planteaban todos los problemas de la estética arquitectónica; pero, además, estaban en cuestión todos los asuntos ligados a la cultura chilena. Casi todo estaba por hacerse. Había que hacer encuestas, salir a terreno, encontrarse con el pueblo, conocerlo. Y la experiencia nos mostró que el cine era un buen medio para hacer este trabajo”.

Sergio Bravo, entrevistado por Jacqueline Muesca (1987)

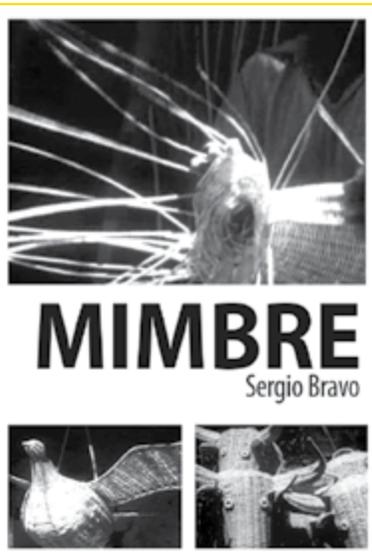
OTROS DOCUMENTALES DE BRAVO

- Samuel Román, el escultor (1978)
- Láminas de Almahue (1962)
- Amerindia (1962)
- La marcha del Carbón (1960)
- Trilla (1959)
- Día de Organillos (1959)

Alfredo Manzano, a quien Pablo Neruda llamaba «manzanito», era un artesano en mimbre que vivía en una calle de la vieja Quinta Normal. Su simpatía, sus manos vividas y fundamentalmente su apacible sabiduría, cautivaron la atención tanto del Premio Nobel, que lo consideraba su amigo según cuenta en sus memorias, como la de Sergio Bravo (1927-), quizás el primer documentalista propiamente tal de Chile.

¿Cómo llegó Sergio Bravo a esta innovadora «mirada»? En blanco y negro, sin palabras y con el apoyo de música incidental creada para la ocasión por la propia Violeta Parra, «Mimbre» consigue renovar la mirada del que mira sobre lo que se mira: unas pitas de mimbre en manos de un artesano anónimo.

Afiche creado por Alberto Contreras para esta Guía.

«GITANOS SIN CARPA»

Director: IVÁN TZIBOULKA. Año: 2002

Afiche creado por Alberto Contreras para esta Guía.

“Me permitieron estar con ellos, porque vengo de los Balcanes y les recuerdo sus abuelos, que también se vinieron de allá... De esta aventura, resultó el documental del cual, espero, contribuya a entender mejor a los gitanos y sentirlos más cercanos y más humanos, ya que en realidad son parte de todos nosotros. Hoy en Chile ¿cuánto gitano habrá que no sabe que es gitano? ¿Cuánto gitano habrá que le da vergüenza decir que es gitano?”.

Iván Tziboulka, director de «Gitanos sin carpas».

Junto a una antropóloga, Iván Tziboulka (nacido en Bulgaria en 1953) compartió durante año y medio con tres familias de gitanos-chilenos. El conflictivo intento de integración a la sociedad chilena, sin traicionar sus costumbres ancestrales y enfrentando los choques generacionales, son mirados a través de una cámara paciente que no intenta embellecer, sino concentrarse en lo que no se ve a primera vista.

“¿Qué tiene nuestro pueblo? ¡Tanta persecución! ¡Tanta discriminación! Quieren que cambiemos y nos adecuemos al sistema. Y el gitano dice: «NO». Y sigue siendo gitano. Yo no sé cuánto más durará esto. Pero, ustedes ven, algunos se han ido a casas, pero seguimos con la alfombra, los colchones, los toldos... Esta es una manera de nacer, de ser y... de morir”.

Gitano, padre de familia, que vive en Villa Alemana.

«LA ONCE»

Directora: MAITE ALBERDI. Año: 2014

Creció observando las conductas más nimias de quienes la rodeaban. Era capaz de sentarse horas a mirar y aprender los rasgos y movimientos de todos los que tenía cerca. Y eso sigue haciendo hoy como documentalista Maite Alberdi (1983-).

Un salto copernicano en esto de la capacidad de observar en forma aguda, certera y tierna fue el que dio Alberdi con «La Once». El tema da un poco lo mismo. Su gracia mayor es adentrarse en un espacio sin que nadie se dé cuenta de su presencia. Esta vez son unas «once» que realizan un grupo de amigas hace ya ¡50 años! Mes a mes, en la casa de cada una (se van rotando) de estas diez compañeras de los años del colegio (en la que una es la abuela de Alberdi); se habla de todo. Y se come más. Los minuciosos «close-up» de las delicatessen preparadas por cada dueña de casa para las amigas, presentadas en lozas finas sobre manteles deshilados en espacios pequeños y sobrecargados, son magistrales. Entremedio, la vida misma...

“Para el estreno de mi primera película, invité a mi abuela. Le pedí explicaciones y fue escueta: “Ese día tengo la once con mis amigas a la que, simplemente, no puedo faltar”. ¿Qué pasaba ahí? Esa curiosidad me llevó a “La Once”.
Las vi aprender a usar WhatsApp, dimensioné la desfachatez que dan los años, la importancia de los ritos, las reglas e ilusiones en la vida de unas mujeres conservadoras, criadas para casarse, a las que la vida les dio más de una lección”.

Maite Alberdi, directora de «La Once».

PREMIOS INTERNACIONALES PARA «LA ONCE»

- **Premio Goya, España (2016).**
Candidato a mejor documental latinoamericano.
- **Festival del Cine de Miami (2015).** Premio Público.
- **Festival Internacional de Guadalajara (2015).**
Mejor documental.
- **International Documentary Film Festival Amsterdam (2014).** Mejor Dirección femenina.

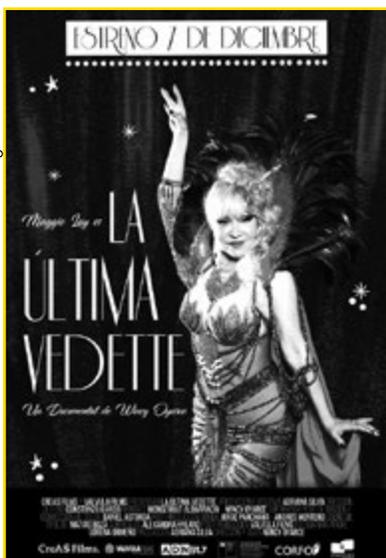
«EL SALVAVIDAS»

Directora: MAITE ALBERDI. Año: 2012

Mauricio, el salvavidas, cree que el mejor en su oficio es aquel que nunca se mete al agua. Para eso aplica cuatro reglas para evitar que la gente se ahogue: No dar falsas alarmas; mantener el orden público; hacerse respetar y estar seco. Una mirada más común de lo que se pudiera creer. Muchos salvavidas comparten la teoría que es mejor prevenir que tener que entrar a rescatar a alguien en el mar.

La directora, MAITE ALBERDI, escogió a Mauricio por ser tan radical, saber las normas de memoria y querer aplicarlas a toda costa, algo que contrasta con su imagen de rasta, hippie y no parecer tan disciplinado. Su otra elección fue la playa El Tabo, por ser bastante peligrosa (tiene los más altos números de incidentes en el verano) y por ser algo atemporal, donde no hay teams, ni banderas de publicidad, ni música por altavoces. Una mirada a la idiosincrasia chilena, al veraneante de clase media y a una profesión atípica.

«LA ÚLTIMA VEDETTE»

Director: WINCY (EDWIN OYARCE). Año: 2017

En 67 minutos donde no sobra ninguno, el director Wincy (Edwin Oyarce) nos retrata la realidad de «ayer, hoy y siempre» de Maggie Lay. De ser una de las grandes vedettes nacional de los '80 –por culpa de los años, ¡esos que no perdonan!– debió dejar las plumas, las lentejuelas y transformarse en conductora de colectivo y...

“Todas mis colegas están gordas, viejas y hasta muertas algunas. A mí cuando el espejo me escupa y me diga ya no más, ahí recién voy a colgar el ponchero (bikini en jerga revisteril)”.

Maggie Lay, la vedette de las revistas de variedades.

Hoy –junto a sus gatos Gasparín y Guatón– vive sola en una casona de la calle 10 de Julio. ¿Qué hace? Sacarle todo el provecho posible a los recuerdos. Su verdadero nombre, Magdalena Hay-Sang-Lay Wangnet, dan cuenta de su ascendencia china, alemana, polaca y francesa. En Chile trabajó en el Picaresque, el Bim Bam Bum, el Capri, La Sirena, el Tap Room y el Humorosque. ¡Cuento no le falta!

«74 m²»

Directores: TIZIANA PANIZZA y PAOLA CASTILLO. Año: 2012

Se trata de un experimento social que pretende situar a 150 familias de clase obrera en un barrio de clase media de Valparaíso. Entre 2006 y 2012 las directoras del documental observaron las discriminaciones, menosprecios y prejuicios que sintió –casi en forma intuitiva– un grupo frente al otro. Asimismo, el documental transmite, sin parafernalia, la lucha de las dirigentas (Iselda y Cathy) y sus «dirigidos» por obtener sus hogares y por insertarse en una comunidad que los rechaza.

En 65 minutos fluyen las discusiones, la construcción de liderazgos, las desconfianzas entre los propios beneficiados, los trámites, las desilusiones, la burocracia, el cansancio y, finalmente, la entrega de las llaves de sus nuevas viviendas –diseñadas por el afamado arquitecto Alejandro Aravena de Elemental– y con una magnífica vista al Océano Pacífico. Lo que sigue, si bien no está documentado, se intuye a la perfección. Otro mérito del documental.

«PASTORA»

Director: RICARDO VILLARROEL. Año: 2016

He aquí un relato potente y un excelente guión que –como suele ocurrir (aunque cada vez menos) con la cinematografía nacional– supera a la fotografía y al sonido. Queriéndolo o no, este es un homenaje a Gabriela Blas, esa pastora aymara que fue apresada, acusada y encarcelada por el Estado de Chile. ¿Por qué? En 2007–mientras andaba pastoreando sus llamas– perdió a dos de ellas. Entonces dejó por un momento a su hijo de 3 años. Al ver que este no estaba se puso a buscarlo desesperadamente. El niño apareció muerto (probablemente congelado) al año siguiente.

El director, Ricardo Villarroel, logra entrar en las circunstancias más invisibles y, a la vez, más esenciales de las pastoras aymaras que habitan el altiplano andino chileno. Vivir y sobrevivir a 4.000 m.s.n.m. no solo no es fácil. Sus vidas son ásperas, solitarias e inciertas. Allá «el diablo se disfraza de mamá»...

«LA CARA TIZNADA DE DIOS»

Director: RAFAEL SÁNCHEZ. Año: 1963

Afiche creado por Alberto Contreras para esta Guía.

La obra de Rafael Sánchez deja ver su clara vocación humanista y esperanzadora –a pesar de los pesares– en la forma de captar la realidad. Sacerdote jesuita por una década, al retirarse de la congregación, en 1955, funda el Instituto Fílmico de Chile (UC), el primero en su género en Latinoamérica orientado a la producción de documentales y a la apreciación cinematográfica. ¡Una joya a la hora de mirar el Chile de la segunda mitad del siglo XX!

LOS DOCUMENTALES DE RAFAEL SÁNCHEZ

- Así comenzó mi vida (1954)
- Las callampas (1958)
- Operación de cataratas (1962)
- Chile, paralelo 56 (1964)
- Las nueve torres (1968)
- Monumento sumergido (1975)
- Florescencia en el desierto de Chile (1979)
- Nacimiento y muerte (1980)

“Vivo en Concepción en una casa que la gente llama callampa». «Cuando tengo pena hablo con mi mamá. Cuando tengo hambre le pido a mi papá».

«Aquí toda la gente hace cola para sacar agua de la cañería». «El techo, la mesa, las murallas, todo se pone negro por el hollín de la cocina».

«El tren con carbón pasa cerquita de mi casa”.

Niña de 10 años, protagonista del documental.

«LA MAMÁ DE MI ABUELA LE CONTÓ A MI ABUELA»

Director: IGNACIO AGÜERO. Año: 2004

El pueblo se llama Villa Alegre. Ahí, convocados por la compañía de Teatro Camino (de Héctor Noguera) durante un par de meses del 2004, sus habitantes recopilan cuentos, anécdotas, mitos, fotos y hasta leyendas del lugar. ¿Para qué? Para que sus vecinos (en este proceso revivieron amistades y algunos viejos «problemillas» se saldaron) lo recorrieran en una muestra teatral en el Estadio Municipal, también por ellos mismos.

¿Y qué tiene que ver Agüero en todo esto? Apenas supo de este proyecto, el documentalista le propuso a Noguera y a la propia comunidad dejar un testimonio audiovisual de la experiencia. El resultado es notable: cuentos sencillos (a veces hasta repetitivos) desde los cuales su oficioso lente adentra en la universalidad de los personajes, por sobre la particularidad de Villa Alegre. Aquí la oralidad y el sentido de pertenencia son vitales.

Afiche creado por Alberto Contreras para esta Guía.

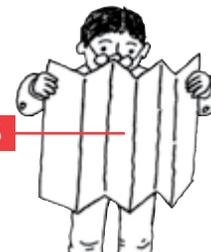

PREMIOS NACIONALES PARA AGÜERO

- **EL OTRO DÍA** - Mejor película Nacional - Fidocs (2013) y Mejor Largometraje Documental Nacional en el Festival Internacional de Cine de Antofagasta (2012).
- **EL DIARIO DE AGUSTÍN** - Premio Pedro Sienna (2009) y Premio Altazor (2009).
- **HEREDIA & ASOCIADOS** - Premio Altazor (2005).
- **LA MAMÁ DE MI ABUELA LE CONTÓ A MI ABUELA** - Premio Altazor (2004).
- **AQUÍ SE CONSTRUYE** - Gran Premio Fidocs (2000).
- **CIEN NIÑOS ESPERANDO UN TREN** - Premio a la Mejor Película Chilena del Círculo de Críticos de Arte (1988).
- **NO OLVIDAR** - Premio a la Mejor Película Chilena del Círculo de Críticos de Valparaíso (1985) y Premio a la Mejor Película Chilena del Círculo de Críticos de Arte (1984).

Fuente: Cinechile.cl

PARA REFLEXIONAR EN TORNO A LO UNIVERSAL DE NUESTRAS INDIVIDUALIDADES

Condorito

Autor: «Pepo» René Ríos (1911-2000)

Don Memorario y Florencio Aldunate

Autor: Renzo Pecchenino (1934-1988)

Doña Tremebunda

Autor: «Pepo» René Ríos (1911-2000)

Mampato

Autor: Eduardo Armstrong (1932-1973)

¿Cuánto tenemos –cada uno de nosotros– de la picardía de Condorito, de las mañas de doña Tremebunda, de la sencillez de Juan Verdejo, la agudeza del Enano Maldito, de la coquetería de Yayita, del conservadurismo de don Memorario o de la simpatía de Papelucho? Ellos son algunos de esos «personajes» típicos, anónimos y –en cierta medida– universales que circulan por estas tierras nuestras y que, de alguna forma, definen lo que llamamos «chileno».

Von Pilsener y su perro Dudelsackpfeifergeselle

Autor: «Lustig» Pedro Subercaseaux (1880-1956)

El General

Autor: «Guillo» Guillermo Bastías (1950-)

Enano Maldito

Autor: «Orsus» Jorge Mateluna (1939-)

Juan Verdejo

Autor: Jorge «Coke» Délano (1895-1980)

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• Averigüe qué significan hoy para los chilenos palabras como: identidad, tradiciones, patrimonio, pertenencia, típico, tesoros humanos vivos, popular, picada, costumbres, copuqueo, chisme, cuento, habladerías, oralidad.

• Reúna en una caja tres objetos que lo definan o lo representen a usted como persona hoy. Repita la experiencia con un antepasado que haya conocido. ¿Semejanzas?

• Encuentre cinco adjetivos para definir a personajes típicos chilenos del siglo XXI: el campesino de la zona central, la lola santiaguina, el obrero de la construcción, el metrosexual y la típica vieja cuica.

EDUCACIÓN: En boca de todos

¡Quién no habla de Educación hoy en nuestro país! Lo hacen los partidos políticos, los parlamentarios, los economistas, los investigadores, las Universidades, los de las ONG (destaca Chile 2020) y –aquí lo nuevo– la sociedad chilena en su conjunto. Probablemente no quedó un hogar del territorio en que –en algún momento y con cierta pasión– no se hablará de la educación chilena.

El tema salió definitivamente a la palestra con la llamada «Revolución de los pingüinos» del 2006. Esta cumplió el relevante y reconocido rol de visibilizar la mala calidad de la educación chilena y su falta de equidad. Los estudiantes se convirtieron en héroes nacionales. Luego vino el «farandulero» acuerdo de las autoridades ministeriales y los parlamentarios con los «brazos en alto» (fines del 2006) que dio la impresión que todo estaba arreglado, aunque no fue así, ni mucho menos. Desde entonces (a la fecha, 2016) la educación se ha convertido en «trending topic» nacional.

En medio de la discusión parlamentaria acerca de la carrera docente, del vilipendiado lucro en la educación y el consiguiente cuestionamiento a la educación particular subvencionada, del inminente traspaso de la educación municipal al Estado, de la disminución de horas del profesor frente al alumno y el aumento de estas para planificar y evaluar, estos documentales son un aporte indiscutible a un tema difícil, ideológico y apasionante. Pues –si bien de todos los sectores políticos se anhela una educación de calidad– los caminos para lograrla parecen generar más tensiones que unidad.

Ilustración gentileza Guillermo Basildas «Guillo»

«CIEN NIÑOS ESPERANDO UN TREN»

Director: IGNACIO AGÜERO. Año: 1988

Afiche original del documental.

Es un clásico y un imperdible del cine documental nacional. En plena dictadura, «100 niños esperando un tren» entra –de la mano de unos niños creativos y sin prejuicios y de una profesora que los convoca a un taller de cine– en la realidad misma de una población de Santiago. Amparada por la Iglesia católica, la investigadora Alicia Vega, acaso quien más sabe de cine nacional, realiza un taller a niños de Peñalolén. De a poco el lente de Agüero transforma un juego infantil en un acto de denuncia de la marginalidad en la que viven los pobladores.

“Podrían habernos matado, pero nunca íbamos a fallarle a los niños. Eran niños cuyas familias se colgaban del tendido eléctrico, dormían con la luz prendida para espantar a las ratas, que no tenían una mesa para comer ni menos para hacer las tareas, pero que llegaban a los talleres el día sábado en la mañana siempre alegres y ansiosos por aprender algo que les llenara el espíritu. A poco andar nos dimos cuenta de cómo influía el taller en esas familias”.

Alicia Vega en entrevista a La Nación (27-05-2012).

El documental muestra a los padres mirando atónitos los juguetes cinéticos que se hacen en el taller (entre otros, zootropos) y los rostros encantados de sus hijos. En el taller aprenden el *travelling* con un carretón, realizan una película con fotogramas de papel y salen por las calles de un Santiago que nunca antes habían conocido. De fondo, el Gobierno Militar. Simplemente, ¡genial!

«EL VALS DE LOS INÚTILES»

Director: EDISON CAJAS. Año: 2013

Afiche original del documental.

“El aporte de este documental –mientras filmábamos nos mojaron la cámara, nos metieron presos, nos tiraron gases y nos llegaron palos, todos gajes del oficio y que además valieron la pena– propone una reflexión acerca de este momento histórico. Ahora que se están discutiendo estos temas y que hay un nuevo gobierno, me parece un registro atingente”.

Edison Cajas, Director del documental.

Grabado entre el 2011 y el 2012 en las calles de Santiago, cuenta dos historias paralelas que se enmarcan dentro del movimiento estudiantil. Por un lado está Darío, estudiante de 17 años del Instituto Nacional que acaba de repetir de curso por la toma de siete meses que mantuvo paralizado al establecimiento en protesta por el lucro en la educación. En el otro extremo, asoma Miguel Ángel, exitoso empresario de 58 años, exmilitante del MIR, que recuerda su pasado. El director arma el documental de manera bien particular: esquiva la obligación de explicar el fenómeno desde lo informativo, optando –en cambio– por una contemplación, eso sí que no exenta de un punto de vista.

“Me llamó la atención que Darío y Miguel Ángel –a quienes conocí en la «Corrida por la Educación»– eran personas anónimas que tenían una historia que narra la sensación de que Chile estaba despertando. Darío me recordaba al estudiante que yo había sido, porque yo también estudié en el Instituto Nacional”.

Edison Cajas, Director del documental.

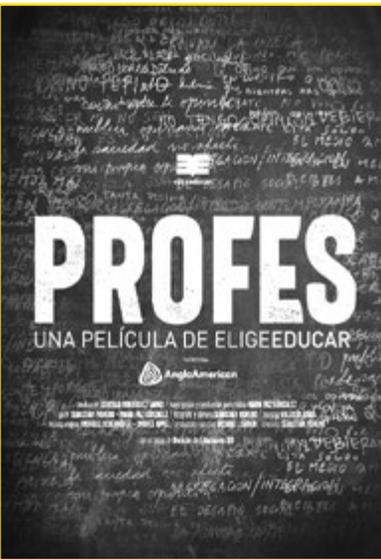

«4to. MEDIO»

Directora: KATHERINE HARDER. Año: 2014

Este *docureality* realizado por la productora Parox (la misma de «El reemplazante»), que estrenó recientemente TVN, nos da cuenta de una cruda y cierta realidad chilena: su mala educación. La historia, con alumnos reales, le pone nombre y apellido a varios de los problemas que aparecen a diario en el debate por la educación nacional. Además, deja claro que el tema de la calidad es urgente y muy complejo.

El programa tiene la virtud de mostrar situaciones como la cesantía juvenil, la inseguridad adolescente, la falta de orientación, el *bullying*, el consumo de drogas, etc., sin desconocer las muchas ocasiones de alegría, humor y ganas de vivir de la juventud chilena, en este caso de un IV medio del Chilean English College de La Cisterna. Aquí no hay crítica ni segundas intenciones, es solo un reflejo de la realidad.

«PROFES»

Directores: SEBASTIÁN MORENO Y RICARDO LARRAÍN. Año: 2012

“«Profes» es capaz de retratar una historia universal: la importancia de la educación para un país. Además es un inmenso valor testimonial para los profesores de Chile y para la sociedad chilena en su conjunto”.

Ricardo Larraín, codirector de «Profes» y director de la película «La Frontera».

Con gran sencillez y veracidad este documental sigue la vida de seis docentes chilenos (hombres y mujeres de distintas realidades culturales, socioeconómicas y geográficas) en su espacio cotidiano: la sala de clases. ¿Qué ocurre dentro de esas cuatro paredes? ¿Cuánto influye el docente en los resultados educativos ahí logrados? ¿Inciden más las circunstancias de vulnerabilidad o el clima que se da en la sala? ¿Hace el profesor la diferencia? ¿Con qué herramientas se maneja en su trabajo? ¿Son estas innovadoras? ¿Generan diálogo, reflexión y, a fin de cuentas, aprendizajes significativos? Provocador.

«ACTORES SECUNDARIOS»

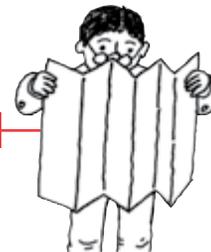
Directores: PACHI BUSTOS Y JORGE LEIVA. Año: 2004

Los hechos: la toma del Liceo Arturo Alessandri, en julio de 1985, y la toma del Liceo Amunátegui, en mayo de 1988. Más allá del registro, los directores logran poner sobre la mesa la «resistencia» secundaria al Gobierno Militar. Pues, si bien la historiografía reciente ha documentado y visibilizado el actuar de los movimientos universitarios, poblacionales (especialmente los de 1983 y 1984) y religiosos (vinculados fundamentalmente a la Iglesia católica por medio de la Vicaría de la Solidaridad), el de los «colegiales» era el más desconocido. La música: Santiago del Nuevo Extremo, Schwenke & Nilo, Silvio Rodríguez, entre otros, da el tono de nostalgia necesario sin alterar el relato, más bien complementándolo.

“...Ninguna otra película, libro o ensayo ha tratado de manera tan delicada las decepciones y frustraciones asociadas con la transición pacífica a la democracia como lo hace el documental Actores Secundarios”.

Ascanio Cavallo, crítico de cine, 2004.

PARA REFLEXIONAR EN TORNO AL VALOR DE LA EDUCACIÓN EN LA HISTORIA DE CHILE

LÍNEA DE TIEMPO HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN CHILE

1595	• CONGREGACIONES INICIAN SU LABOR EDUCADORA. Primero los dominicos y luego los jesuitas (Colegio San Miguel). Las agustinas fueron las primeras en crear un colegio para niñas.
1797	• MANUEL DE SALAS FUNDA LA REAL ACADEMIA DE SAN LUIS. Fue la primera institución en impartir disciplinas técnicas.
1813	• SE INAUGURA EL INSTITUTO NACIONAL. 18 de sus exalumnos han sido Presidentes de la República.
1837	• SE CREA MIN. DE JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCIÓN PRIMARIA. En 1899 se separa en dos ministerios. En 1927 pasa a ser el Ministerio de Educación Pública, acogiendo a todo el sistema educativo nacional.
1838	• LLEGADA DE LAS MONJAS FRANCESAS. Primera presencia de religiosas extranjeras en la educación de las niñas de la élite.
1842	• FUNDACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORES. Su director fue el argentino Domingo Faustino Sarmiento.
1884	• CLAUDIO MATTE PUBLICA EL SILABARIO MATTE. En 1894 el Gobierno de Chile lo declaró texto oficial de enseñanza primaria. En 1953 se publica el Silabario Hispanoamericano.
1894	• EL INSTITUTO DE SEÑORITAS DE SANTIAGO, PRIMER LICEO DE NIÑAS. Actualmente es el Liceo N° 1 Javiera Carrera.
1902	• FUNDACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL BARROS ARANA. Entre sus exalumnos están: Patricio Aylwin y Nicanor Parra.
1920	• LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA. Chile tenía 3.754.000 habitantes, 3.148 escuelas con 335.047 alumnos. • GABRIELA MISTRAL DIRECTORA LICEO DE NIÑAS DE PUNTA ARENAS.
1922	• ASOCIACIÓN GENERAL DE PROFESORES DE CHILE. Primera sindicalización del magisterio. En 1975 nace el Colegio de Profesores.
1932	• LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS. Nace como un «laboratorio pedagógico». Su primera directora fue Irma Salas. En 1942 fue traspasado a la Universidad de Chile.
1964	• CREACIÓN JUNTA NAC. DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB). • SE INICIA FORMACIÓN PROFESORES DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL.
1965	• REFORMA EDUCACIONAL. Se crea la Ed. Parvularia, Gral. Básica (obligatoria y gratuita) y Ed. Media (científica y técnico-prof.)
1967	• CREACIÓN DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO, EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS (CPEIP).
1971	• PROYECTO ESCUELA NACIONAL UNIFICADA (ENU). Debido al amplio rechazo ciudadano, no fue nunca aplicado.
1980	• INICIÓ PROCESO MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Existían 8.799 establecimientos: 72% estatales, 18% particulares subvencionados y 9% particulares privados.
1981	• TERESA CLERC PRIMER PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Otras mujeres que lo han recibido: Viola Soto en 1991, Mabel Condemarin en 2003, Erika Himmel 2011 y Beatrice Ávalos el 2013.
1988	• CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SIMCE).
1991	• ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (LEY 19.070). Llamado Estatuto Docente.
1995	• SE INICIA REFORMA EDUCATIVA. Incluye jornada escolar completa (JEC), red enlaces, el programa mejoramiento educativo (PME) y los centros de recursos del aprendizaje (CRA).
1997	• CHILE PARTICIPA EN EVALUACIONES EDUCATIVAS INTERNACIONALES (TIMSS, ICILS, ICCS, TERCE, PISA).
2006	• MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL «REVOLUCIÓN DE LOS PINGÜINOS». • CREACIÓN CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
2015	• PROMULGACIÓN LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR (Ley 20.845). Esta pone fin al lucro, al copago y a la selección en la educación.

Es verdad. Falta –¡y mucho!– por hacer para tener una educación de calidad para todos los estudiantes de nuestro país, sin distinción alguna. Pero no es menos cierto desde el llamado primer educador chileno –Rodrigo Quiroga (que se dice enseñó a leer y a escribir a Inés de Suárez por allá por 1549)– a la fecha (en que hay cobertura total de educación y no queda ninguna sala de clases de tierra como las que le tocaron a Gabriela Mistral) «ha corrido mucha agua bajo el puente».

Fotografía de www.museodeeducacion.cl

3° año B de la Escuela N° 2 de Illapel (1959).

Usando nuestros sabios refranes populares, es bueno que aprendamos «a mirar el vaso medio lleno», pues ello nos alienta más a seguir llenándolo que «llorar sobre la leche ya derramada». En ese sentido las líneas de tiempo son una herramienta que no solo nos ubica en el tiempo, sino que además nos permiten mirar hacia atrás y reconocer los avances. Aquí los más grandes hitos de la historia de la educación chilena.

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• Haga cuenta que es Mampato y se sube a la máquina del tiempo. Envíe un twitter (140 caracteres) con fecha 1816, otro 1916 y otro 2016 contando cómo ve la educación chilena en cada siglo mencionado.

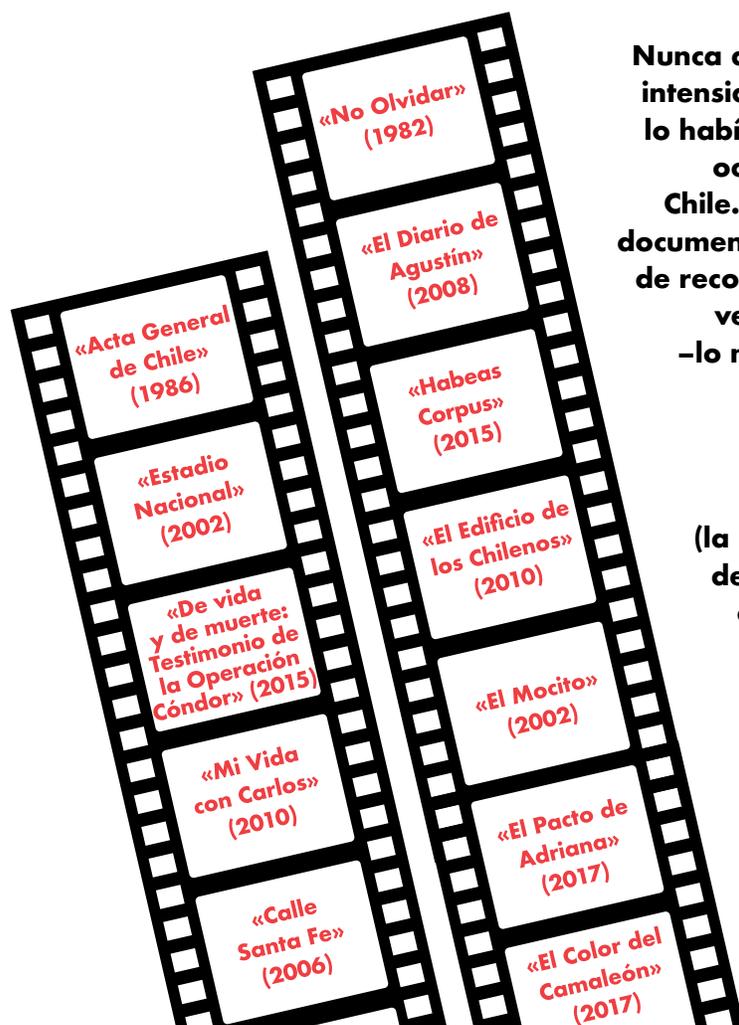

• Si usted fuera Ministro/a de Educación de Chile, ¿Cuáles serían sus tres primeras medidas? ¿Por qué?

• Juguemos a intercambiar roles. Los que son profesores, ahora son alumnos y viceversa. Los que son directores, ahora son profesores y viceversa. Anote las palabras que expresan demandas o necesidades que se repiten en estos diálogos al revés.

DICTADURA: ¡Para que nunca más!

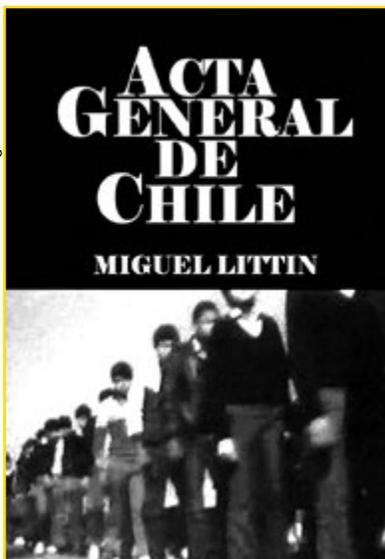

Nunca antes habíamos visto en nuestro país esa forma e intensidad de violación a los Derechos Humanos. Menos lo habíamos siquiera imaginado que ello pudiera haber ocurrido bajo el manto de protección del Estado de Chile. Pero así fue. Felizmente, un connotado grupo de documentalistas nacionales tuvo el coraje y la asertividad de recoger el material visual y –con él– permitir que nos veamos frente al espejo de nuestras vergüenzas y –lo más relevante– con ello ayudarnos a repudiarlos. Y también a estar atentos a que ello nunca más ocurra «ni aquí ni en la quebrada del aji».

Por medio de testimonios de familiares directos (la mujer en el caso de «Calle Santa Fe», el hijo en el de «Mi vida con Carlos» o mediante el quehacer de organizaciones como la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) o de la Vicaría de la Solidaridad, lo cierto es que estos documentales se nos presentan como un privilegio para el mundo de la educación. ¿Por qué? Constituyen un extraordinario material didáctico a la hora de hablar del tema de los Derechos Humanos en nuestras salas de clases del siglo XXI.

Fotografía gentileza Biblioteca Nacional de Chile.

«ACTA GENERAL DE CHILE»

Director: MIGUEL LITTÍN. Año: 1986

De regreso clandestinamente en Chile, tras 12 años de exilio en México y España, Miguel Littín se pasea por el Santiago de 1985, obviamente que sin ser visto, pues hubiera sido detenido al momento. Y lo logra. ¿Qué nos muestra? Una ciudad gris, triste, que espera algo... Y también nos deja ver un Littín que no puede creer todo lo que ha pasado en su país, que no le gusta el presente, que quiere hacer retroceder mágicamente los punteros del reloj...

Lleno de nostalgia por el que fue su gobierno –el de la Unidad Popular–, el documental es intercalado con efusivos discursos de Allende en sus momentos de gloria, luego inéditas imágenes del bombardeo de La Moneda y también testimonios tristes y sinceros de Gabriel García Márquez, Fidel Castro y la propia Hortensia Bussi acerca del que fuera Presidente de Chile hasta el 11 de septiembre de 1973. Todo esto unido por la locución –muy reflexiva y testimonial, casi dramática– en primera persona del propio Miguel Littín. Esto último le da una notable épica al documental.

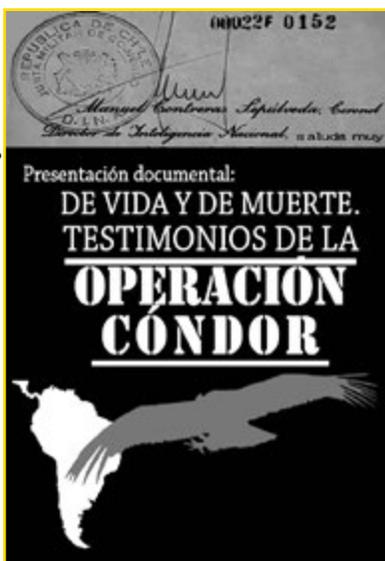

«ESTADIO NACIONAL»

Directora: CARMEN LUZ PAROT. Año: 2002

Según el Informe Valech –a lo largo de Chile– existieron 1.132 recintos que fueron ocupados como centros de detención y tortura. Desde el 11 de septiembre hasta el 9 de noviembre de 1973, el Estadio Nacional de Chile fue utilizado como campo de concentración, tortura y muerte. Más de doce mil prisioneros políticos fueron detenidos allí sin cargos ni procesos. Al menos siete mil personas fueron torturadas impunemente ahí. Esos son los hechos.

30 años después de ocurridos, el 2002, Carmen Luz Parot se aventura a realizar la primera investigación periodística audiovisual que entrega una cronología exacta del horror al interior del Estadio Nacional. Con una notable recopilación de material de archivo como base, la directora logra ensamblar muy sólidamente el aire que se respiraba en esas dolorosas circunstancias de 1973 (todo en blanco y negro) con los recuerdos y testimonios de algunos de los mismos presos, pero ahora desde el 2002, y a todo color. «La memoria, no muere» es la gran lección de este documental.

«DE VIDA Y DE MUERTE: TESTIMONIO DE LA OPERACIÓN CÓNDOR»

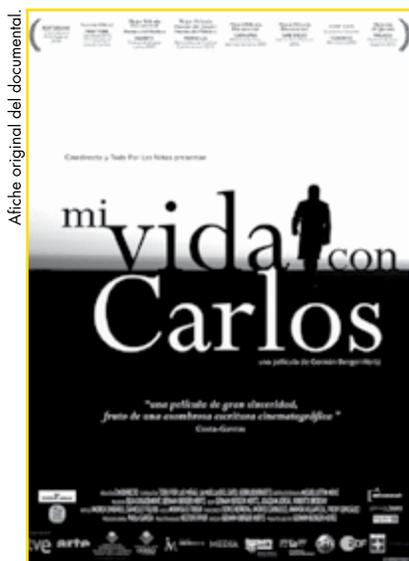
Director: PEDRO CHASKEL. Año: 2015

Por sobre el horror de los métodos y las lógicas de los miembros de la llamada «Operación Cóndor» que operó en Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile en la década de 1970 del siglo XX, el documental indaga en la humanidad de las víctimas y los sobrevivientes. Se deja ver dignidad, valor, solidaridad a raudales. En un tono íntimo, de recogimiento, y en donde el tiempo no corre (de hecho el documental se filmó entre 2000 y 2015), Chaskel recoge los testimonios. ¿Síntesis? El documental logra sobreponer el horror de la operación con la nobleza de sus protagonistas. De hecho, gracias a ello, uno logra verlo hasta el final.

Aunque nació en Alemania, Pedro Chaskel (1932-) a los veinte años se nacionalizó chileno. Entonces fundó el Cine Club de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. De ahí en adelante como camarógrafo, montajista y director, fue uno de los precursores del llamado «Nuevo cine chileno».

«MI VIDA CON CARLOS»

Director: GERMÁN BERGER HERTZ. Año: 2010

Hoy Germán Berger Hertz es el jefe de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) del Palacio de La Moneda. Hijo de Carlos Berger, tenía menos de un año cuando en 1973 su padre pasó a formar parte de la larga lista de chilenos llamados «detenidos desaparecidos». Por eso, cuando ya adulto –tras una larga estadía en Europa donde estudia dirección de cine– y de escuchar a su madre (la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz) y a sus tíos hablar de su primogénito, se atrevió.

“El dolor y el silencio que yo rompo en mi familia es lo que yo creo que hay que romper en Chile. La película refleja cuatro maneras diferentes de enfrentar la vida.

Está la voz de la lucha, la del silencio, la de la huida y la del no querer saber.

Si solo una persona, después de verla, se da cuenta de lo que significa la muerte violenta de estas características en una familia y lo irreparable que ello es tanto en el seno familiar como en el contexto social, ya valió la pena.

Esta es una película muy personal. Está hecha desde la perspectiva de una familia, la mía. Es una película muy subjetiva. Es una carta que un hijo le envía a su padre asesinado y en ella le cuenta lo que pasó con su familia”.

Germán Berger director de «Mi vida con Carlos», 2010.

«CALLE SANTA FE»

Directora: CARMEN CASTILLO. Año: 2006

“Los recuerdos son involuntarios, la voluntad no interviene para nada. A veces te agarran desprovisto, a veces son desagradables, a veces te cobijan. La filosofía me ha servido más que el psicoanálisis, me ha ayudado a concebir mi vida en esta suerte del devenir en que el pasado, el presente y el futuro... Mi memoria ha vivido conmigo y no siempre ha sido la misma”.

Carmen Castillo, directora de «Calle Santa Fe».

Desgarro. Dolor. Desarraigo. Estas tres D se entremezclan magistralmente durante todo el documental. Son muchas voces que se superponen y entrecruzan en una multiplicidad de líneas narrativas, donde el recuerdo puede confundir en el orden del relato, pero jamás en lo que sintió y siente la narradora, protagonista y directora del film. «¿Tendrá sentido para alguien que no sea yo?», se pregunta Carmen Castillo mientras da cuenta de cómo un día 5 de octubre de 1974 masacraron a su pareja, Miguel Enríquez, el emblemático líder del MIR, a su vista y presencia en plena calle Santa Fe, en la comuna de San Miguel. ¿Cómo es que se sobrevive a ello? Algo de esa gran pregunta se deja desenredar en estos 167 minutos.

“Miguel hoy es un poco como viven a los muertos los mexicanos, qué comen, qué toman. Luego pasa el período más doloroso de la ausencia, que es necesario. Miguel forma parte de mi ser. Dejan de ser un fantasma, dejan de ser muertos que oprimen, para pasar a ser movimiento”.

Carmen Castillo, directora de «Calle Santa Fe».

«NO OLVIDAR»

Director: IGNACIO AGÜERO. Año: 1982

Afiche original del documental.

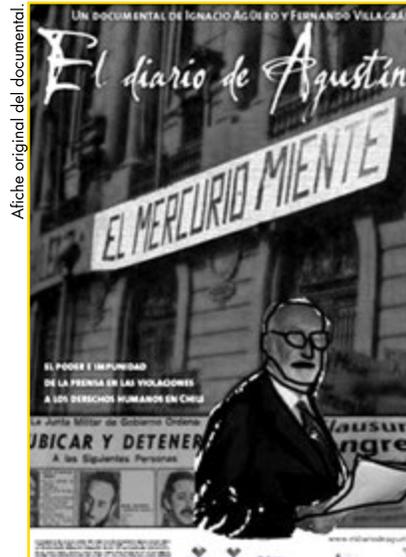
Los hechos. Las mujeres de la familia Maureira cuentan su experiencia de búsqueda de 5 de sus hombres, luego de su detención por la policía, a pocos días del golpe militar de 1973. Luego de 6 años de incertidumbre encontraron sus cadáveres enterrados en una mina de cal, muy cerca de sus casas, en Lonquén, una localidad próxima a Santiago.

“No Olvidar” rescata uno de los más sórdidos episodios de la historia política y policial del país. Aquí, más allá de los asesinatos, hubo barbarie, escarnio y crueldad. Hay que agradecer a Ignacio Agüero su fidelidad y su perseverancia para sacar adelante un proyecto que se filmó en condiciones casi imposibles. Hay que agradecerle también el profundo respeto que trasuntan sus imágenes”.

Héctor Soto, crítico de cine en *Enfoque*, otoño-invierno 1985.

«EL DIARIO DE AGUSTIN»

Director: IGNACIO AGÜERO. Año: 2008

Afiche original del documental.

¿Quién es realmente Agustín Edwards Eastmann? ¿Cómo el diario *El Mercurio* –que dirigió entre 1982 y el 2008– se transformó en un agente político que estuvo detrás del derrocamiento del gobierno de Allende y, posteriormente, del ascenso de la dictadura militar de Pinochet?

Ignacio Agüero sigue a un grupo de seis alumnos recién egresados de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile que andan investigando la trayectoria del mentado diario para desentrañar el misterio...

Se trata del primer intento de indagar en profundidad del rol –por acción y omisión– de un medio de comunicación nacional, en este caso *El Mercurio*, en la cobertura de las violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura.

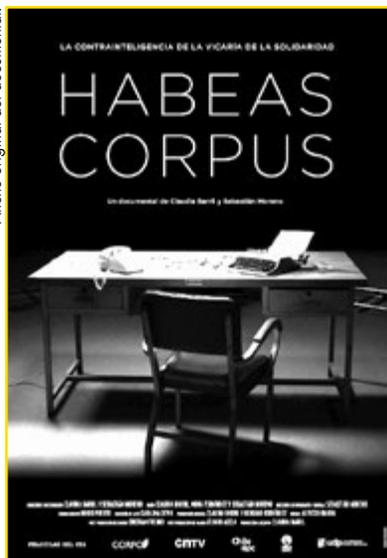

AGÜERO, UNO DE LOS GRANDES DOCUMENTALISTAS NACIONALES

“A mis 15 años vi la película “Memorias del Subdesarrollo” del cubano Tomás González. Al verla sentí que era una película cuyo autor podría haber sido yo... porque todo me parecía cercano... el paisaje, los personajes... Ahí me dije que lo que yo quería hacer toda la vida era darle forma a las cosas que me preocupaban en la vida”.

Ignacio Agüero en entrevista para «Suite 101», revista colombiana, 2011.

Uno de los más aventajados alumnos de Alicia Vega, actuó en dos películas de Raul Ruiz, participó como creativo en la franja del NO de 1989 y creó la Asociación de Documentalistas de Chile. Ignacio Agüero (1952) está entre los más relevantes de nuestros documentalistas. En «Aquí se Construye» (página 24 de esta guía), «La Mamá de mi Abuela le contó a mi Abuela» (página 10) y en «Cien Niños Esperando un Tren» (página 54), confirma que «El documental es la realidad».

«HABEAS CORPUS»

Directores: CLAUDIA BARRIL Y SEBASTIÁN MORENO. Año: 2015

«Habeas Corpus» se interioriza en el trabajo cotidiano de los integrantes de la Vicaría de la Solidaridad. Cuentan cómo chequeaban (con pudor) los testimonios de los familiares de detenidos desaparecidos. Sabían que al menor error se podía derrumbar toda la legitimidad de esta organización creada en 1973 por el cardenal Raúl Silva Henríquez. Las secretarías y asistentes sociales confiesan lo que era organizar la información en tiempos de la máquina de escribir. Y los abogados (verdaderos héroes) de cómo tuvieron que hacer tareas casi de «contrainteligencia» para manejarse en medio de los «métodos» de la DINA y luego de la CNI.

En síntesis, una obra necesaria y magistral que nos da cuenta de la persistencia de la Vicaría de la Solidaridad en usar el camino jurídico para limitar las violaciones a los DD.HH., de su capacidad de acoger amorosa y efectivamente a las víctimas, todo cuando nuestra justicia miraba para el lado. ¿Quién quisiera ver este documental? Es tan inteligente, tan sobrio, tan humano, tan épico, que no solo es bueno verlo, ¡hay que verlo!

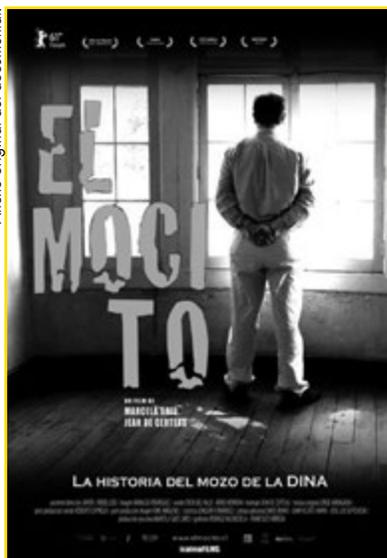
«EL EDIFICIO DE LOS CHILENOS»

Directora: MACARENA AGUILÓ. Año: 2010

“Las acciones que emprendemos como padres en relación a nuestros hijos van a generar una consecuencia que a nosotros nos va a costar asumir. Esa conversación instalada en un marco y contexto histórico, habla del compromiso con el colectivo, con el país, con el intento de cambiar una sociedad y la contradicción que eso genera inmediatamente, porque en ese intento estás dejando lo mejor de ti, a tus hijos”.

Macarena Aguiló protagonista y directora del documental.

A fines de la década de 1970, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) exiliados regresaron a Chile a luchar clandestinamente contra la dictadura. Muchos de esos militantes tenían hijos que no podrían llevar con ellos. Para esos hijos nació el Proyecto Hogares, un espacio de vida comunitaria en Cuba, que reunió cerca de 60 niños que fueron cuidados por adultos, llamados Padres Sociales. Esta es la historia de un pedazo de la vida de Macarena Aguiló. Ganadora del Festival Internacional de Documentales de Santiago 2010.

«EL MOCITO»

Directores: MARCELA SAID Y JEAN DE CERTEAU. Año: 2012

Aquí se narra la particular historia de Jorgelino Vergara, quien en su juventud sirvió de mozo en cuarteles de detención de la DINA y la CNI. Por casualidades de la vida llegó a trabajar en la casa de Manuel Contreras. Desde ahí fue remitido al tristemente célebre cuartel Simón Bolívar, del que no salieron prisioneros con vida. Entonces servía el café a los agentes, daba de comer a los detenidos y asistía a sus superiores.

Hoy, solitario y miserable, el «mocito», como le decían sus jefes, colabora con la justicia, aportando datos acerca los asesinados e identificando a los culpables. A partir de su traumático relato, Said y Certeau abren nuevas brechas para la revisión histórica –y humana también– de la dictadura: el lado de los victimarios, el de las víctimas y –al medio– el de los que de alguna manera les tocó ser «el jamón del sándwich».

«EL PACTO DE ADRIANA»

Directora: LISSETTE OROZCO. Año: 2017

Afiche original del documental.

Se podría haber llamado «el cuento de la tía» y quizás hubiese sido más acertado. Ello porque la sobrina de Adriana Rivas (Lisette Orozco, que es la directora del documental) se adentra en cómo fue creciendo su admiración por esta hermana de su madre cercana y moderna y también cómo –con el paso de los años y los misterios «develados» a la fuerza, fue cayéndose el castillo de naipes que se respiraba en la familia al respecto.

Resulta que la tal tía Chani, (que vivía en Australia y visitaba de cuando en cuando a la familia con gran simpatía, regalos y aplomo) había sido parte de la oscura maquinaria de la Dina y «amiguita» del mismísimo «Mamo» Contreras. Eso los «grandes» nos sabían o ¡no lo querían saber! Lisette- parte de la segunda generación, no lo podía creer pero, no lo escabulló. Su cámara es de una valentía que emociona. «La verdad es la verdad, aunque duela» parece ser el lema de la joven directora que con este trabajo que ganó el premio Peace Film Award en el Festival de Berlín de 2017.

“Empiezo la película en forma bastante ingenua, con mucha ignorancia. Pero de pronto se me vino encima la historia de Chile y tuve que enfrentarla. Afectó mi moral y me transformó. Al comienzo mi principal fuente de información era mi familia pinochetista, varios de ellos cómplices del silencio de mi tía. Al menos las nuevas generaciones de mi familia entendieron la película. Todos los que nacieron desde 1987 en adelante: a ellos está dirigido este documental”.

Lisette Orozco, directora de «El pacto de Adriana».

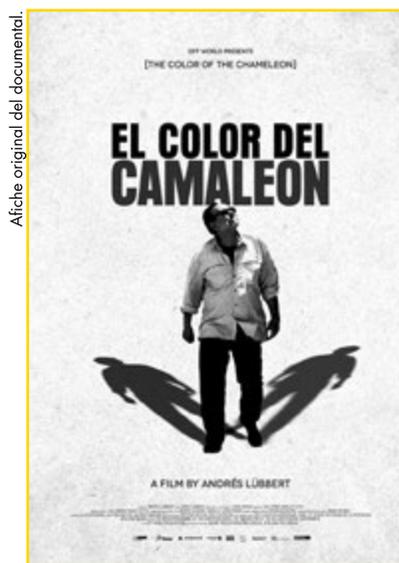
«EL COLOR DEL CAMALEÓN»

Director: ANDRÉS LÜBBERT. Año: 2017

«Llevas toda una vida escapando de tu pasado, de tu realidad, de nosotros tu familia, de ti mismo». Emociona cuando un hijo cuenta la historia de su padre, cualquiera sea esta. Más aun si los hechos narrados son parte de cuando en Chile –desde el aparato del Estado– se violaban los Derechos Humanos de las personas. De ello -habla en primera persona- Andrés Lubbert (nacido Bélgica aunque de padres chilenos) en este documental. Y ojo que su eficacia y sinceridad están fuera de toda duda. ¿Objetivo?

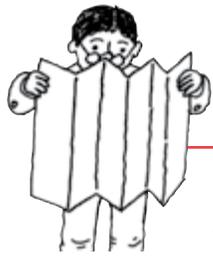
“Dar cuenta de lo que puede llegar a ser la maquinaria de una dictadura. El terror sofisticado y lo que puede provocar en las personas. Es muy importante la reflexión de quienes forman las primeras generaciones que buscan la sanación de la sociedad”

Andrés Lubbert, director de «El color del camaleón».

Afiche original del documental.

Tras los convulsionados años de la Unidad Popular, su padre-Jorge Lubbert (hermano del cineasta Orlando Lubbert), familia de tradición de izquierda, llega a Alemania. Pero no como exiliado, ni mucho menos. Aterrizó allí como un ex agente de la CNI. ¿Quién puede entender esto? Es que la realidad es mucho más alambicada y compleja de lo que uno logra siquiera imaginar. El hijo abre brechas para entender el comportamiento paterno. El padre deja fluir los horrores. En silencio sepulcral, el hijo, recoge todo. Hay aquí una suerte de expiación, de terapia y de redención que conmueve, aunque sin estridencia alguna.

PARA REFLEXIONAR EN TORNO A LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de noviembre del 2004 el entonces presidente Lagos dio a conocer el «Informe Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura»*, también llamado Informe Valech, (por el obispo Sergio Valech que la presidió). Durante 14 meses esta Comisión escuchó relatos que dan cuenta de dónde, cómo y cuándo recibieron las afrentas físicas y psicológicas a los presos políticos en 1.132 lugares a lo largo de Chile. Aquí una síntesis del Informe.

Lugares de detención
• Cárceles.
• Cuarteles de Investigación.
• Comisarías y Retenes de Carabineros.
• Batallones y Regimientos del Ejército.
• Bases navales y buques de la Armada.
• Bases Aéreas de la Fuerza Aérea.
• Fiscalías Militares.
• Recintos de la DINA.
• Recintos de la CNI.
• Estadios (entre ellos el Nacional).
• Gimnasios y Hospitales.
• Islas (Dawson y Quiriquina).
• Establecimientos Educativos.

Métodos de tortura
• Golpizas.
• Colgamientos.
• Asfixias.
• Desnudamientos.
• Exposición a temperaturas extremas.
• Aplicación de electricidad.
• Simulacros de fusilamientos.
• Presenciar torturas.
• Ruleta rusa.
• Privación de sueño.
• Vejámenes sexuales.

Centros de detención y tortura declarados Monumentos Nacionales	
Centro	Año
• Los Hornos de Lonquén	1996
• Casa José Domingo Cañas	2002
• Estadio Nacional	2003
• Villa Grimaldi	2004
• Londres 38	2005
• Nido 20 (La Cisterna)	2006
• Pátio 29 (Cementerio General)	2006
• Casa de Tomás Moro	2007
• Campamento de Pisagua	2008
• Estadio Víctor Jara	2009
• Isla Dawson	2009

Edad al momento de la detención		
Personas	Edad	%
1.080	menores de 18	4,0
2.639	entre 18 y 21	9,7
12.060	entre 21 y 30	44,2
6.913	entre 31 y 40	25,4
3.397	entre 41 y 50	12,5
1.174	mayores de 50	4,3

Detenciones entre 1973-1990		
Personas	Períodos	%
18.364	1973 a 1973	67,4
5.266	1974 a 1977	19,3
3.625	1978 a 1990	13,3

Sexo de lo detenidos		
Sexo	Personas	%
Hombres	23.856	87,5
Mujeres	3.399	12,5

Fuente de los cuadros: Informe Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2004).

Testimonios de personas que declararon para el Informe Valech

“Yo estudiaba Sociología y era presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Concepción. Los interrogatorios eran brutales. Muchas fueron las noches en que se nos sacaba y se nos torturaba. Lo más frecuente era que nos colgaran de los pies y nos metían la cabeza en un tonel de agua con sal o lleno de excrementos, pero no fue mi caso.

Nos amenazaban con perros y nos mordían. Jamás olvidaré cuando sufrí un simulacro de fusilamiento. Me llevaron con los ojos vendados, sentí los disparos y un golpe en la cabeza. Creí que había muerto. Después me trasladaron al Estadio Regional y de ahí a la Cárcel de Concepción. «¡Antonio Leal a la reja con todas sus cosas!», dijeron. Ya era el año 75. Quedé libre. Tenía 23 años cuando partí al exilio”.

Antonio Leal, Diputado PPD
desde 1998 al 2010.

“Tenía 17 años y cursaba el cuarto medio en el Liceo Fiscal de Talcahuano cuando me detuvieron. Vivía la política como todos mis amigos, intensamente. Militaba en la Juventud Socialista y estaba en la casa de una amiga cuando llegaron los boinas negras de la Base Naval de Talcahuano.

Los golpes finalmente eran lo de menos... Es decir, no es que fueran lo de menos, pero el dolor del golpe, el moretón, se pasan. Otros dolores quedan para siempre... Tú eras violada desde el momento en que te dicen «sáquese la ropa», cuando te tocan, cuando pretenden abusar de ti y cuando abusan de ti. Son distintos tipos de violación. No sólo eras la marxista enemiga de la Patria. Eras la puta, la perra.

Después de unos días, no sé cuantos, me llevaron a la Isla Quiriquina. Ahí me reencontré con mi padre, también detenido y me quebré. Como una niña. Juré nunca más demostrar lo que sentía, para no dañarlo a él. Fui a declarar a la Comisión pero no pude contar todo”.

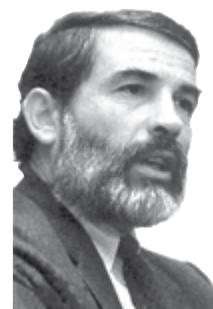

Mireya García, Vicepresidenta de AFDD*

*AFDD: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“Era el 30 de diciembre de 1980. Tenía 33 años. Cuando salía de una reunión en Tobalaba con Quilín, me detuvo carabineros. Me metieron a un furgón donde había un curadito. Yo tenía una libreta con teléfonos y dije ¡qué hago! Empecé a romperla y comerme las hojas. El curadito me mira y me dice «yo le ayudo»... Hasta que llegué a Borgoño. Inmediatamente empezó una sesión de golpes. A las 12 de la noche del 31, me despertaron ¡para darme un abrazo de año nuevo! Fue patético.

La celda tenía una reja con hoyitos donde yo marcaba los días para tener noción del tiempo. Los ruidos de la noche ayudaban mucho porque escuchaba cerca los trenes de la Estación Mapocho. En las golpizas eran muy «científicos», recuerdo que me metían un dedo como a un costado de la espalda que dolía mucho y no te dejaba huella. Lo peor fue lo otro. Me pusieron corriente en la boca, en los testículos y en las piernas, pero yo no tuve mucha resistencia. A fines del 81 me dejaron salir de Chile a México. Partí con mis tres hijos y mi esposa”.

**Carlos Montes,
Diputado PS.**

“No era militante, pero sí resistente ante la tiranía. Me descubrieron porque mi nombre apareció en la libreta de direcciones de un detenido en la Operación Cóndor, en el extranjero. No me acuerdo qué día fue... a inicios de junio del 75, creo. Llegaron de la DINA. Me pusieron tela plástica en los ojos y lentes oscuros. Dimos vueltas. Sentí que abrían un portón y entramos a un lugar con un frío penetrante. Era Villa Grimaldi. Me torturaron mucho en la parrilla. A esa sala se decíamos la discoteca, porque mientras te torturaban ponían música de Julio Iglesias o Nino Bravo.

Estuve en todas los campos. Tres Álamos, Cuatro Álamos, Pirque. Villa Grimaldi era lo peor. Frente a todo este odio viví mi sueño de una sociedad más solidaria. Éramos como 120 presas políticas de solidaridad y afecto extraordinario. Cuando alguien volvía de la tortura le cantábamos”.

**Marcia Scantlebury,
Periodista.**

*Miembros de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura creada por el presidente Lagos: Monseñor Sergio Valech (presidente), María Luisa Sepúlveda (secretaria ejecutiva), Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouilloux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela.

Gentileza Vicaría de la Solidaridad.

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

- Investigue acerca de las Comisiones (similares a las de Rettig y Valech) que se desarrollaron en Sudáfrica, en Argentina y en El Salvador. Señale semejanzas y diferencias con las chilenas.

- En cada una de las capitales regionales de Chile hay un Memorial a los Detenidos Desaparecidos de esa región. Visite el suyo. ¿Qué sentimientos le producen? ¿Por qué? ¿Lo había pensado antes?

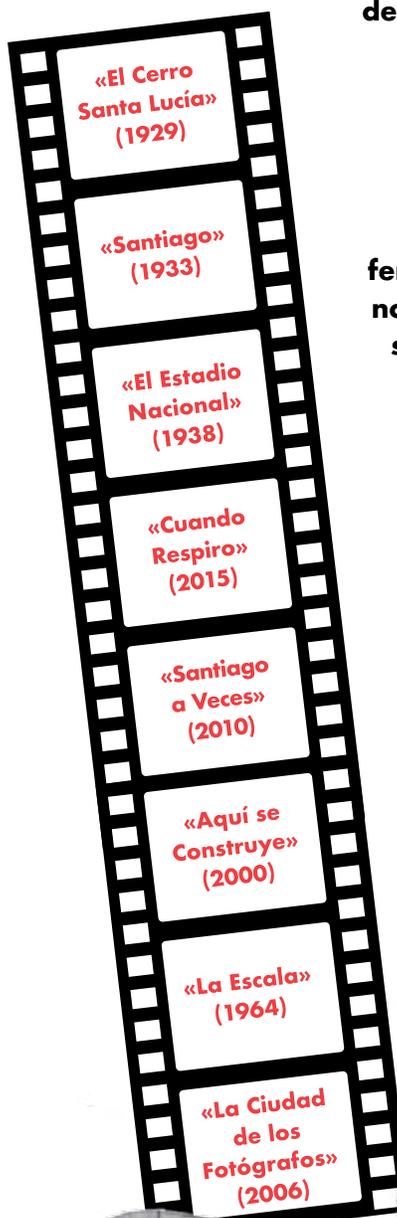
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) es el documento internacional al que más países han adherido con su firma. ¿Es ello suficiente? ¿Qué más falta para evitar las violaciones a los Derechos Humanos?

CIUDAD: ¿Un espacio ciudadano?

Por definición, la ciudad es el espacio que habitan los ciudadanos. ¿Pero es tan así la cosa? ¿Somos verdaderos ciudadanos los que deambulamos (muchas veces como zombies) por las calles y avenidas de Santiago? ¿Defendemos, gozamos, conocemos, admiramos, cuidamos nuestra ciudad? ¿O nos creemos ciudadanos (y de los buenos) porque cada cuatro años vamos a un lugar de votación y marcamos nuestra preferencia para concejal, alcalde, diputado, senador o presidente?

¿Usamos nuestra ciudad (sus museos, edificios, cerros, estaciones ferroviarias, plazas, citsés, parques, mercados, rincones, o picadas) como nobles y necesarias herramientas para hablar de lo que somos y hemos sido los santiaguinos, los porteños, los penquistas o los magallánicos?

Más allá de los documentales que tienen una ciudad chilena de fondo quisimos incorporar aquellos que se refieren a la ciudad como tema en sí. Esperamos que ello nos ayude a agudizar el «ojo ciudadano» para usar la ciudad (cualquiera ella sea) como recurso pedagógico, tal cual usamos el mapa, el tubo de ensayo o la biblioteca. Ojalá estos documentales sean un impulso para hablar con nuestros alumnos acerca de arquitectura, historia, congestión, urbanismo, segregación, arte, cultura, seguridad, áreas verdes, participación, etc.

Composición gráfica: Alberto Contreras.

«EL CERRO SANTA LUCÍA»

Año: 1929

«SANTIAGO»

Año: 1933

«EL ESTADIO NACIONAL»

Año: 1938

Director: ARMANDO ROJAS CASTRO

Considerado el pionero del cine educativo nacional como una herramienta de formación ciudadana, Armando Rojas Castro (con estudios de cine en Alemania) nos muestra un Santiago en blanco y negro que ya no existe (con menos de 2 millones de habitantes) y, por tanto, se vuelve un material incalculable en su valor histórico y de memoria urbana.

En «**Santiago**» aparecen carretelas tiradas por caballos en plena Alameda, el cambio de guardia del Palacio de la Moneda. También se aprecian caballeros con sus ternos y hallullas caminando por las veredas de Estado, Huérfanos o Ahumada (antes que fueran paseos peatonales), la cordillera despejada, la construcción del Barrio Cívico y los primeros letreros luminosos.

Asimismo, «**Cerro Santa Lucía**» recoge inéditas tomas de este pulmón verde capitalino. Además de las señoras con elegantes vestidos subiendo y bajando el paseo urbano de la mano de sus hijos pequeños, aparece la tumba de Benjamín Vicuña Mackenna (ideólogo y hacedor de la gran remodelación del Cerro) y el monumento a Caupolicán.

La inauguración del principal recinto deportivo del país, el «**Estadio Nacional**», a fines del gobierno de Arturo Alessandri (1938) con las delegaciones de atletas y los cadetes de la Escuela Militar machando es lo medular de este documental que evita referirse a la «pifiadera» inicial del público en rechazo a la llamada «Matanza del Seguro Obrero» días antes.

Atiche original del documental.

«CUANDO RESPIRO»

Directora: COTI DONOSO. Año 2015

El apabullante tema de la contaminación ambiental en Santiago. Ese es el tema de «**Cuando Respiro**». Su gracia es que –junto con entregar mucha información técnica acerca del fenómeno– sigue de cerca la lucha de un dirigente comunal unido al abogado Luis Mariano Rendón, que no se cansan de ir de una institución a otra reclamando el desenfreno industrial e inmobiliario.

Narrado desde el punto de vista observacional y con un recurso de fondo bello y potente (la poesía del Premio Nacional de Literatura, Armando Uribe) el documental indaga en conceptos cada día más vigentes y significativos: derechos civiles, salud pública, injusticia, entre otros.

Atiche original del documental.

«SANTIAGO A VECES»

Director: CARLOS PÉREZ. Año 2010

La mirada a un Santiago céntrico (y no global como el de 2010) todo visto desde el ciudadano del siglo XXI y a través de las cámaras de vigilancia de Carabineros. ¿Cómo urdir audiovisualmente la ciudad ya presenciada por sus habitantes y testigos, la ciudad hablada y narrada, despreciada y amada por sus moradores y rememoradores? Esa es la gran pregunta que se hace el documental.

“El Santiago de los 90 es descentrado, fragmentario, dejó de ser una ciudad céntrica. Los límites entre lo privado y lo público, entre lo nacional e internacional se tornan difusos en nuestra capital contemporánea”.

Carlos Pérez, director de «Santiago a veces».

«AQUÍ SE CONSTRUYE»

Director: IGNACIO AGÜERO. Año: 2000

“El documental construye un espectáculo visual sin aspavientos, que se ofrece al público como si fuera su propia observación. En él se rescata el sentir sobre la relación de cada individuo con su ciudad, su barrio, su casa y sus recuerdos. Este trabajo recoge y da forma a un sentimiento a flor de piel, pero que difícilmente se expresa: la perplejidad e impotencia ante los muros que caen en una ciudad que siempre está cambiando y borrando su, o más bien, nuestra memoria”.

Ignacio Agüero, director del documental.

«Aquí se construye» (o ya no existe el lugar donde nació) habla de una guerra urbana, con un invasor sin rostro, que se desarrolla en Santiago sin que nadie haga nada ¿Cómo así? Entre junio de 1997 y enero del 2000 un residente de un tranquilo barrio de la comuna de Providencia ve cómo botan la casa del lado de la suya y –en su reemplazo– construyen un moderno edificio. Los vecinos son otros y... anónimos.

Archivo original del documental.

«LA ESCALA»

Director: ALDO FRANCIA. Año: 1964

¿Cuántas escaleras tendrá Valparaíso? ¿Cómo será la vida cotidiana en ellas? Esta, llamada escala Santa Justina, ubicada en el cerro Larráin, tiene exactamente 123 escalones y fue la escogida por Aldo Francia (1923-1996) para su corto pero fecundo documental neorrealista llamado, precisamente, «La Escala».

Gente que sube y baja. Un organillero que se hace sentir. Una moneda que cae inadvertidamente y es recogida por otra persona. Niños que juegan a las bolitas, un pordiosero y, finalmente, una tragedia. Los niños dejaron la bolita ahí tirada, pasa una pareja con una guagua en brazos, la madre se resbala, cae y la guagua muere.

Impulsor del llamado «Nuevo Cine Chileno», fundador de Cine Club, Francia fue el autor de relevantes obras de ficción (aunque muy apegadas a la realidad) «Valparaíso, mi amor» (1969) y «No basta con rezar» (1972).

Archivo creado por Alberto Contreras para esta Guía.

«LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS»

Director: SEBASTIÁN MORENO. Año: 2006

Durante el gobierno de Pinochet, un grupo de fotógrafos retrató las protestas y la sociedad chilena en variadas facetas. Para ellos fotografiar fue una práctica de libertad, un intento de supervivencia, una alternativa para poder seguir viviendo. Sus fotografías sirvieron para apoyar el testimonio de las víctimas de la dictadura y fueron fundamentales para iniciar procesos de justicia. Esta película habla de ellos –de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI)– y el 2006 fue elegida mejor documental en los festivales de Amsterdam, Milán, Irán y Valparaíso.

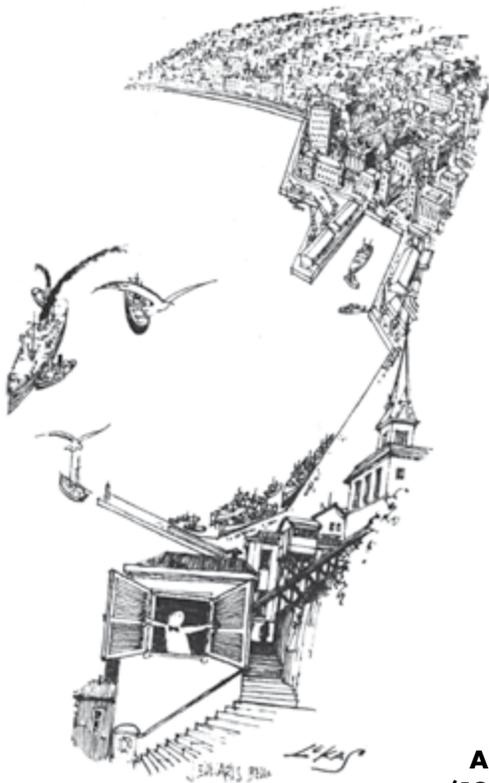
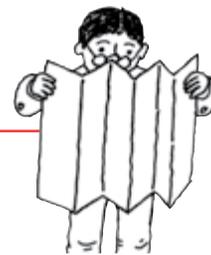
“Fue muy reconfortante recuperar esos momentos, recordarlos, recapitular mi propia historia. Pensé que estas imágenes podrían tener el mismo efecto en otras personas. Hoy compruebo que no estaba equivocado. Ellas nos devuelven cierta dignidad y el reconocimiento a los fotógrafos”.

Sebastián Moreno, director del documental.

Archivo original del documental.

PARA REFLEXIONAR EN TORNO A LA CIUDAD COMO UN ESPACIO DE IDENTIDAD

Apodado «Lukas», Renzo Pecchenino (1934-1988) nació en Italia, sin embargo es «más chileno que los porotos», tanto que en 1987 se le concedió la nacionalidad por gracia por sus aportes a su segunda patria. ¿Cuáles fueron estos? Muchos. Aquí destacamos sus dotes artísticas al servicio de la ciudad. Con su creativa pluma se dedicó a inmortalizar rincones, edificios y tradiciones de su Valparaíso querido. Con ocasión de los 450 años del puerto, reunió todas sus ilustraciones en un libro llamado *Apuntes Porteños* (1986). Aquí algunas de las obras de un hombre que entendió cabalmente que la ciudad es un espacio patrimonial que nos habla a viva voz de lo que hemos sido y somos.

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• Escoja lugares de su ciudad que para usted tengan una significación especial. Dibújelos, representelos teatralmente, hágales una oda, una canción o una instalación.

• ¿Qué significa ser un buen ciudadano en el siglo XXI? ¿Tiene sentido conocer la ciudad en que se habita? ¿Para qué?

«Ama a tu ciudad. Ella es solo la prolongación de tu hogar»
GABRIELA MISTRAL (1899-1957)

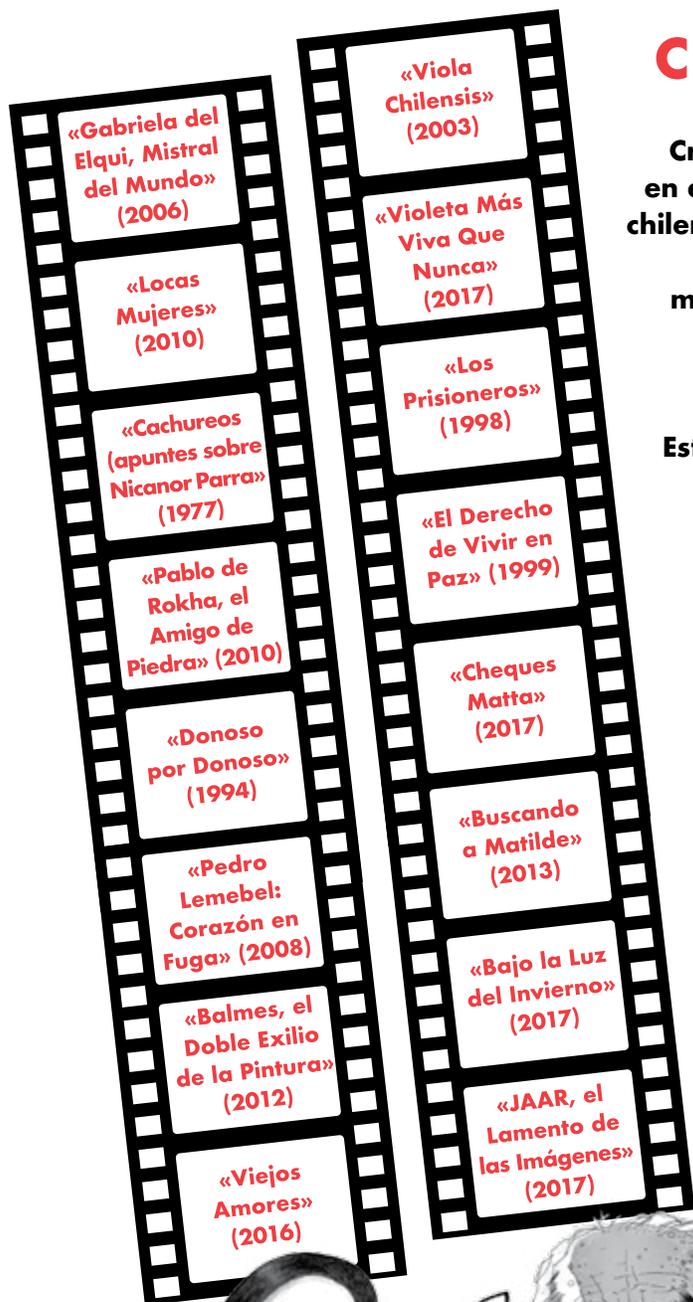
• ¿Es así en la realidad?
• ¿Qué hace a una ciudad más bella, inclusiva, democrática y entretenida que otra?

CREADORES: Benditos sean

Creadores. Inspiradores. Artistas. Hemos seleccionado en estas páginas un puñado de esos hombres y mujeres chilenos que con su arte han sido capaces de transformar el mundo. Artistas visuales, escritores, actrices, músicos, poetas, escultores, cineastas que nos regalan sus creaciones y nos invitan a gozarlas y, si es preciso, a cuestionar la sociedad, a partir del arte.

Está claro. La obra de Gabriela Mistral no hubiera sido la misma si hubiera nacido en 1968 en una familia acomodada del sector oriente de Santiago ni si hubiera sido la quinta hija de un minero del carbón de la Lota de mediados del siglo XIX.

Acaso recorrer sus vidas, sus obras y sus particulares ópticas no ayuden a entender qué es el arte y, más relevante aun ¿Para qué el arte? ¿Solo para deleitar el espíritu? ¿Solo como un acto de vanidad? ¿Nada más que para atesorarlos en los museos o comercializarlo en las galerías de arte? ¿Solo un gesto de rebeldía? ¿Nada más que para pasar a la posteridad? ¿Solo para rendir culto al jerarca de turno? ¿Solo para embellecer?

«GABRIELA DEL ELQUI, MISTRAL DEL MUNDO»

Director: LUIS VERA. Año: 2006

“Gabriela fue una defensora de los derechos de la mujer, de los derechos del niño, de los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente. Algo que hoy es muy común, pero que era algo totalmente raro en los años 30 y 40. Esto era para ella una cruzada quijotesca, que la llevaba con mucha porfía, y en forma nada políticamente correcta. En mi opinión, es: el personaje femenino más importante de la historia de Chile”.

Luis R. Vera (1952-), director del documental.

Aquí Vera, quizás, más que en sus otros dos documentales «**Neruda: el hombre y su obra**» y «**Viola chilensis**», nos permite empatizar y sentir muy cercana a la maestra rural que salió de un valle transversal para llegar a Suecia a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945.

Quizás la fuente más insinuante de Vera para su magistral documental fue la voz de la norteamericana Doris Dana. Aquí ella, que fue muy cercana a Gabriela (para muchos fue su pareja amorosa aunque nunca se ha incluido en sus biografías oficiales) habla por primera vez públicamente acerca de los misterios de la vida de la Premio Nobel.

LA PROSA DE LA MISTRAL

- Menos Condor, Más Huemul
- Chile y la Piedra
- Sobre el Oficio
- El Alma en la Artesanía
- Música Araucana
- Recado Sobre el Copihue Chileno
- Geografía Humana de Chile
- Sentido de la Profesión

Fuente: Libro «Pasión de Vivir» Editorial Los Andes, 1992.

«LOCAS MUJERES»

Directora: MARÍA ELENA WOOD. Año: 2010

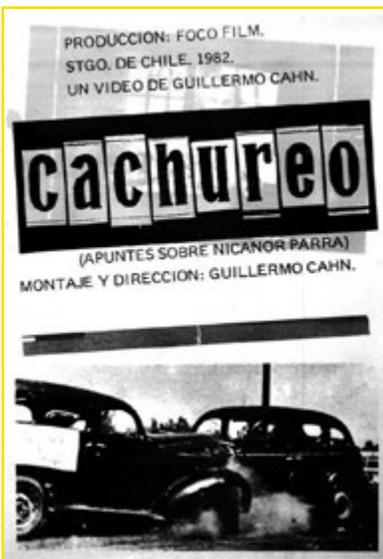

Gracias al fallecimiento de Doris Dana (la albacea de Gabriela Mistral) y al justo criterio de Doris Atkinson, sobrina y heredera de la anterior (que tuvo a bien donar los archivos, conservados por Dana durante 50 años), al Estado de Chile podemos conocer la intimidad de nuestra Premio Nobel. M. Elena Wood parece llevar la antorcha de este sutil proceso de confesión a su estadio final. Y –al igual que sus protagonistas– lo hace con delicadeza.

“Desde un principio quisimos alejarnos de todo lo escabroso, de lo obscuro, de lo grosero. La que vi ahí, no era la Gabriela Mistral que yo conocía. No era esa imagen tan fría, tan distante, tan polvorienta que tenemos de ella. Nosotros en Chile nos inventamos que la Doris Dana era su secretaria. Y ella nunca lo fue. “Locas mujeres” es una verdadera historia de amor. Después de revisar todo el material en la casa de la sobrina de Mistral en Massachusetts, decidimos centrarnos en su relación con Doris”.

María Elena Wood (1960-), directora del documental, con alumnos de la Universidad Alberto Hurtado en 2011.

A dos años del suicidio de su hijo Yin Yin la Mistral recibe el Nobel de Literatura con un vestido negro y sola. Al año siguiente conoce a la estadounidense Doris Dana. Y –en medio de su pena y de la fama con la que nunca se llevó bien– parte una bella relación que fue muy desconocida hasta entrado el Tercer Milenio. ¿Pensarían que las generaciones venideras (la nuestra) estarían en mejores condiciones de comprender su amor? Quizás...

«CACHUREO (APUNTES SOBRE NICANOR PARRA)»

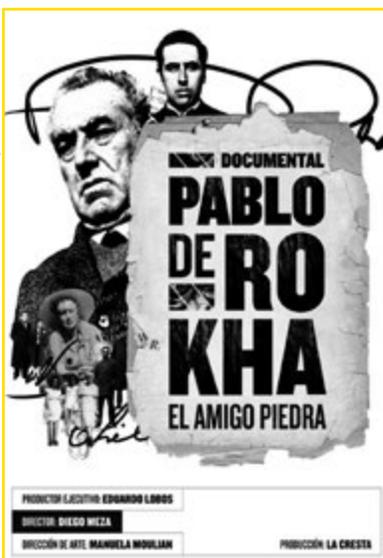
Directora: GUILLERMO CAHN. Año: 1977

A ratos ficción, a ratos reportaje, a ratos cine varieté, probablemente no hubo, no hay ni habrá otro documental que cale tan hondo en las mañas e irreverencias del creador de la Antipoesía. Filmado entre 1977 y 1982, Cahn logra que Parra sea lo que es. ¿Y qué es eso? De seguro más que el hermano mayor de la Viola, más que el autor del Cristo del Elqui, más que el abuelo del Tololo, más que el eterno candidato al Nobel...

“Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomar una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas”.

Nicanor Parra en un acto en Santiago en 1977 que es parte del documental.

Parra –en distintas locaciones (casa en La Reina incluida) y en diferentes estados de ánimo– hablando de amor, de su taza de té en la Casa Blanca, de física, de su madre Clara, de los bares, del Cristianismo, de libertad, de sus años del Pedagógico ante la cámara de un exmirista (como lo fue Cahn), es simplemente irresistible.

«PABLO DE ROKHA, EL AMIGO PIEDRA»

Directora: DIEGO MEZA. Año: 2010

“Y, ¿qué me dicen ustedes de un costillar de chanco con ajo, picantísimo, asado en asador de maqui, en junio, a las riberas del peumo o la patagua o el boldo que resumen la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirihue o de Cauquenes, o de la guañada en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela?”.

Extracto de «Epopéya de las comidas y las bebidas en Chile» de Pablo de Rokha (1949).

¡Documental más que justo y necesario! Primero porque Pablo de Rokha (1894-1968) es el gran olvidado de la literatura chilena y, segundo, por la calidad del trabajo de Meza. Entrevistas a varios Premios Nacionales, permiten inmiscuirse en la vida más misteriosa de este vate nacido en Licantén como Carlos Díaz Loyola. Estamos ante el relato de quien fuera el archienemigo del otro Pablo, el Neruda. Basta leer «Neruda y yo» (1955) para confirmar que de Rokha sabía de amores y... ¡de odios también!

«DONOSO POR DONOSO»

Directora: CARLOS FLORES. Año: 1994

Corría 1975, Donoso—uno de los mayores representantes del «boom latinoamericano»—viajó intempestivamente a Chile al entierro de su madre. Entonces, Carlos Flores, a la fecha un desconocido y joven documentalista, le propuso la idea. Cuentan que al día siguiente del ofrecimiento José Donoso (1924-1996) tocó el timbre de la productora y le dijo: «¿Quieren filmar algo de mí? ¿Cuándo partimos?». Así fue como Donoso le contó a Flores acerca de sus obsesiones e inquietudes y, más adelante, le criticaría el documental en su propia cara. Un ejemplo:

“En la película aparezco como un rebelde sentimental sin rebeldía real. Estas cosas, aisladas, nunca fui: lo que fui fue un niño bien fracasado a quien este fracaso le dio amargura y ‘mala leche’, como dicen aquí (...). Lo que me parece peor es la banda sonora: quizás porque odio tanto el sonido de mi propia voz”.

Carta de José Donoso a Carlos Flores. Sitges, España. 1976.

«PEDRO LEMEBEL: CORAZÓN EN FUGA»

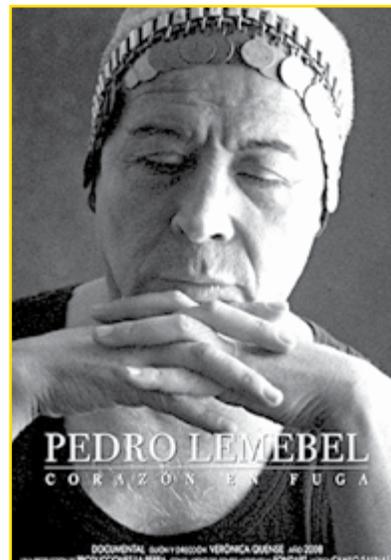
Directora: VERÓNICA QUENSE. Año: 2008

Acierta este documental en dar con la esencia de Pedro Lemebel a partir de locaciones estéticas y sobrias en Cartagena, Pisagua, Santiago ¡y hasta en La Habana! Nació como Pedro Mardones –según él mismo cuenta en el documental– y se cambió el apellido a Lemebel para que su padre no tuviera que cargar con su homosexualidad.

“Nunca más reiremos juntas, nunca más lloraremos juntas, nunca más marcharemos juntas, nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de nuestra Patria. Tal vez solo deberemos seguir buscando juntas un lugar digno donde podamos respirar libertad, justicia y oportunidades sin besarle el culo a nadie”.

Pedro Lemebel en un homenaje póstumo a su amiga y compañera, Gladys Marín.

Honestidad. Poesía. Derechos Humanos. Ideología. Amistad. Marginalidad. De todo recita y reflexiona aquí en forma, por cierto, provocadora e irónica el autor de «Adiós mariquita linda», «De perlas y cicatrices» y «Tengo miedo torero» entre otras de sus obras. Si bien partió antes de tiempo (a los 63 años), de él se hablará por siempre.

Archivo original del documental.

«BALMES, EL DOBLE EXILIO DE LA PINTURA»

Director: PABLO TRUJILLO. Año: 2012

Contado en primera persona, el pintor José Balmes (Premio Nacional de Arte 1999) relata –sin aspavientos– su azarosa vida. Nacido en España en 1927, tras la Guerra Civil Española se embarca en el *Winnipeg* (gracias a las gestiones del entonces cónsul en Barcelona, Pablo Neruda) llega a Chile y, de inmediato, lo convierte en su segunda patria. En 1947 adquiere la nacionalidad. En este film Balmes nos da una gran lección de vida: la autenticidad y la creatividad unidas, ¡jamás serán vencidas!

- “Lo único que tiene que hacer el artista es ser capaz de darse toda la libertad posible”.
- “Yo prefiero decir las cosas pan, pan, vino, vino”.
- “En mi pintura está el Golpe, el exilio y todo lo que ha pasado aquí en Chile”.
- “El chileno prefiere el «tal vez», «vamos a verlo» y así poner paños fríos”.

Confesiones de José Balmes en el documental de Pablo Trujillo.

Archivo creado por Alberto Contreras para esta Guía.

«VIEJOS AMORES»

Directora: GLORIA LASO. Año: 2016

Delfina Guzmán. Bélgica Castro. Nelly Meruane. Carmen Barros. Gloria Munchmeyer. Gabriela Hernández. Liliana Ross. Una a una la actriz –directora– las visita en sus casas, en su ambiente. ¿Qué busca Gloria Laso?

“Saber de sus vidas antes de que se subieran a las tablas. Recoger –sin prejuicios– sus ansiedades, sueños y misterios. Me parece justo y necesario dejar un registro de las vidas privadas y públicas de estas mujeres sin las cuales no se comprende el teatro chileno de la segunda mitad del siglo XX en adelante”.

Gloria Laso, directora de «Viejos Amores»

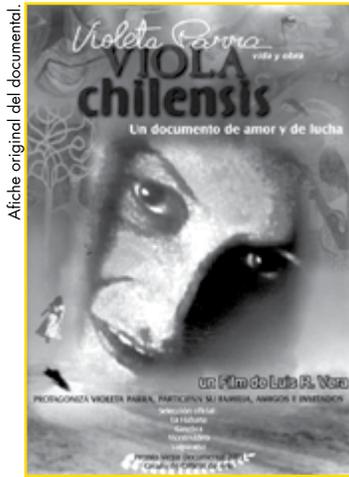
Y lo logra a cabalidad. En medio de confesiones amorosas, cotidianas –y muy divertidas algunas– la cámara se cuela en medio de lo que les tocó vivir para poder llegar donde llegaron. Machismos atávicos, los hijos, enfermedades, los resabios de la sociedad de la época. Exageran, coquetean, suben o bajan la voz según las circunstancias, filtran información. Es que son actrices y de las buenas, ¡todas!

Archivo original del documental.

«VIOLA CHILENSIS»

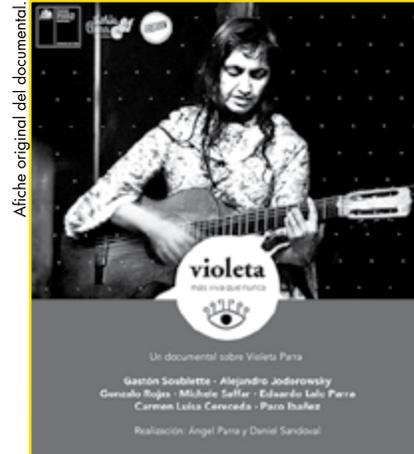
Director: LUIS VERA. Año: 2003

Luis Vera no se equivoca. Hace hablar y confesar uno a uno a sus hermanos acerca del genio y la figura de la Viola. Y no se agota ahí. Suelto de cuerpo, y de palabra, Ángel Parra cuenta de las obsesiones de su señora madre, que le daba por hacer aseo, por componer o por dormir con la misma fuerza y pasión. Otro tanto hace la Isabel, la otra hija que la sobrevivió. Pero sin duda el broche del documental es ella misma: la *viola chilensis*, la que un día de 1967 decidió dejarnos.

«VIOLETA MÁS VIVA QUE NUNCA»

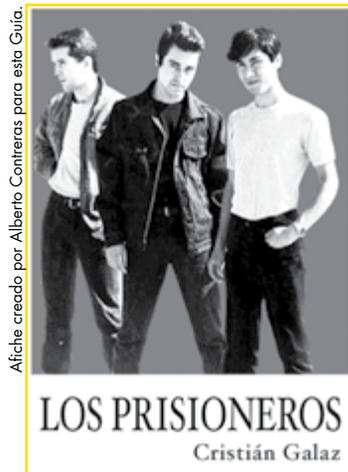
Directores: ÁNGEL PARRA Y DANIEL SANDOVAL.
Año: 2017

Notable que su propio hijo, Ángel Parra Cereceda (1943-2017) haya recogido esta semblanza de su madre, la gran Violeta Parra. Mas meritorio aun que para hacerla recurriera a personajes como al cineasta Alejandro Jodorowsky, al poeta Gonzalo Rojas, al musicólogo Gastón Soublette y al propio cantautor español Paco Ibáñez para saber más de su madre. También son parte de este documental el tío Lalo y su hija Carmen Luisa Arce Parra, los que dieron la mirada más íntima.

«LOS PRISIONEROS»

Directora: CRISTIÁN GALAZ. Año: 1998

Además de recoger con mucha sagacidad el efecto de su música entre los jóvenes en pleno Gobierno Militar, el director (el mismo de «Chacotero Sentimental») nos hace pasar a la intimidad de Los Prisioneros. Con «¿Por qué no se van?» y «¿Quién mató a Marilyn?» Galaz logra muy buena y profunda «conversa» con los 3 jóvenes alumnos del Liceo 6 de San Miguel (Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia) que cambiaron –y para siempre– el rock nacional.

«EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ»

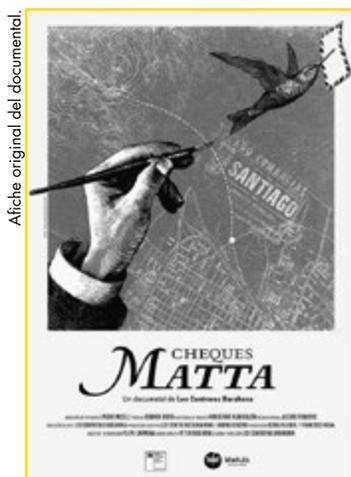
Directora: CARMEN LUZ PAROT. Año: 1999

Su infancia campesina, su juventud en una población marginal, sus andanzas teatrales, sus amores con Joan, su compromiso con la izquierda y, finalmente, su trágico desenlace. Víctor Jara fue impunemente asesinado en el Estadio Chile (que hoy lleva su nombre). Antes de ello le fueron mutiladas sus manos. ¡Qué ironía para un guitarrista! De ello trata este documental. Se agradece a la directora el coherente ensamble entre la vida del cantautor y el Chile que le tocó vivir.

«CHEQUES MATTA»

Director: LEO CONTRERAS. Año: 2017

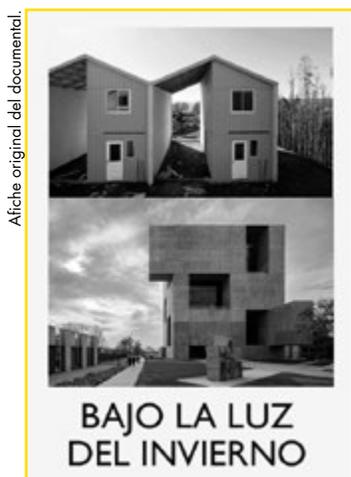

Más que ingenioso Roberto Matta (1911- 2002). Viviendo en Francia durante los años de la dictadura militar, quería de alguna manera solidarizar con la causa de los perseguidos y caídos por el régimen. ¿Cómo? Enviando en sobre tamaño carta y ¡por Correos de Chile! sus famosos y ya míticos «cheques Matta». ¿Qué era eso?

Dibujos a pastel hecho de su puño y letra y firmados por él mismo para que sus amigos de Chile con problemas económicos los pudieran vender y usar el dinero en sus apremiantes necesidades. ¿Resultado? Nadie sabe cuántos cheques fueron ni menos dónde se encuentran hoy.

«BAJO LA LUZ DEL INVIERNO»

Director: JOSÉ LUIS TORRES LEIVA. Año: 2017

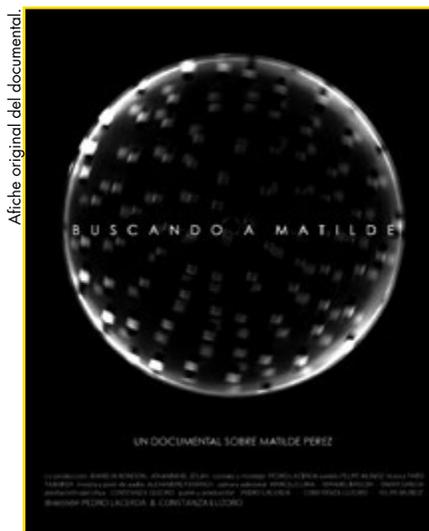
Hacia falta divulgar en formato audiovisual a la arquitectura chilena contemporánea. Aquí se cumplió el objetivo y en excelente forma. ¡Bien! 15 fotografías nacionales (entre ellos Guy Wenborne y Cristóbal Palma) retrataron –en pleno invierno– las obras de Smiljan Radic, José Cruz y Cazu Zegers, entre otros grandes de la arquitectura chilensis.

«BUSCANDO A MATILDE»

Directores: PEDRO LACERDA Y CONSTANZA LUZORO. Año: 2013

Una artista mujer que a mediados del siglo XX se dedicó al arte cinético y se va a vivir a París dejando a su hijo único a cargo de familiares y que fue condenada al aislamiento era un buen material para un documental ¡qué duda cabe! Pero insuficiente. Faltaba el ingenio y pureza de registro de Pedro Lacerda y Constanza Luzoro para dar con esta joya audiovisual y única en torno a la figura y el arte de Matilde Pérez (1916-2014).

Francisco Brugnoli, director de Museo de Arte Contemporáneo y el artista visual Gaspar Galaz –ambos buenos amigos de Matilde– y Ramón Castillo su más fiel curador son los que guían a los directores del documental en este viaje hacia la vida y la obra de una mujer que –quizás por ser demasiado moderna para su época y demasiado ella– nunca recibió el Premio Nacional de Arte que se merecía en demasía.

ARTE CINÉTICO: ¿QUÉ ES?

Es una forma de expresión visual donde la obra da una impresión de movimiento o en realidad se mueve, producto de la acción de un elemento externo que puede ser viento, agua, electricidad, motores o algún otro mecanismo. Entre los pioneros del arte cinético en el mundo figura el estadounidense Alexander Calder y el húngaro Victor Vasarely. ¿Y en Chile? Sin duda, Matilde Pérez (que fue discípula de este último) es la representante más icónica.

«JAAR EL LAMENTO DE LAS IMÁGENES»

Directora: PAULA RODRÍGUEZ. Año: 2017

Alfiche original del documental.

«Es un artista capaz de devolvernos una mirada del mundo. Al abordar las distintas injusticias sociales, Alfredo Jaar (1956-) nos hace preguntarnos sobre nuestro propio compromiso o responsabilidad ante el dolor del otro. En medio de un bombardeo de imágenes y de exceso de información, nos invita a parar, a dejar de correr para poder pensar, poder sentir. Existen los Parra, La Mistral, Neruda. ¿Y porque no un Jaar que entrega una mirada para entender el mundo y el arte en el mundo actual?»

La que habla es Paula Rodríguez, joven y talentosa documentalista nacional que asumió un desafío mayor. Seguir por casi 6 años a Berlín, Helsinki, Turín, Nueva York, Buenos Aires y el mismo Santiago al chileno más importante del arte contemporáneo universal. Tras el esfuerzo no solo nos adentra en el arte en su sentido más esencial –el mismo que incluye la denuncia– sino que además logra un retrato muy íntimo y certero de Alfredo Jaar, de los pocos que combina equilibradamente la información con la poesía. ¡Bravo!

ALFREDO JAAR, UN ARTISTA QUE NO DEJA A NADIE INDIFERENTE

Entre las múltiples instalaciones presentadas por el artista nacional alrededor del mundo se cuenta: «Un logo para América» en Times Square, Nueva York, «Proyecto Ruanda», Galerie Franck, Schulte, Berlín. Otra obra de estas características es The Skoghall Konsthall en la ciudad de Skoghall, Suecia. allí construyo un museo de papel e invitó a jóvenes artistas locales a exponer para, 24 horas después de inaugurada la muestra, incendiar el museo.

“A mí me mueve la curiosidad. Yo soy artista, porque no entiendo el mundo y quiero entenderlo, necesito entenderlo”.

“No estoy dispuesto a renunciar a la esperanza de que las cosas puedan cambiar. No estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados”.

“Me parecía que Nueva York era provinciana y que había que traer el mundo a esta ciudad”. Palabras para referirse a la instalación (a pasos de Wall Street en la isla de Manhattan) de fotografías de la precariedad de los mineros en Brasil y del precio de oro a la vez”.

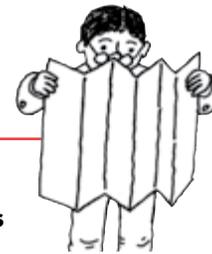
“La cultura es nuestro capital más precioso y los espacios de cultura son hoy los últimos espacios restantes de libertad”.

“Voy a fotografiar todo lo que puedo, voy a filmar todo lo que puedo, voy a hablar con quien pueda. Voy acumular información hasta llegar un momento crítico de información donde siento que entiendo, y puedo actuar”.

Afirmaciones de Alfredo Jaar en el documental de Paula Rodríguez referido a su persona.

Fotografía tomada del sitio de Fac. de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile - www.fau.uchile.cl

PARA REFLEXIONAR EN TORNO AL ARTE Y LA CREACIÓN

Definiciones de arte y creatividad en los diccionarios sobran. Aquí un puñado de sentimientos asociados a estas palabras tomados de las experiencias personales de grandes figuras del arte y el pensamiento universal de todos los tiempos. A ver si alguna le resulta sugerente.

«Nunca habrá **creatividad** sin curiosidad».
PAULO FREIRE, educador brasileño (1921-1927)

«La **creatividad** requiere tener el valor de desprenderse de las certezas».
ERICH FROMM, psicólogo social estadounidense (1900-1980)

«La **creación** es muy solitaria y, sobre todo, muy misteriosa».
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura (1927-2014)

«La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre **creativamente**».
ALBERT EINSTEIN, científico alemán (1879-1955)

«La **creatividad** simplemente consiste en conectar cosas, sensaciones».
STEVE JOBS empresario de la tecnología estadounidense (1955-2011)

«Para **crear** lo fantástico primero debemos entender lo real».
WALT DISNEY, creador de Disney World (1901-1966)

«La **creatividad** es un factor importante en la economía de cualquier país».
FARRIAN ADRIA, chef español, (1962-)

«El **arte** es presentimiento de la verdad».
SAN AGUSTÍN, padre de la Iglesia (354-430)

«El **arte**! ¿Quién comprende a esta verdadera diosa?».
LUDWIG VAN BEETHOVEN, músico alemán (1779-1827)

«El mundo del arte chino no existe. Es imposible que en una sociedad totalitaria fluya el **arte** ni la imaginación».
AI WEI WEI, artista chino (1957-)

«La esencia del **arte** es la instauración de la verdad».
MARTIN HEIDEGGER, filósofo alemán (1889-1976)

«El **arte** es un medio de comunicación entre los hombres».
LEÓN TOLSTÓI, escritor ruso (1828-1910)

«Interpela al hombre a tomar conciencia del mundo es la misión del **arte**».
WILHELM FRIEDRICH HEGEL, filósofo alemán (1770-1831)

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

- A su juicio, ¿Qué rol cumple el arte hoy en la sociedad?
- ¿Escandalizar? ¿Denunciar?
- ¿Visibilizador de temas contingentes? ¿Pacificar?
- ¿Sensibilizar? ¿Embellecer?

- Escoja una obra de arte universal que le guste mucho y otra que aborrezca. Mediante sus cinco sentidos y en 140 caracteres (tipo twitter) comunique los sentimientos que le provocan.

- Construya un cuadro con sus preferencias del arte nacional. La novela, obra de teatro, canción, pintura, poesía, escultura, instalación que más le ha gustado es.... ¿Por qué?

ESCÁNDALOS: ¡Qué vergüenza!

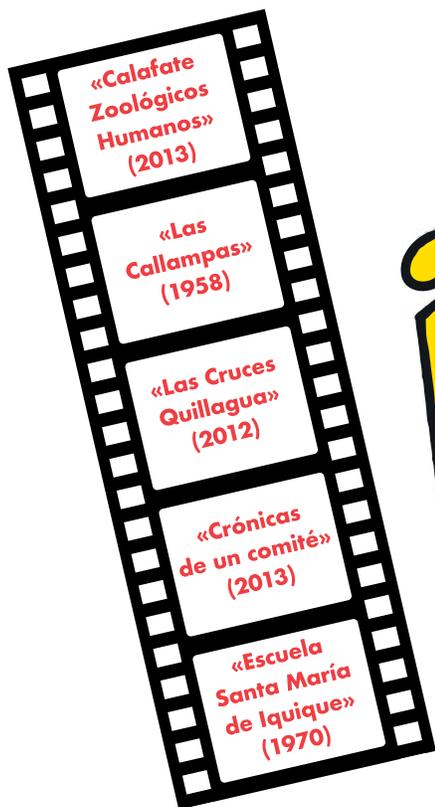
Del griego «scandalon», que significa trampa, escándalo es un incidente que incluye acusaciones de proceder incorrecto, degradación o inmoralidad. Detrás del escándalo siempre hay un hecho vergonzoso, que rebaja nuestra condición humana y que, a fin de cuentas, no le hace bien a la sociedad.

«Las Callampas» nos habla sin estridencias pero con convencimiento de la pobreza extrema, aquella que se refleja en la falta de un techo para cobijarse al final del día. «Cruces de Quillagua» no es ni más ni menos que la demostración de cómo un villorrio pasa de una vida apacible a la desolación por los intereses económicos desmedidos.

También se incluye «La Escuela Santa María de Iquique 1907», donde visualizamos las condiciones laborales de los obreros del salitre del Norte Grande y de la matanza horrible de que fueron víctimas por reclamar sus legítimos derechos.

Asimismo, está «Calafate Zoológicos Humanos». En él se deja ver la «monstruosidad» en todas sus dimensiones: a fines del siglo XIX un grupo de indígenas chilenos fue llevado (con la venia del gobierno de turno) para ser exhibido como «animales» en exposiciones públicas en Europa. Y, más cerca de nuestros días, en «Crónica de un comité», un carabinero –en medio de un incidente confuso– asesina a un joven de una población de Santiago, para luego salir en libertad, sin mediar juicio alguno.

Haya aquí una selección –arbitraria, como toda selección por definición– de documentales que nos dan cuenta de hechos que no enaltecen a Chile ¡ni mucho menos! Recordarlos y mirarlos de frente puede ser un buen camino para evitar que vuelvan a ocurrir.

¡Plop!

Imágenes gentileza World Editors Chile S.A.

«CALAFATE ZOOLOGICOS HUMANOS»

Director: HANS MÜLCHI. Año: 2013

Afiche original del documental.

A fines del siglo XIX, un «puñado» de kawésqar, tehuelche, mapuche y selk'nam fueron secuestrados de su hábitat por un alemán para ser expuestos en capitales del «primer mundo» como «salvajes» ante un público que pagaba por verlos. Todo ello con autorización –o al menos sin el rechazo explícito– del gobierno de Chile de la época.

“Rehicimos su trayecto. Partimos en Arauco, Patagonia y Tierra del Fuego. Recorrimos Roma, París, Londres, Bruselas, Hamburgo, Berlín, Zürich en la búsqueda de sus huellas. No solo identificamos a los responsables de sus padecimientos: enfermedades, abusos sexuales y muerte. También encontramos sus restos, que ahora reclaman sus descendientes”.

Christian Báez. Investigador de «Calafate: Zoológicos Humanos».

El 2008, las osamentas de cinco kawésqar fueron halladas en las bodegas de una universidad suiza. Entonces, sus descendientes iniciaron la larga marcha de recuperar sus restos. Finalmente, el 13 de enero de 2010 –tras una larga tramitación burocrática– fueron sepultados oficialmente en la isla Karukinka del estrecho de Magallanes.

“Es un documental conmovedor. Sorprende con sus hallazgos de comienzo a fin, incluyendo evidencias de la falta de respeto a nuestros pueblos originarios por parte de las autoridades chilenas en pleno siglo XXI”.

Hans Mülchi. Director de «Calafate: Zoológicos Humanos».

«LAS CALLAMPAS»

Director: RAFAEL SÁNCHEZ. Año: 1958

“Las callampas” es un film impresionante, lúcido, que anticipa al gran cine social latinoamericano. Es una obra única por su calidad técnica y por la profundidad de la mirada”.

Patricio Guzmán desde París (5-12-2006).

Este documental nace por encargo. El entonces sacerdote jesuita, Rafael Sánchez (1920-2006), fue mandado por el directorio del Hogar de Cristo para registrar el incendio en una población del Zanjón de la Aguada (zona sur de Santiago) y la toma de los terrenos de la chacra La Feria que se convertirían en la emblemática población La Victoria.

Al amanecer del 30 de octubre de 1957, ingresaron a la chacra 250 familias (cuentan que con el visto bueno del entonces padre Raúl Silva Henríquez que gestionó el apoyo del cardenal Caro) y con la decisión de no moverse del lugar. El hecho –según narra el propio cardenal Silva Henríquez en sus Memorias de 1990– produjo sorpresa: era la primera vez que ocurría algo así en Chile y las autoridades (Carlos Ibáñez era el presidente) no sabían cómo actuar. Y de hecho, no actuaron.

Afiche original del documental.

“Al crear el Instituto Fílmico de la Universidad Católica en 1955, las autoridades de la Universidad comprendieron la necesidad de realizar documentales que den cuenta de nuestra realidad social y las miserias en la que viven muchos de nuestros compatriotas. Ello permite tomar conciencia, movilizar nuestros corazones y ponernos en marcha hacia la construcción de una sociedad más justa”.

Rafael Sánchez, director del Instituto Fílmico de la UC en entrevista en revista Ecran (12-6-1956).

«LAS CRUCES DE QUILLAGUA»

Director: JORGE MARZUCA. Año: 2012

La cámara de Marzuca se introduce con respeto en la sencilla vida de los habitantes del poblado de Quillagua, dicen, el «más seco del mundo», ubicado a 280 km de Antofagasta. Allí, según uno de sus habitantes, hacia 1990 vivía un millar de personas. Hoy, 2012, son 100, y de ellos, el 85% adultos mayores.

“No me acomoda la estructura noticiosa y de denuncia que vemos en la tele todos los días, la encuentro superficial, rápida y muchas veces con información errónea. Mi objetivo no era tanto la denuncia, sino contar una historia: la historia de Quillagua, con todas las subjetividades que esto implique”.

Jorge Marzuca. Director de «Las cruces de Quillagua».

Pero ¿qué pasó en Quillagua? Las grandes mineras –especialmente Soquimich– se instalaron más arriba y, sin más, contaminaron el río Loa, su única fuente de agua y... de vida. De esa historia, de esas nostalgias, de esas carencias, de la fiesta de las cruces, da cuenta magistralmente este documental de 60 minutos, en el que no sobra ninguno.

«CRÓNICAS DE UN COMITÉ»

Directores: JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA Y CAROLINA ADRIAZOLA. Año: 2013

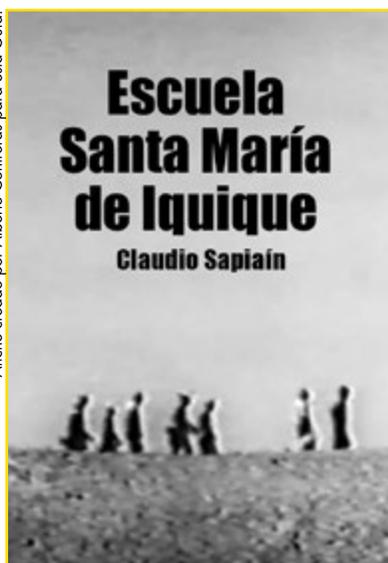
«Crónicas de un Comité» fue el ganador del 18º Festival Internacional de Documentales en Santiago de Chile, FIDOCs 2014 cuyo presidente del jurado fue Ignacio Agüero.

“Más que apelar a una cierta marginalidad, lo que aspiran y efectivamente logran las películas de la dupla formada por José Luis Sepúlveda y Carolina Adriaola, es sacar a la luz lugares, personajes y problemáticas más bien invisibilizadas. La motivación del film es el seguimiento hacia la creación y desarrollo del «Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez», quien encargó a los realizadores registrar su lucha.

Una agrupación que nace tras la muerte de este joven de familia evangélica de 16 años que recibió el disparo de un carabinero. Tras unos meses encarcelado y vagamente enjuiciado, éste es liberado y ni siquiera es dado de baja.

Manuel, además no era un activista, solo observaba las manifestaciones de ese 25 de agosto de 2011 dentro del marco de una jornada de protesta”.

Enciclopedia virtual del Cine Chileno (<http://cinechile.cl>)

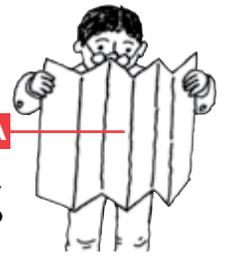
«ESCUELA SANTA MARÍA DE IQUIQUE»

Director: CLAUDIO SAPIAÍN. Año: 1970

En los albores del triunfo de la Unidad Popular, el director construye este documental acerca de los hechos ocurridos en la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Haciendo notable uso de imágenes de la época (incluso algunas inéditas) y con el testimonio de un testigo de los hechos a quien entrevista, logra un racconto creíble que manifiesta el valor visual del testimonio como fuente de la historia.

El telón de fondo del documental y, a la vez, su mayor fuerza lo da la música compuesta por Luis Advis para la «Cantata de Santa María de Iquique» e interpretada y hecha famosa por los Quilapayún en los mismos años del lanzamiento del documental. Sapiaín comprende cabalmente que la música constituye un elemento central para dar validez a los hechos y para condenar el escándalo de la matanza a varios cientos (otros hablan de miles) de obreros del salitre. Valioso aporte.

PARA REFLEXIONAR EN TORNO A LA CORRUPCIÓN, LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA

Chile también tiene su lado feo, oscuro y vergonzoso. ¿Recuerdan el caso Spiniak, el de Inverlink, los Pinocheques, el Maracanazo de «Cóndor» Rojas, el CarmenGate, el caso Riggs, el millonario desmalezado de la refinera de Concón, el caso Chispas, la muerte de los cisnes de cuello negro en Valdivia o el del MopGate? Hoy, aún nos remecen los casos Caval, Penta y Karadima. Mirarlos de frente es una buena partida para evitarlos en el futuro. La otra, educar...

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• Construya una línea de tiempo que recoja los principales escándalos financieros, ecológicos, políticos, de pedofilia, de asesinatos, de colusión, de fraude, de evasión de impuestos, de falsificaciones, de violencia y de robo en Chile desde 1536 en adelante.

• No seamos como el cura Gatica «que predica y no practica». En conciencia, revise sus actividades de un día. ¿Son todas éticas, transparentes y honestas?

• ¿Cuánto dinero dejaría de recaudar el Fisco para sus programas sociales si durante un día todos los chilenos (17 millones aprox) evadieran el pago del IVA en la compra de un libro de \$5.000?
 • ¿Cuánto más recaudaría el Estado si todos los santiaguinos pagáramos el Transantiago?

En el mapa de **CHILE**... villorrios

Cordillera, mar, valles transversales, villorrios, lagos, desiertos, caletas, salares, poblados, santuarios, volcanes, bahías, parques nacionales, cerros, islas, glaciares, ciudades, fiordos, santuarios de la Naturaleza, de todo ello está hecho Chile. En cada uno de estos lugares hay una historia, la misma que muchas veces (demasiadas) el centralismo de la megápolis no escucha.

El día a día de la salitrera María Elena –la única en el mundo aún en operaciones–, del legendario santuario donde la Virgen María le habló a Collo, de la localidad altiplánica de Surire, de la Isla de Pascua antes de la fiebre del turismo, de la polvorienta localidad de Lora en el Maule, de las Tierras Magallánicas y sus «gentes» vistas por un padre salesiano por allá por la década del 30 del siglo XX, de los mineros del carbón de Lota, los mineros del cobre de Sewell y, finalmente, de unas mujeres con agallas de la lluviosa caleta de Tortel. De eso hablan estos documentales. ¿Habrá una forma mejor de aprehender y sentir el latir de ese Chile profundo? Difícil...

«Buscando
Isla de
Pascua»
(2014)

«Bailes de
los negros de
Lora»
(2011)

«Sewell,
Ciudad
del Cobre»
(1956)

«Tierras
Magallánicas»
(1933)

«Un 18 en
Chuquicamata»
(1947)

«Reportaje
a Lota»
(1970)

«Tánana»
(2016)

«Amereida,
solo las huellas
descubren el
mar» (2017)

«Itata,
enganchados
en un sueño»
(2017)

«Tierra Sola»
(2017)

«Emporios»
(2017)

«El Mineral
el Teniente»
(1919)

«Andacollo»
(1958)

«Surire»
(2015)

«María Elena»
(2008)

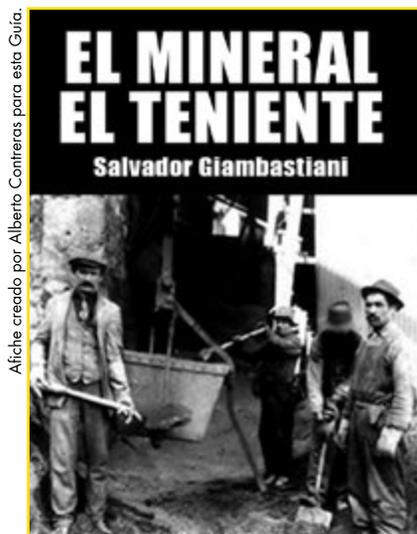
«Respirar
Helado»
(2015)

Composición gráfica Alberto Contreras.

«EL MINERAL EL TENIENTE»

Director: SALVADOR GIAMBASTIANI. Año: 1919

¿QUIÉN FUE SALVADOR GIAMBASTINI?

Nacido en Italia en 1885, llegó a Chile y de inmediato se convirtió en un maestro para los primeros cinematografistas nacionales. Contratado por la Braden Copper Company, en 1918 se adentró en el significado y trascendencia de la explotación de El Teniente para la economía nacional.

En 1955 en las bodegas de la Braden Copper Company de Rancagua se hallaron los 12 rollos de películas de la obra original de «El Mineral El Teniente», de 1919. La alegría fue total, pues esta obra del italiano Salvador Giambastiani había entrado ya a los anales del documental de Chile. Entonces –como un homenaje a su creador– Andrés Martorell y Patricio Kaulen restauraron sus partes esenciales y en 1957 estrenan «Recuerdos del mineral El Teniente».

“El plano de algunos jefes posando a cámara, el de los camarotes de los obreros, el plano de los niños saliendo del túnel sonrientes pero con sus espaldas cargadas, el de los mineros bailando cueca y los sucesivos planos de la oficina del gerente es el principal lenguaje cinematográfico de Giambastiani. Interesa, sobre todo, lo que está ante la cámara y el registro que ella pueda hacer de la realidad”.

Alicia Vega en «Re-visión del cine chileno», 1979.

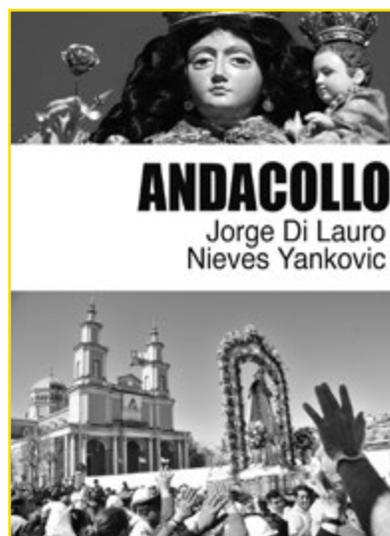
La construcción del ferrocarril para llegar a los 2.300 metros de altura, de una central hidroeléctrica, nos dejan en evidencia el esfuerzo y la osadía de la trasnacional al emprender este desafío. Asimismo, el documental no omite la curiosa convivencia entre los obreros chilenos y sus familias con los ejecutivos norteamericanos.

«ANDACOLLO»

Directores: JORGE DI LAURO
Y NIEVES YANKOVIC. Año: 1958

Con la música de Violeta Parra, este documental, el primero que hiciera el matrimonio Di Lauro-Yankovic (ambos figuras relevantes del llamado Nuevo Cine Chileno de la década de 1960) ingresa poéticamente en la tradicional fiesta de la Virgen de Andacollo. Sin meter ruido y con empatía en abundancia, la cámara se cuela en medio de los fieles de la «Virgencita». Desde el 25 de diciembre, día de la llegada de los devotos hasta que se retiran. Se siente ¡hasta se huele! las «vidas, obras y milagros» de los peregrinos.

Del quechua «anta» (cobre) y «cullo» (cerro), esta tranquila localidad minera de la Región de Coquimbo y comuna desde 1891, se desborda para la «Fiesta Grande» a fines de diciembre y para la «Fiesta Chica» el primer domingo de octubre. Los lugareños afirman que el nombre de la localidad se debe a que la Virgen se le apareció al indígena Collo y le dijo «Anda Collo...». Así es Andacollo: se entrelaza la lengua originaria con la devoción mariana traída por el español. Todo en medio de más de 150.000 fervientes compatriotas que bailan, cantan, duermen y beben como si el mundo se fuera acabar ahí mismo.

OTRAS OBRAS DE DI LAURO-YANKOVIC

- Artistas Plásticos de Chile (1960).
- Verano en Invierno (1961).
- San Pedro de Atacama (1964).
- Isla de Pascua (1965).
- Cuando el Pueblo Avanza (1967).
- Operación Sitio (1970).
- Obreros Campesinos (1972).

«SURIRE»

Directores: BETTINA PERUT e IVÁN OSNOVIKOFF. Año: 2015

Compuesta por la conjunción de tres historias que giran en torno al salar de Surire, en la comuna de Putre, a 4.245 metros sobre el nivel del mar, «Surire» retrata con notable belleza el pasar de las horas en esta localidad nortina. Cuatro son los protagonistas: una mujer de edad, que vive sola con unos cuantos perros y que usa el garabato como única forma de expresión, una pareja de ancianos que –para poder viajar a Arica– contrata a un niño para que cuide su ganado, un guardabosque de la Conaf y el paisaje, recogido con una fotografía omnipresente.

“Ni la inminente tragedia antropológica ni la invasión de sombríos camiones y máquinas de construcción que se perciben como una amenaza a muy corto plazo, precipitan a Perut y Osnovikoff a entregar algún tipo de discurso o denuncia ecológica. A cambio, con una poesía visual asombrosa, muestran el devenir de una existencia sin arengas prefabricadas”.

Andrés Nazarela, crítico de cine del diario La Segunda.

Archivo original del documental.

«MARÍA ELENA»

Director: RODRIGO LEPE. Año: 2008

María Elena, última salitrera activa del país y... del planeta, se mantiene intacta desde su creación en 1925. Sus habitantes, pampinos «de tomo y lomo», guardan en sus corazones historias y anécdotas de su particular ¡por no decir único! modo de vida en medio del desierto más árido del mundo. He aquí un notable relato de Rodrigo Lepe pleno de humanidad de un Chile que se nos va. Solo por esa razón amerita verlo...

¿Por qué lleva nombre de mujer esta salitrera? En honor a Mary Ellen Condon, la señora del primer administrador de la oficina salitrera que por entonces usaba el sistema de chancado de la empresa norteamericana Guggenheim Brothers. En 1999, el Consejo de Monumentos le otorgó la categoría de Zona Típica al casco histórico de este poblado ubicado a 220 km al noreste de Antofagasta, donde actualmente viven 7.629 orgullosos «mariaelinos».

Archivo original del documental.

«RESPIRAR HELADO»

Directora: CAROLINA GARCÍA BLOJ. Año: 2015

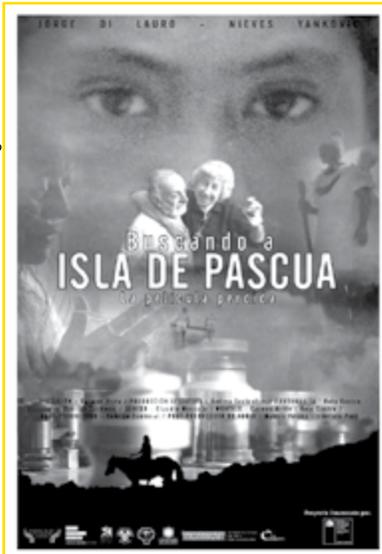
“Decidí que la historia sería protagonizada por mujeres de diversas edades y quería que –pesar de los contrastes– hubiese una lógica interna entre ellas, como más allá de las diferencias fuesen una sola mujer representada. Espero entregar una pequeña ventana a la Patagonia y hacerles sentir su ritmo. Que sientan el frío y la belleza de ese pequeño pedazo de tierra entre campos de hielo”.

Carolina García Bloj, directora de «Respirar Helado».

Cuando la lluvia se cuele por todas partes más de 300 días al año, cuando Internet funciona tarde, mal y nunca, cuando se siente en carne propia el aislamiento, no es fácil el día a día en la caleta Tortel. De eso trata «Respirar helado». De cómo a pesar de una paz y una escenografía exuberante, la existencia se hace cuesta arriba y monótona. La espera, por parte de las mujeres, del barco de la Armada con los víveres necesarios para seguir viviendo o... sobreviviendo, ese es el gran evento. ¡Una belleza!

Archivo original del documental.

«BUSCANDO A ISLA DE PASCUA»

Directora: CARMEN BRITO. Año: 2014

Esta no es la primera película chilena perdida que se encuentra –por esas casualidades de la vida– y se recupera y se restaura, pero sí es el primer documental. La cinta independiente que el matrimonio de realizadores nacionales, Jorge Di Lauro y Nieves Yancovic, rodó en Isla de Pascua en 1961 es una joya que –contra viento y marea– recuperó la directora Carmen Brito. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

En 2013, con el material que compró en una feria de cachivaches de Valparaíso una amiga de Brito y rearmado con lupa, partieron a la isla y lo exhibieron para unos pocos en la casa de Leo Pakatari. Una de las presentes reconoció a su marido. Otro a su abuela y una mujer de casi sesenta que estaba ahí era ni más ni menos que la protagonista del documental. ¿Qué pasó entonces? Asombro, emoción, recuerdos y nostalgia a raudales. De eso se trata este documental: medio siglo después de los hechos ven y se enfrentan a ellos y... arman otro film. Y ese es su insospechado valor.

«BAILE DE LOS NEGROS DE LORA»

Director: SEBASTIÁN MORENO. Año: 2011

Aunque en la década de 1960 de siglo pasado, un cura terminó con la tradición que –según él– era la pura «curadera», la comunidad pudo más. En 1972 se repuso. Es que hay algunos en Chile que se resisten a morir, a pesar de los pesares...

Así las cosas, cada tercer domingo de octubre, la gente de la pequeña localidad en el valle de Mataquito en la Región del Maule se dispone a celebrarla como siempre. ¿A quién? A la Virgen del Rosario. Los pifaneros que le tocan con agüita de chicha, los empellejados (disfrazados con pieles de animales) y las mujeres con la cara toda pintada de negro. «Así le gusta a la Virgencita», dicen al unísono. El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura reconoció en 2012 a la Procesión de Lora como un Tesoro Humano Vivo. El documental recoge esta sencilla y más que centenaria fiesta.

«SEWELL, CIUDAD DEL COBRE»

Director: PATRICIO KAULEN. Año: 1956

Hacia 1956 Patricio Kaulen (1921-1999) aceptó una invitación de la Braden Copper Company para desarrollar nueve documentales acerca de la minería del cobre en Chile, uno de ellos «Sewell, ciudad del cobre». En medio de este relato de corte intimista se dejan ver las instalaciones de «la ciudad de las escaleras», la cordillera de los Andes que la rodea y la llegada del tren a 2.100 m de altura.

“Una industria filmica estable permitiría difundir en el extranjero las bellezas de nuestros paisajes y las bondades de nuestro pueblo... Infinidad de veces lo hemos repetido desde estas columnas, hasta que, por fin, parece que se acerca la hora de las realizaciones. Un grupo de cinematografistas chilenos terminó la redacción de un Proyecto de Ley de Protección al Cine Nacional, que al parecer muy pronto será realidad. La Comisión de Cine Nacional dependerá de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Uno de los motores de esta empresa es Patricio Kaulen”.

Editorial de revista *Ecran* (8-5-1956).

«TIERRAS MAGALLÁNICAS»

Director: ALBERTO MARÍA DE AGOSTINI. Año: 1933

Archivo original del documental.

Para entender este documental antes que todo hay que conocer a su director. El padre Alberto Maria de Agostini (1883-1960), que nació y murió en Italia, aunque fue más chileno que muchos. Era de la congregación salesiana, la orden religiosa que llegó a Magallanes hacia fines del siglo XIX para evangelizar, especialmente a los nativos.

En este contexto, este robusto cura –con una máquina de pie y su sotana negra a cuestas, que además era andinista– salió al encuentro de yamanes, alacalufes, tehuelches y onas o selknam. Conocedor de sus lenguas, logró trabar con ellos una relación de respeto y entendió que era su deber recoger –mediante el registro fotográfico y cinematográfico– estas milenarias culturas que ya estaban en proceso de disminución.

¿Por qué la extinción de estos pueblos australes? El contacto con el europeo trajo consigo el contagio de enfermedades y, por otra parte, el exterminio expreso cometido por comerciantes y bandoleros que derechamente asesinaron a muchos aborígenes. Agostini condenó estos hechos y –aquí su aporte mayor– recogió con altura de miras y gran rigor histórico la cosmovisión y ritos de estas etnias. En ese sentido, «Tierras Magallánicas» y «Tierra del Fuego» (ambos documentales editados y divulgados en Italia y, muchos años después, en Chile) constituyen un patrimonio inmaterial invaluable.

«UN 18 EN CHUQUICAMATA»

Director: PABLO PETROWITSCH. Año: 1947

Archivo creado por Alberto Contreras para esta Guía.

En blanco y negro Pablo Petrowitsch (1902-1952) nos muestra los preparativos de la celebración del 18 en Chuquicamata. Allí, la voz en *off* cuenta que en esa mina de la región de Antofagasta viven 23.000 personas que «en medio del paisaje gris ven izarse el pabellón nacional con sus blancos, azules y rojo». Y se arma la fiesta. Ropa nueva para el dieciocho, el desfile militar, casas pintadas, los niños con sus banderitas. ¿El Chile que se nos fue?

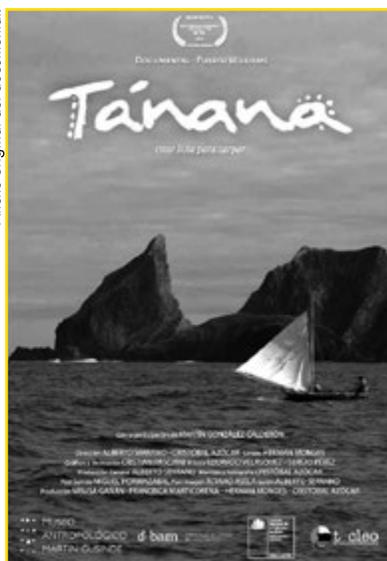
«REPORTAJE A LOTA»

Directores: JOSÉ ROMÁN Y DIEGO BONACINA
Año: 1970

Archivo creado por Alberto Contreras para esta Guía.

«Reportaje a Lota» pertenece a la serie de cuatro documentales pactadas entre José Román y la Central Única de Trabajadores (CUT) para dar cuenta de la vida de los obreros en Chile. Tras el Golpe Militar, las oficinas de la CUT fueron allanadas y el material se perdió. Por suerte, existía una copia de ellos en la Cinemateca de Cuba. Cine militante, sin duda, la obra de Román refleja las duras condiciones laborales de los trabajadores, el que –por entonces– no excluía a niños como obreros del carbón.

«TÁNANA»

Directores: Alberto Serrano Fillol y Cristóbal Azócar. Año: 2016

Alberto Serrano y Cristóbal Azócar se hacen a la mar, tanto en sentido figurado como real. Es que en el documental «Tánana» (que en lengua yagana significa «listo para zarpar») estos dos directores nacionales se empeñan en revivir un largo viaje por el Cabo de Hornos. ¿Lo hacen ellos? No, el protagonista es Martín González Calderón. Este hombre –en honor, recuerdo y admiración a sus ancestros, vuelve tras 40 años, a las aguas por donde su madre navegaba sola– sin pedirle permiso a nadie. Otros tiempos. Otra geografía. Otra cultura, la yagana.

“Mi mamá navegaba sola. Levantaba sus aparejos, su vela y navegaba, se iba. Hacia lo que quería. Mis hijas no pueden hacerlo, porque no saben”.

Martín González Calderón, protagonista del documental.

«AMEREIDA, SOLO LAS HUELLAS DESCUBREN EL MAR»

Director: JAVIER CORREA. Año: 2017

Este es un viaje poético realizado en 1965 por unos cuantos «locos» a luz del mundo (aunque todos eran doctos profesionales, muchos de ellos de la Universidad Católica de Valparaíso) desde Tierra del Fuego hacia el norte. ¿Qué quedó de todo esto? Textos, crónicas, poemas, dibujos, anotaciones y cartas que terminaron siendo editadas en un bello volumen llamado «Amereida», la contracción de las palabras América y Eneida, el célebre poema épico escrito por Virgilio por allá por el siglo I antes de Cristo. ¿Y qué más?

La construcción real y concreta de la ciudadela de Ritoque en donde estos hombres de espíritu colectivo, libre y desjerarquizado habitaron (y habitan aun) buscando la pureza de la palabra y la arquitectura. De ello da cuenta con mucha poesía este documental que –qué duda cabe– nos hace bien ver y sentir.

«ITATA, ENGANCHADOS EN UN SUEÑO»

Director: CARLOS CORTÉS. Año: 2017

En 1922 el vapor Itata se hundió frente a las costas de la comuna de La Higuera de Coquimbo. Murieron 500 personas, entre ellos 100 niños. Si bien la comunidad acogió a los sobrevivientes y enterró en su cementerio local a algunas víctimas, nunca más se supo ni de los cadáveres de los que no sobrevivieron ni del vapor.

“Finalmente encontramos a más de 200 m de profundidad al «Itata». Habían ahí restos óseos que lo más probable es que pertenecieron a aquellos que hace casi 100 años zarparon rumbo al norte buscando mejor suerte”.

Carlos Cortés, director del documental.

Todo hasta 2017 en que –con la ayuda de un robot submarino proporcionado por la ONG Oceana– un grupo de investigadores de la Universidad Católica del Norte dió con el «Itata». De este importante hallazgo da cuenta el documental de Carlos Cortés. Mal que mal es este el mayor y más olvidada naufragio de la historia de Chile.

«TIERRA SOLA»

Directora: TIZIANA PANIZZA. Año: 2017

“He descubierto el misterio de Isla de Pascua. Es un espacio poético, o es un espacio real. No hay nada que descifrar”.

Pablo Neruda en documental «Tierra Sola».

Tras 8 años de rodaje y producción, Tiziana Panizza estrenó en 2017 este documental donde muestra la peculiar cárcel de Isla de Pascua y deja ver sus obsesiones: los archivos fílmicos, el confinamiento y el deseo de libertad. En un lugar que es isla y se vive a-isla-dos, ¿tiene sentido una prisión con rejas y barrotes? ¿Cuál es la paradoja de la libertad cuando los turistas de este territorio chileno de ultramar pueden recorrer la cárcel como «Pedro por su casa»?

“Un día un vejo rapanuí (que sale entrevistado en el documental) me dijo: ¿para qué va hacer un documental sobre esta cárcel si toda esta isla es una cárcel? Cuando llegaron los ingleses nos encerraron aquí y de ahí en adelante esa ha sido nuestra historia. Además, usted dice que de aquí no es posible fugarse, pero si, aquí se fugó mucha gente. Salían en balsas y muchos murieron en alta mar porque querían irse a cualquier lado. Entonces pensé: en el fondo, estaban presos estando libres.

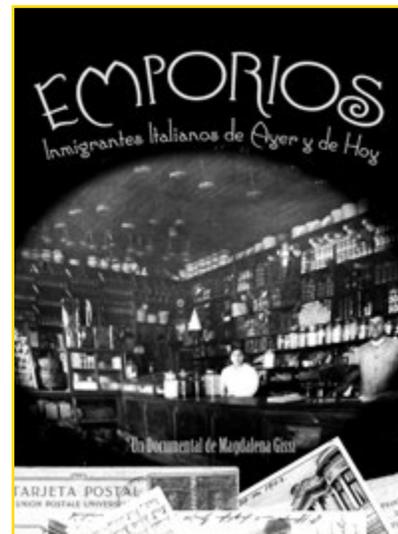
Tanizza Panizza en revista «Viernes», diario La Segunda 28/04/2017.

«EMPORIOS»

Directora: MAGDALENA GISSI. Año: 2017

Magdalena Gissi rescata con agudeza la persistencia de sus antepasados en la vida de los barrios del entonces uno de los mayores puertos del Pacífico. Uno a uno la documentalista entrevista a los dueños o descendientes de estos viejos almacenes (chicos, desordenados pero muy surtidos) y a sus usuarios para indagar cuáles eran los códigos de esas conversaciones aparentemente insignificante.

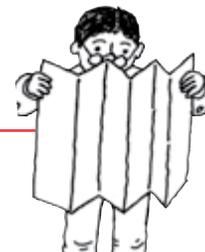
Acompañada por la banda de sonido de Carlos Pimentel (quien hizo su carrera musical en Valparaíso) la documentalista hace un interesante rescate patrimonial, cultural y musical. Y más importante aún, deja flotando en el corazón de sus espectadores preguntas tan trascendentales como cuál es el sentido del desarraigo, de la búsqueda de nuevos horizontes. ¿Progresar? ¿Curiosidad? ¿Arrancar?

Hacia 1920, había en Valparaíso cerca de 1.200 emporios italianos, la gran mayoría genoveses. Entrado el siglo XXI no quedan más de 10. Ante las características de los súper e hipermercados, fueron desechados por la sociedad contemporánea.

Por ello es un acierto prodigioso que Gissi haya inmortalizado la cotidianeidad de la bodega Pedro Montt de la familia Bacigalupo (antes que cerrara en 2015). Ubicada frente a la plaza O' Higgins, ahí se recogen conversaciones que emocionan por lo verdaderas y más todavía, por lo nostálgicas. Todo pasa, por ello el buen rescate se agradece... y mucho.

PARA REFLEXIONAR EN TORNO AL «CHILE PROFUNDO» Y SUS TRADICIONES

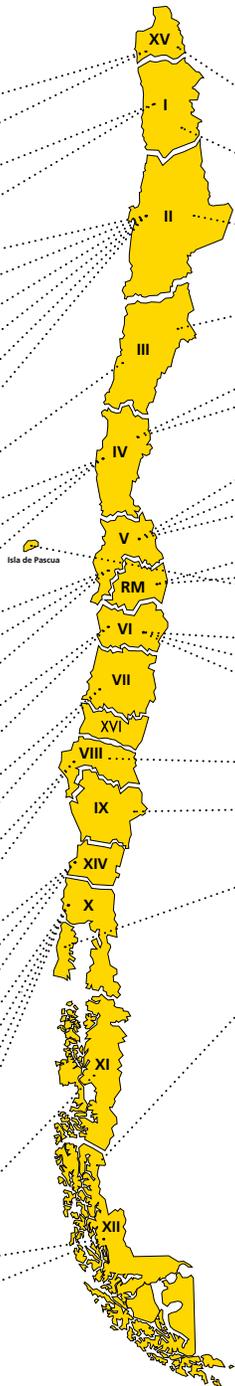

ALGUNAS ZONAS TÍPICAS DE CHILE*

- Todo el pueblo de Parinacota
- Estación de Ferrocarril de Arica - La Paz y su andén
- Calle Baquedano y Plaza Arturo Prat
- Pueblos de Isluga, La Tirana y Tarapacá
- Campamento Minero de Chuquicamata
- Pueblos de Ayquina y San Pedro de Atacama
- Caserío de Conchi Viejo
- Entorno salitreras María Elena y P. de Valdivia
- Sector costero de Cobija
- Pueblo San Fco. de Chiu Chiu
- Sector Estación de Ferrocarriles Copiapó
- Pueblos de Guayacán, Diaguitas y Barraza
- Sector de Montegrande
- Centro histórico de La Serena
- Sectores de Isla Negra, Algarrobo y Cartagena
- Sector Valparaíso, que es Patrimonio de la Humanidad
- Pueblo de Putaendo y Zapallar
- Pueblos San Pedro de Alcántara, Zúñiga y Nirivilo
- Sectores de Pichilemu y de Coya
- Sectores de Curepto, Yervas Buenas y Villa Alegre
- Pueblos de Nirivilo y Chanco
- Sector Puchoco-Schwager
- Casco histórico del pueblo de Cobquecura
- Isla de Mancera
- Conjunto Ferroviario de Collilelfu
- Feria fluvial de Valdivia y su entorno
- Villa Quinchao y Pueblo de Tenaún
- Capilla y cementerio indígena de Caicaén
- Calles Centenario y General Lagos
- Sectores de Puerto Octay y Puerto Varas
- Caleta Tortel
- Estancia San Gregorio
- Plaza Muñoz Gamero y edificios que la acotan

ALGUNAS FIESTAS TÍPICAS DE CHILE

- Fiesta de Nuestra Sra. del Rosario de Las Peñas
- Fiesta de la Tirana
- Día de los Muertos en Caspana
- Fiesta de la Virgen de la Candelaria
- Fiestas Patrias en la Pampilla
- Fiesta de la Virgen de Andacollo
- Fiesta de la Cruz de Mayo en Los Maquis
- Fiesta de San Pedro en Horcón
- Fiesta de la Virgen de Lo Vásquez
- Procesión de la Virgen del Carmen
- Fiesta de Cuasimodo en El Monte
- Fiesta de la Tapati Rapa Nui
- Champion de Chile
- Fiesta de Santa Rosa de Pelequén
- Fiesta de la Vendimia en Santa Cruz
- Fiesta de San Sebastián de Yumbel
- Ngillayun en Curacautín
- Fiesta del Nazareno de Caguach
- Festival de la Esquila en Villa Tehuelches

Hoy (2016) somos aproximadamente 17 millones de chilenos. El 43% de ellos vive en la Región Metropolitana y el resto (57%) en las otras 14 regiones del país que forman parte del llamado «Chile profundo». Ahí se extraen minerales y se cultivan y explotan una amplia variedad de productos de la tierra y el mar. También se celebran fiestas tradicionales y ferias costumbristas. ¿En cuántas ha estado usted?

*La Región de La Araucanía no tiene Zonas Típicas. Se excluyó expresamente la Región Metropolitana que tiene 43 Zonas Típicas.

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• Construya un mapa de su Región que incluya las fiestas religiosas, las zonas típicas, los Santuarios de la Naturaleza y los Monumentos Nacionales. ¿Hay algún Patrimonio de la Humanidad?

• Haga un power point con los objetos típicos de la artesanía chilena en **cerámica**. Incluya la de Pomaire, Quinchamalí, Puerto Ibáñez, Talagante, Florida, Huanhuali y Pañul.

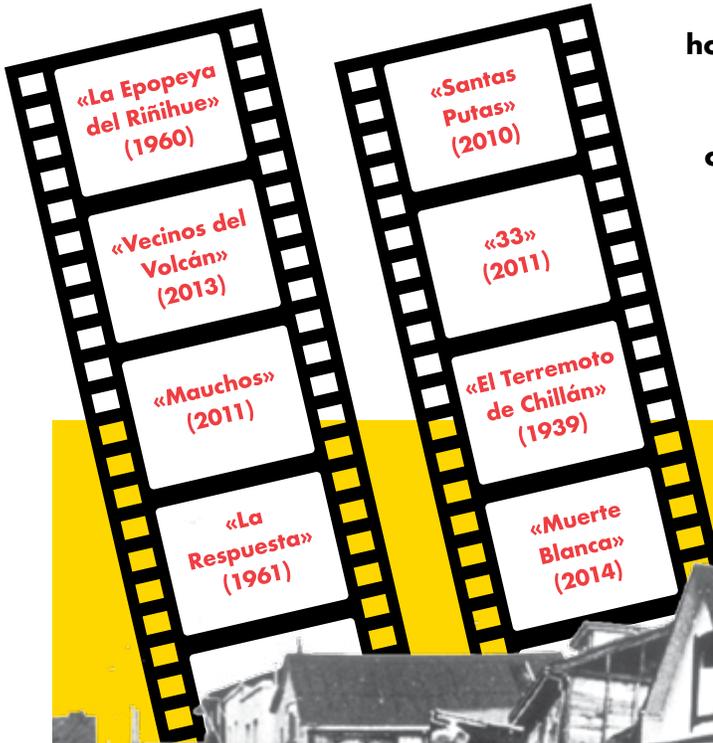

• Arme un concurso escolar por parejas en que participen representando los principales bailes típicos: Pericono, Refalosa, Trote, Cueca, Sombbrero, Costillar, Taburé, entre otros.

CATÁSTROFES Y TRAGEDIAS: Indeseadas

No quisiéramos que existan pero ocurren. No quisiéramos hablar de ello, pero es nuestra obligación. Son los signos de la Naturaleza que de cuando en vez –sin jamás avisarse– azotan nuestras tierras. Incendios, terremotos, tsunamis, erupción de volcanes, aluviones. En cada uno de ellos, por sobre el drama, siempre hay gestos de solidaridad, de «la unión hace la fuerza», de compasión y empatía de unos por otros, que se convierten en signos de esperanza.

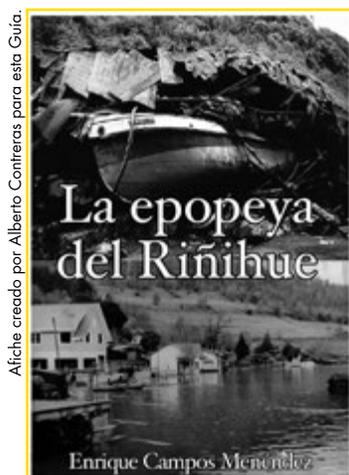
Y están también los dramas causados por los hombres, es decir, evitables. Entre estas recordamos el horror de la tragedia de Antuco, fruto de la obstinación de un coronel y del sentido del deber más allá de lo razonable, pues, «nadie está obligado a lo imposible». Otro de los horrores recogidos por uno de los documentales aquí reseñados fue el de la violación y cruel asesinato de 14 niñas en Alto Hospicio. ¿Qué ocurrió en esa mente para que un solo hombre pudiera llegar a ello? ¿Sicopatía? ¿Maldad intrínseca? En palabras del gran filósofo francés, Blas Pascal. «El ser humano es un ser doble: capaz de grandezas insuperables y de miserias escalofrantes. Ello lo salva».

Por Español: Fotógrafo: Pierre St. Amand English: Photo credit: Pierre St. Amand (NGDC Natural Hazards Slides with Captions Header) [Public domain], via Wikimedia Commons.

«LA EPOPEYA DEL RIÑIHUE»

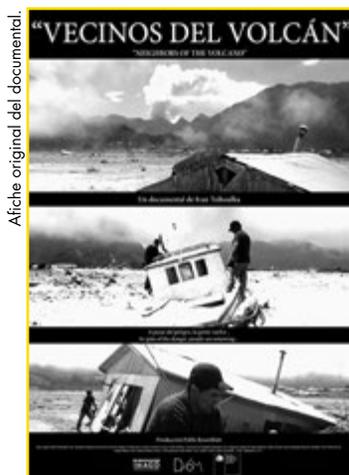
Director: ENRIQUE CAMPOS MENÉNDEZ. Año: 1960

Tras el terremoto de 1960, el posible desborde del lago Riñihue amenazaba dejar a Valdivia bajo el agua. ¿Qué hacer? Encabezados por el ingeniero Raúl Sáez de la Corfo, cientos de trabajadores y soldados se pusieron manos a la obra para realizar (con turnos de día y noche) una obra de ingeniería hidráulica que evitara el horror. ¡Y se logró! De esta hazaña, llamada «el riñihuaso», da cuenta el documental del escritor y Premio Nacional de Literatura, Enrique Campos Menéndez.

«VECINOS DEL VOLCÁN»

Directora: IVÁN TZIBOULKA. Año: 2013

¿Por qué siempre queremos volver y reconstruir? Sobre esa pregunta el director (de origen búlgaro) se adentra en lo que fue la erupción del Volcán Chaitén el 2 de mayo del 2008. Entonces, no murió nadie. El gobierno de la época ordenó la evacuación total (cerca de 7.000 personas) y su reubicación en localidades aledañas. Tziboulka escoge a tres familias y las sigue desde 2008 hasta 2012 y con ellas rastrea las trizaduras en sus proyectos de vida. «Nada es para siempre».

«MAUCHOS»

Director: SEBASTIÁN MORENO. Año: 2011

De cómo salen delante del terremoto del 27/F los «mauchos», como se llama a los habitantes de las costas del Maule, da cuenta este documental. Se respiran las dimensiones físicas de la tragedia, sobre todo en las costas de Constitución. Con sentido de trascendencia, los protagonistas dan cuenta de todas sus impresiones. Sebastián Moreno (el mismo de «Profes», «Habeas Corpus» y «La ciudad de los fotógrafos» reseñados en las págs. 14, 20 y 24) hace bien su trabajo.

«LA RESPUESTA»

Directora: LEOPOLDO CASTEDO. Año: 1961

El historiador español Leopoldo Castedo (que vino a Chile junto a tantos otros exiliados españoles en el barco *Winnipeg* al finalizar la Guerra Civil Española gracias a la gestión de Neruda) dirige este documental que da cuenta del terremoto de 1960. El horror de los hechos: 12.000 muertos y cerca de 2 millones de damnificados. El oficioso lente de Sergio Bravo (director de «Mimbre» y «Días de organillo» reseñados en pág. 7 de esta Guía) aporta mucho como productor.

«SANTAS PUTAS»

Directora: VERÓNICA QUENSE. Año: 2010

Afiche original del documental.

1998-2001: Alto Hospicio, Chile. 14 mujeres jóvenes desaparecen sin ninguna explicación. Todo Alto Hospicio, y luego todo Chile, en estado de alerta. ¿Qué pasó? Luego de dos años y medio, la verdad: fueron violadas y luego asesinadas por Julio Pérez Silva, «el sicópata de Alto Hospicio». Se trataba del mayor femicidio hasta entonces visto en Chile. ¿Discriminación por tratarse de mujeres pobres? ¿Inoperatividad de Carabineros? ¿Machismo? ¿Exceso de burocracia?

«EL TERREMOTO DE CHILLÁN»

Director: EGIDIO HEISS. Año: 1939

Afiche creado por Alberto Contreras para esta Guía.

El martes 24 de enero de 1939 a las 23.35 horas un terremoto 8º, escala Richter, azotó el sur de Chile. Su epicentro fue Chillán. La ciudad –cuyas casas eran en su gran mayoría de adobe– quedó literalmente en el suelo. La visita del recién electo presidente Pedro Aguirre Cerda, el oportuno apoyo del Ejército, camillas improvisadas a partir de escaleras de maderas. Mudo y en blanco y negro, logra transmitir la destrucción, el calor, la desolación reinante.

«33»

Directores: REINALDO SEPÚLVEDA Y EDUARDO BERTRÁN. Año: 2011

Afiche creado por Alberto Contreras para esta Guía.

Las salidas de libreto por parte de las autoridades y el esfuerzo y entrega de cientos de personas, pueblan esta historia, el «lado B» de la operación de rescate que conmocionó al mundo en 2010. De eso se trata «33», (nada que ver con la película de Hollywood «Los 33»). Notable herramienta a la hora de remarcar el valor de la resiliencia en horas difíciles, tanto de parte de los atrapados como de las autoridades y equipo que lograron rescatarlos.

«MUERTE BLANCA»

Director: ROBERTO COLLÍO. Año: 2014

Afiche original del documental.

44 soldados (que hacían el Servicio Militar) y un sargento fueron encaminados hacia la muerte por el empecinamiento y falta de sentido común del coronel Patricio Cereceda que –ante las inclemencias climáticas– no detuvo la marcha de su gente hacia el volcán Antuco. El documental no recurre a las culpabilidades (de hecho la justicia condenó al coronel), es simplemente un homenaje en que –a partir de desprovistas animaciones en blanco y negro– la estética hace lo suyo.

PARA REFLEXIONAR EN TORNO A NUESTRA CAPACIDAD DE RESILIENCIA

Cuando la Naturaleza nos azota se remueve todo. Cielos, mares, tierra y... nuestras conciencias. De la desesperación pasamos a las «manos a la obra», de la angustia a la solidaridad. Y aparece este término de la sicología moderna: resiliencia. Viene del mundo de la física y se refiere a la propiedad de los materiales –después de un momento de tensión– de volver a su estado anterior. «Otra cosa, mariposa», son las tragedias en las que incide la desidia, la maldad, la locura o la omisión humana. ¿Qué tan solidarios somos? ¿Somos categóricos para condenar el horror o preferimos mirar para el lado? ¿Se lo ha preguntado?

**ÉMILE DUBOIS:
ASESINO EN SERIE (1906)**

DERRUMBE MINA SAN JOSÉ (2010)

INCENDIO CÁRCEL SAN MIGUEL (2010)

TERREMOTO 27F (2010)

CASO HANS POZO (2006)

TRAGEDIA ANTUCO (2005)

TERREMOTO 27F (2010)

TERREMOTO (1960)

CASO ZAMUDIO (2012)

INCENDIO (2014)

TEMPORAL DEL NORTE (2015)

TRAGEDIA DE LOS ANDES (1972)

CASO ANFRUNS (1979)

PSICÓPATAS DE VIÑA (1980)

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• ¿Ha pensado qué podría hacer usted –en forma anónima y cotidiana– para prevenir o evitar un incendio, un accidente del hogar, un choque, un femicidio o incluso, un suicidio?

• Saque cuentas. De acuerdo a cifras de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) ¿cuántos chilenos/as murieron en el terremoto de 1939, 1960, 1985 y 2010? Cuantos fueron los damnificados en cada una de estas catástrofes?

• Investigue cómo operan los sistemas de emergencia en su colegio, su barrio y su comuna. Infórmese de la función, dependencia y recursos de las instituciones del Estado encargadas de enfrentar las catástrofes.

POLÍTICA y PODER: ¿Socios?

Que la política está vinculada al poder, es un hecho de la causa. En estas páginas revisamos algunos documentales que se entrometen en la vida de personajes de la política y sus vericuetos y que, en conjunto, nos dan buenas luces de los más diversos caminos para hacer política. ¿Cuáles?

El médico, diputado, senador socialista, cuatro veces candidato a la presidencia y, finalmente, presidente de Chile, Salvador Allende.

Otro: un miembro activo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que internó armas en Carrizal Bajo y que se fugó de la cárcel.

Otra: Sibila Arredondo, la chilena que partiera tras su amor peruano, el poeta José María Arguedas, quien la acercó a la causa de Sendero Luminoso que la llevó a estar por años en una cárcel de Alta Seguridad del Perú. También –y cómo no– los más contemporáneos vinculados al poder: Augusto Pinochet y Michelle Bachelet, entre otros.

Ya más que centenarios, allí están el desenterramiento de Diego Portales y el entierro del presidente Pedro Montt, tras su muerte en Alemania... en plena celebración del Centenario. Finalmente, una mirada a dos grupos poderosos e inéditos. El Opus Dei y los llamados «Chicago Boys» –cada uno a su manera y con sus propias herramientas– han sido más que relevantes en la «alta política» de los últimos tiempos.

«Sibila»
(2012)

«Los Funerales
de Luis Emilio
Recabarren»
(1924)

«Buschmann,
Comunista con
el Favor de
Dios» (2014)

«La muerte
de Pinochet»
(2011)

«Portales,
la Última
Carta» (2009)

«Allende,
mi Abuelo
Allende»
(2015)

«Propaganda»
(2014)

«Los Funerales
del Presidente
Montt» (1911)

«La hija del
general»
(2006)

«Opus Dei,
una cruzada
silenciosa»
(2012)

«Chicago
Boys»
(2015)

«SIBILA»

Directora: TERESA ARREDONDO. Año: 2012

¿Se puede llegar y juzgar en Perú a esta mujer llamada Sibila Arredondo, expareja del poeta chileno Jorge Teillier y del gran escritor peruano José María Arguedas? ¿Tiene sentido hacerlo? Más que el retrato biográfico de una mujer apresada en 1990 acusada de ser miembro de Sendero Luminoso, este documental es la construcción –casi siempre accidentada– de una sobrina sicóloga y documentalista.

“Cuando yo tenía 7 años, llamaron de Perú para avisar que mi tía Sibila estaba presa acusada de ser miembro de Sendero Luminoso. El silencio de mis padres ayudó a que su figura se convirtiera en un misterio para mí. Su encierro duró 15 años... Soy sicóloga. Sibila es una mujer maravillosa, la admiro muchísimo, sin embargo, necesitaba entender por qué había tomado las decisiones que tomó... En esas grabaciones no hubo nunca nadie más. Nuestras conversaciones en Francia fueron crudas”.

Teresa Arredondo (1978-), directora de «Sibila».

«LOS FUNERALES DE LUIS EMILIO RECABARREN»

Director: CARLOS PELLEGRÍN. Año: 1924

Con un piano de fondo, en blanco y negro y sin ningún registro de voz, el documental logra comunicarnos la magnitud y el sentir del entierro de quien fuera el fundador del Partido Obrero Socialista, más adelante sería el Partido Comunista de Chile. En el Cementerio General se suceden uno a uno los discursos de sus amigos y «compañeros» del Partido Comunista. ¡Mucha teatralidad!

¿Curiosidades? A excepción de Teresa Flores, la dirigente obrera que fue su segunda esposa, no se ve ni una sola mujer, la gran mayoría de los asistentes –bien trajeados y con sus sombreros de paja tipo hallulla– pertenecían a las clases populares. Otra curiosidad: el film se publicitó en los diarios de la época y tuvo una ¡gran cantidad de espectadores! Por último, tras el Golpe Militar de 1973 el film desapareció. Solo el 2001–gracias al Archivo Cinematográfico Alemán– volvió a la Cineteca Nacional.

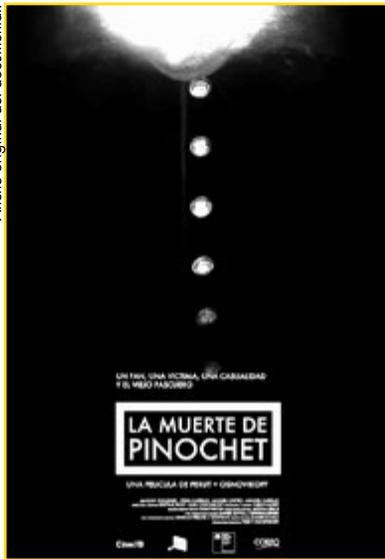
«BUSCHMANN, COMUNISTA CON EL FAVOR DE DIOS»

Directora: GLORIA LASO. Año: 2014

Siendo estudiante de teatro, en 1962, Sergio Buschmann ingresó al Partido Comunista. El 11 de septiembre de 1973 fue detenido en el Estadio Chile. En 1976 sale al exilio. En 1983 se le autoriza volver e, inmediatamente, se integra al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Entonces, encabeza la internación de armas por Carrizal Bajo. Al poco tiempo es detenido de nuevo, esta vez en Valparaíso. En 1997 se fuga por los techos del recinto penitenciario y deambula por el mundo.

El 2013 fija nuevamente domicilio en Valparaíso. Hasta allá llega la actriz Gloria Laso. De sus «momentos estelares» trata este documental, en que la actual directora nos pone frente a toda la humanidad de quien fuera uno de los hombres más buscados de Chile. A meses de estrenado el documental (al que asistió el propio protagonista con su bastón y una visible enfermedad a cuestas) Buschmann murió. Corría 2014.

Afiche original del documental.

«LA MUERTE DE PINOCHET»

Directores: IVÁN OSNOVIKOFF Y BETTINA PERUT. Año: 2011

11 de diciembre de 2006. A partir de cuatro personajes: un recalcitrante pinochetista de apariencia acomodada, una vendedora de flores artificiales, también fanática del general, un socialista de viejo cuño humilde pero culto y un acomodador de autos alcohólicos, los directores construyen una trama en torno a sus sentimientos y expresiones en torno al entierro de Pinochet.

Todo ocurre en 24 horas. En ellas, se entrecruzan imágenes del apoteósico funeral en la Escuela Militar, los vítores de alegría y descorche de espumante (ya no se puede decir champagne) en la Plaza Italia por la muerte del «tirano», la histeria colectiva, los carabineros agotados de tanta locura, las consignas de lado y lado, en fin, un retrato más profundo, incisivo e irónico de lo que aparece a primera vista de un día significativo para Chile y sus habitantes sin distinción.

Afiche original del documental.

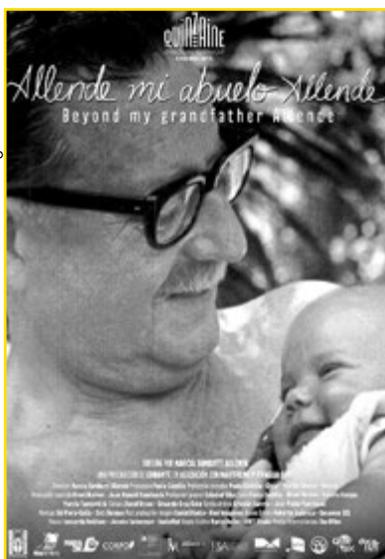
«PORTALES, LA ÚLTIMA CARTA»

Directora: PAULA LEONVENDAGAR. Año: 2009

Con el fin de ampliar la cripta de la Catedral de Santiago, el 2005 se iniciaron las excavaciones. Estupor causó en la ciudadanía cuando en medio de ellas, se hallaron los restos momificados de Diego Portales, asesinado en cerro Barón en plena Guerra de la Confederación Perú boliviana que él tanto incitó.

Había aquí una «joyita» que Leonvendagar captó de inmediato. En paralelo con la excavación, la identificación del cuerpo mediante radiografías, estudios de ADN por funcionarios de la PDI y médicos legales, la directora «se tira a la piscina». Pasado y presente se entrelazan con inteligencia y suspicacia convirtiendo las excavaciones en una muy buena excusa para indagar (a través de entrevistas) en el alma de este oscuro personaje de nuestra naciente República. ¿Quién fue verdaderamente Diego Portales y Palazuelos? ¿Qué lo llevó a ser un personaje tan venerado y, a la vez, tan temido y odiado por sus contemporáneos?

Afiche original del documental.

«ALLENDE, MI ABUELO ALLENDE»

Directora: MARCIA TAMBUTTI. Año: 2015

“Este documental mantiene a la gran política en el horizonte y resiste –y hasta rechaza– las lecturas ideológicas, partidistas y pequeñas. Algo que ciertamente parece casi imposible cuando la figura central es la memoria y la imagen de Salvador Allende. “Allende, mi abuelo Allende” es un documental lleno de coraje y sinceridad. En su interior hay tanto cariño como pena entrañable”.

Ascanio Cavallo, crítico de cine en revista Wikén de El Mercurio (4-9-2015).

Tiene mucha razón Cavallo. Pues si alguien viene a este documental buscando política de fuste, se «equivocó de micro». Aquí se encuentra –a raudales– la mirada íntima, algo inocente aunque inquisidora, de una nieta (Marcia Tambutti) que conoció mucho más (o ha oído hablar mucho más, quizás demasiado) de su abuelo presidente que del abuelo casado con Tencha (Hortensia Bussi) y que fuera el papá de su mamá. Quiere saber. Está convencida que ello es bueno para todos.

«PROPAGANDA»

Director: CRISTOPHER MURRAY. Año: 2014

Con abundante humor, agudeza y sentido de las oportunidades, este documental, Premio Especial del Jurado del FIDOCES 2014, da cuenta de las elecciones presidenciales de 2013 desde la consabida y, a veces, majadera propaganda. Un testigo silencioso sigue las andanzas públicas –y las más privadas también– de los candidatos presidenciales: Bachelet, Parisi, Matthei, Enríquez-Ominami y Miranda.

“Las campañas y su propaganda permiten capturar imágenes muy elocuentes para reflexionar sobre el histórico momento político que vive nuestro país, con una sociedad más activa y un sistema político presionado a renovarse”.

Christopher Murray, director general de «Propaganda».

¿Valdrá la pena tanto gasto, esfuerzo y trabajo de la propaganda? ¿La acogen debidamente sus destinatarios? Los discursos de los «pobres» candidatos ¿recogen el conflicto entre una ciudadanía crítica y exigente que busca ser seducida?

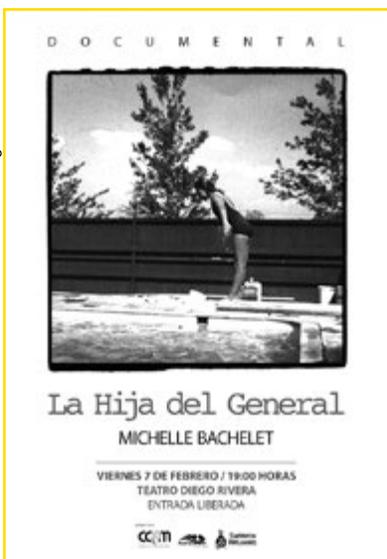

«LOS FUNERALES DEL PRESIDENTE MONTT»

Director: ARTURO LARRAÍN. Año: 1911

Fallecido en agosto de 1910 en Bremen, Alemania, donde había viajado justamente para tratar su enfermedad, los restos del hasta entonces presidente Pedro Montt llegan en barco a Valparaíso recién en febrero de 1911. Tras un solemne recorrido por el puerto, su cuerpo fue trasladado en tren a Santiago. Entonces recorre las calles capitalinas. En la Catedral Metropolitana fue su misa fúnebre –con las más altas autoridades– y luego el entierro en el Cementerio General.

Es este uno de los más relevantes documentales del cine mudo chileno. En él, Arturo Larrain capta –con las novedosas tecnologías cinematográficas– el sentir popular, el ambiente de luto y, a la vez, cinematográfico de la ceremonia. Finalmente, destacan los tiempos, ¡récord para la época! La filmación se realizó un jueves en la tarde y fue exhibida al día siguiente en la noche. ¡Y a teatro lleno!

«LA HIJA DEL GENERAL»

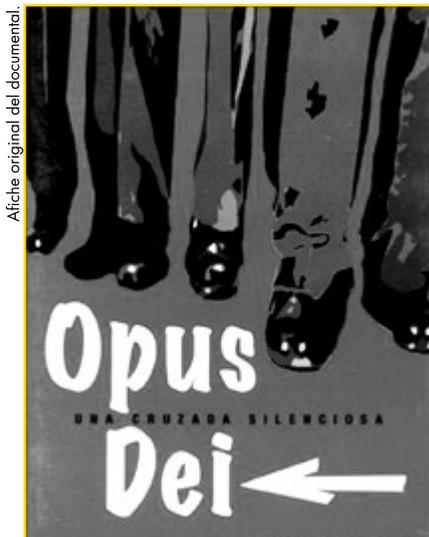
Directora: MARÍA ELENA WOOD. Año: 2006

Esta es la historia de cómo una hija de un general de aviación que estudia medicina y que tras el Golpe Militar fuera apresada, torturada y exiliada, vuelve a Chile a lo suyo y mantiene lazos con su Partido Socialista de siempre. En 1996, este la lleva de candidata a concejala por Las Condes con el peor de los resultados posibles. ¡Obtiene 2,2% de los votos!

El 2000 es nombrada ministra de Salud y luego pasa a ser la primera mujer ministra de Defensa de Chile. Y viene el episodio en que se cae en el tanque, se ríe y se levanta al instante. Y surge una propuesta innovadora ¿Por qué no poner una mujer socialista inteligente, carismática –con una historia ejemplar de resiliencia– como candidata presidencial de la Concertación? El resto es historia conocida...

«OPUS DEI, UNA CRUZADA SILENCIOSA»

Directores: MARCELA SAID Y JEAN DE CERTEAU.
Año: 2012

“Los miembros numerarios adolecen de una falta de espontaneidad impresionante. Yo podía entrevistar a 20 numerarios y todos me contestaron con las mismas respuestas y los mismos ejemplos. Eso es bastante chocante. Tener un candidato presidencial (Joaquín Lavín) que era miembro de la Obra y que nadie en Chile supiera de qué se trataba el Opus Dei hizo legítima la idea de hacer este documental. Este no centra su atención en un grupo que quiere o tiene poder, sino saber para qué quieren ese poder, eso es lo importante”.

Marcela Said en entrevista al *El Mostrador* (27-2-2007).

Para muchos, el hecho que este movimiento religioso llamado Opus Dei (obra de Dios) se denomine en latín y sea una asociación religiosa fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer (canonizado el 2002), habla por sí sola de su conservadurismo.

El documental recoge, además de lo tradicional de «la Obra» (como también la llaman), su secretismo, sus vínculos con el franquismo español y, acá en Chile, de sus relaciones indirectas (pero relaciones al fin) con el poder económico y, especialmente, con el Gobierno Militar. ¿Su mayor valor? Escuchar a muchos: señoras del nivel socioeconómico ABC1 y asesoras del hogar pertenecientes al movimiento, académicos de la Universidad de Los Andes, alumnos de los colegios de la Obra (en sectores acomodados y vulnerables de Santiago), al padre José Miguel Ibáñez y al propio candidato Joaquín Lavín, para indagar a este grupo, para algunos con rasgos de secta.

«CHICAGO BOYS»

Directores: CAROLA FUENTES
Y RAFAEL VALDEAVELLANO. Año: 2015

En 1955, en plena Guerra Fría, la Universidad de Chicago becó a un grupo de estudiantes chilenos para realizar estudios de doctorado en Economía. Allá fueron acogidos por el economista Milton Friedman (Premio Nobel de Economía 1976) quien los deslumbró con las teorías de la Economía Social de Mercado. Aunque volvieron llenos de bríos al país, no fueron muy escuchados por las autoridades de la época: los gobiernos de Alessandri Rodríguez, Frei Montalva y Allende no estaban para el libre albedrío de la «oferta y la demanda». Un día de 1974 el general Pinochet los convocó a La Moneda. Su hora había llegado...

Esta es la historia de los Chicago Boys contada por ellos mismos. ¿Qué estuvieron dispuestos a hacer con tal de lograr sus objetivos? ¿Habría sido posible implementar el «modelo» en democracia? ¿Se enfrentaron a Pinochet para imponerlo? Una a una –Carola Fuentes (destacada periodista de investigación de TVN) y su codirector– los hacen responder estas y otras inquietudes que tanto incidieron en nuestra historia económica reciente. Más que merecido su premio en el reconocido Festival Sundance.

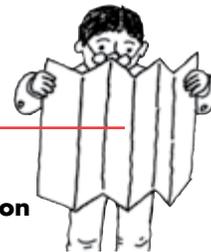

«CHICAGO BOYS»

QUE PARTICIPARON EN EL GOBIERNO MILITAR

- Sergio de Castro
- Hernán Büchi
- Pablo Baraona
- Álvaro Bardón
- Rolf Lüders
- Carlos Massad
- Ernesto Fontaine
- Jorge Cauas
- Miguel Kast

La política (del griego *politicus*, que a su vez deriva de *polis*) es el ejercicio del poder en relación con un conflicto de intereses. Es la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Aquí algunos discursos de presidentes de la República que nos hablan del poder y la política. Fíjese en el lenguaje de estos discursos que fueron pronunciados en vivo ante grandes audiencias.

“Ahora soy un simple ciudadano. Mientras he estado investido de la primera dignidad de la República, el respeto si no a mi persona, al menos al alto cargo debía haber impuesto silencio a vuestras quejas... Ahora, ¡que se presenten mis acusadores! ¡Quiero conocer los males que he causado, las lágrimas que he hecho derramar! Acusadme! ¡Tomad de mi la venganza que queráis, que no opondré resistencia! ¡Aquí está mi pecho!”

BERNARDO O’HIGGINS al abdicar al cargo de Director Supremo, 23/1/1823

“...Hoy más que nunca, grito con toda las fuerzas de mis pulmones, con toda la energía de mi alma, que ‘el odio nada engendra, solo el amor es fecundo’. Dejo la ingrata tarea de odiar a los que se consumen en el propio dolor de sus malos sentimientos. Yo conservo mis energías para amar, para unir, para fundir el alma del pueblo en un aliento vigoroso de salvación de la patria”.

Presidente ARTURO ALESSANDRI, al retornar a Chile tras salir de Chile con permiso del Senado. 25/3/1925

“Seguramente esta será la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes: la Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de la radio Magallanes. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción... Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y en su destino, superarán otros hombres este momento gris y amargo... Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Tengan la certeza de que mi sacrificio no será en vano... será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

Presidente SALVADOR ALLENDE en radio Magallanes el día del Golpe Militar, 11/9/1973

“Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante: reestablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia de los chilenos, sean civiles o militares, trabajadores o empresarios, obreros o intelectuales; abrir cauces de participación democrática; acortar las agudas desigualdades que nos dividen; promover la participación y dignificación de las mujeres; impulsar el crecimiento y asegurar la estabilidad de nuestra economía, cuidar el medio ambiente... Tras años de cruentas divisiones..., hoy nos encontramos nuevamente. El mundo nos mira. Construyamos una patria libre, justa y buena para todos”.

Presidente PATRICIO AYLWIN en discurso inaugural de su gobierno en Estadio Nacional. 12/3/1990.

“¿Para qué debemos recordar? ¿Para revivir las mismas divisiones, violencia y odios que tanto daño nos causaron en el pasado? O muy por el contrario, ¿para iluminar los caminos del futuro, aprender de los errores del pasado, de forma de nunca más volver a repetirlos? No existe estado de excepción, ni revolución alguna, cualquiera sea su orientación o motivación, que justifique el grado de violencia ni los atropellos a los Derechos Humanos que conocimos en el Chile de esos tiempos. Los Derechos Humanos de todos deben ser respetados y defendidos por todos, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y esta obligación moral, que compromete a toda la ciudadanía, debe ser honrada con aún mayor celo y razón por el Estado y sus agentes, como representantes y garantes del bien común. El pasado ya está escrito. Podemos recordarlo, estudiarlo y discutirlo, pero ya no podemos cambiarlo...”

Después de todo, tres de cada cinco chilenos de hoy no habían nacido aún el año 1973... ”.

Presidente SEBASTIÁN PIÑERA en discurso en La Moneda a 40 años del Golpe Militar. 9/9/2013

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

«El fin justifica los medios»
Maquiavelo (1469-1527).

- ¿Cómo y para qué el poder político en el Chile del siglo XXI?
- ¿Siempre? ¿A veces? ¿Jamás? ¿Depende?

- Construya un cuadro con la fecha de nacimiento, principios, número de militantes, momentos estelares y votaciones de los siguientes partidos o movimientos políticos.
- UDI • RN • PS • PPD • PDC
- PC • PRO • Ciudadanos

- ¿Qué siente que puede hacer usted –como simple ciudadano/a– ante los problemas políticos, económicos, sociales y medioambientales de Chile?
- ¿Es su responsabilidad?

INCLUSIÓN: justa y necesaria

Presionado por la globalización, por los tratados internacionales que obligan o fruto de una reflexión más profunda, lo cierto es que el Chile del siglo XXI está dejando atrás retrógradas y, en cierta forma, crueles formas de exclusión que eran prácticas habituales entre nosotros.

¿Quién no recuerda con horror el caso de Daniel Zamudio asesinado en 2012 en manos de una pandilla por el solo hecho de ser homosexual? Tanto remeció a la ciudadanía que esta entró en acción y se creó un movimiento social que finalmente derivó en la aprobación de la Ley Antidiscriminación (Ley 20.609 de 2012), conocida como la Ley Zamudio.

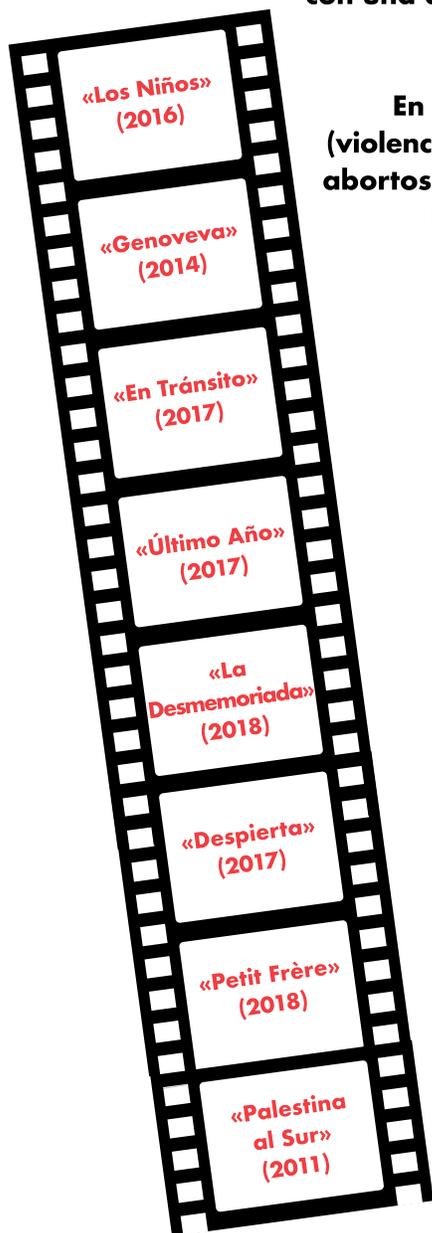
Hoy, leyes, reglamentos y ordenanzas (la vía jurídica) prohíben –por ejemplo– pedir una foto para el currículum vitae a la hora de buscar trabajo y obligan a instituciones con más de 100 empleados a contratar al menos 1% de personas con alguna discapacidad.

Pero hay otras vías complementarias y paralelas que son también muy relevantes en este gran desafío de inclusión: el lenguaje (ese mismo que crea símbolos y conductas).

En 2018, es impensable tratar a un homosexual de «maricón», a una persona con una discapacidad en una pierna de «cojo de mierda», a una persona obesa de «guatona» o a un indígena de «mapuche flojo y borracho».

En los días que corren en nuestro país los temas que antes eran invisibles (violencia intrafamiliar, alternaciones severas de la personalidad, drogadicción, abortos clandestinos, personas transgénero, maltrato infantil, etc) están sobre la mesa y entraron a formar parte de los grandes debates nacionales.

¡Bien por Chile!

ADULTO MAYOR
POBREZA
LGBT
INDÍGENA
ALZHEIMER
INCLUSIÓN
SIDA
DISCAPACIDAD
OBESIDAD MORBIDA
MIGRANTE
INDIGENCIA

«LOS NIÑOS»

Directora: MAITE ALBERDI. Año: 2016

Afiche original del documental.

Son adultos, sin embargo, son tratados como niños. Cosa que ellos –que llevan 40 años en un colegio para personas con síndrome de down– ya no están dispuestos a aceptar de buenas a primeras. ¿Por qué no pueden enamorarse (y casarse), trabajar, manejar sus dineros, ser elegidos para un cargo o simplemente ser considerados como ciudadanos y disponer de ciertas libertades? ¿Qué le parecía a usted ir al mismo colegio, con los mismos compañeros y las mismas actividades durante medio siglo?

Con una entrañable naturalidad (que solo la pertinente mirada de Maite Alberdi puede conseguir) a través de las relaciones cotidianas de estos «niños» entre sus pares, con sus padres y profesores y con un humor inteligente y lleno de respeto, se dejan relucir temas de gran importancia en medio de una sociedad que dice querer ser inclusiva y moderna. Claro que –al igual que el cura Gatica– predica más que practica.

MAITE ALBERDI: SU PESO EN ORO

Es quizás la más contundente de los documentalistas nacionales del siglo XXI. Sus obras anteriores: «Salvavidas» (2011), «La Once» (2014) y «Yo no soy de aquí» (2016) –de las que además es la guionista y productora– dan cuenta de un trabajo de observación acucioso y desprejuiciado como pocos de ese Chile actual que aún no desciframos. Alberdi busca tratar esos temas que en muchas ocasiones dejamos bajo la mesa: discapacidad, vejez, falta de oportunidades.

PREMIOS PARA «LOS NIÑOS»

- Spirit award, Festival EIDF, Corea del Sur, 2017.
- Festival de cine de Gramado, Brasil, 2017
- Mejor película, Premio DocsBarcelona, España, 2017.
- Zeno Mountain Farm award, Miami Film Festival, 2017.
- Mejor dirección femenina, IDFA AWFJ - Alliance of Women Film Journalists EDA Award, Holanda, 2016.

Fuente: www.cinechile.cl

“Siempre hablamos de niños down. No estamos acostumbrados a ver adultos y menos adultos mayores con esta discapacidad pero la expectativa de vida de este grupo aumentó de manera radical en el mundo y también en Chile. Antes era de 30 y ya es de 60 años. Nadie proyecta esto, ni el colegio, ni el Estado, ni menos los padres que jamás pensaron que morirían antes que sus hijos. Entonces hoy, ¿cómo debemos llamarlos? ¿Y tratarlos? ¿E incluirlos?”.

Maite Alberdi en entrevista *El Mostrador*, 10/6/2017

«GENOVEVA»

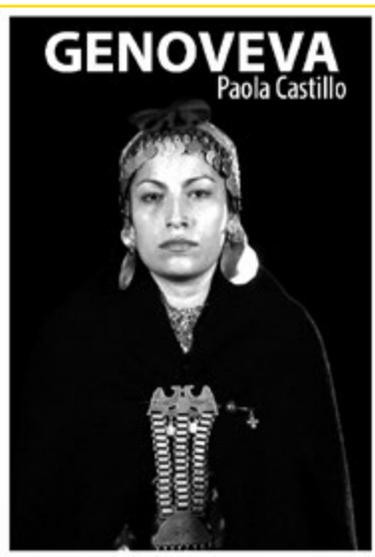
Directora: PAOLA CASTILLO. Año: 2014

“Estando embarazada me surgió la inquietud de contarle a mi hija de dónde viene su familia. Si bien la estructura del documental es una búsqueda familiar, en realidad es una excusa para hablar de nuestra relación con el mundo indígena...”.

Paola Castillo, directora de «Genoveva»

Paola Castillo sabe (y mucho) cómo documentar la realidad. Pero en este documental, por sobre su profesionalismo, agradecemos el coraje y la solidez con que se adentra en un tema personal, contingente y difícil: La discriminación en el Chile del siglo XXI. La imagen de una bisabuela mapuche (de la que jamás habló su abuelo) y que ronda silenciosamente en la vida de la familia de Paola Castillo, es el punto de partida...

Afiche creado por Alberto Contreras para esta Guía.

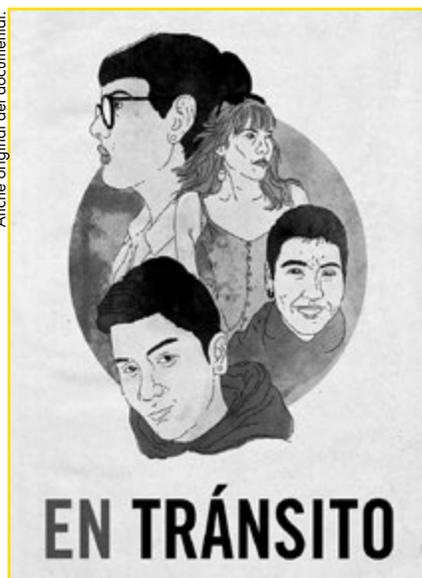

Ana Tijoux, destacada cantante nacional, no solo compuso (junto con Camilo Salinas) la canción principal: «Canelo sagrado», también participa en el documental. Su rostro, presentado como el de una bella mujer mapuche contemporánea, plantea reflexiones acerca de los juicios y, más interesante aún, de los prejuicios de los seres humanos.

«EN TRÁNSITO»

Directora: CONSTANZA GALLARDO. Año: 2017

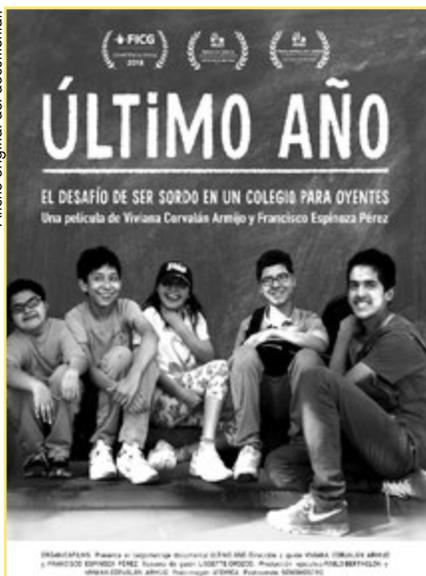
Afiche original del documental.

A través del deambular por las calles de Santiago y Valparaíso de 4 personas transexuales, retumba de fondo esa gran dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos. Firmamos convenios internacionales en favor de la comunidad LGBT, decimos en las «conversaciones de salón» que cada uno tiene derecho a armar su vida a su gusto y que ello es una mínima condición de libertad, nos hacemos los modernos y... discriminamos.

Sin estridencia ni actitud de denuncia desafiante (que habría agotado), este documental de Constanza Gallardo, nos muestra una de las peores caras de Chile: la de la discriminación, la del prejuicio y la de la no inclusión. Todo ello bien entrado el siglo XXI que lo hace más escandaloso aún. El acierto del trabajo de la documentalista, más que informar o difamar, está en apelar a un cambio de mirada personal. Y lo logra.

Aunque la temática no es nueva en el cine nacional (ni menos en el internacional) el que sea la verdad, así a secas, sin una gota de ficción, toca una tecla que duele... y abre corazones. Quizás, sin querer, el escalofriante testimonio de Mara Rita, fallecida en 2016, poco antes de terminar las grabaciones, sea un gran puntapié a la necesidad de una Ley de Identidad de Género. Asimismo, «En Tránsito» ya obtuvo el Premio al Mejor Documental de la Competencia Internacional del Festival BiobioCine 2018. Parece —«al decir de Pablo Neruda»— que este trabajo «no está cantando en vano».

«ÚLTIMO AÑO»
 Directores: VIVIANA CORVALÁN y FRANCISCO ESPINOZA. Año: 2017

En este documental, un grupo de amigos sordos se prepara para graduarse de la Escuela de Sordos Santiago Apóstol (donde, dentro de todo, las cosas son más fáciles) y entrar a un colegio con compañeros no sordos. Se acaban largos años de amistad gestados a punta de señas compartidas tan naturalmente. Se viene la adolescencia, el estudio, el construir nuevas amistades con gente que grita y el silencio. Todo un desafío. Estos jóvenes documentalistas –que entraron al tema por casualidad, aunque con mucho compromiso– salen airosos de la prueba. No falta la verdad y sobra la dignidad.

“Nos emocionó comprender que los niños y niñas necesitan de su lengua natural, que es la lengua de señas, para poder desarrollarse y construir un imaginario propio. La ley no avanza en cuestión de derechos humanos para la comunidad sorda”.

Viviana Corvalán y Francisco Espinoza, directores del documental.

«LA DESMEMORIADA»

Director: MAURICIO ÁLAMO. Año: 2018

Álamo y su equipo de trabajo sabían que Myriam Palacios –la intérprete nacional, nacida en Victoria en 1936, que se formó tardíamente en la Universidad de Chile y que ganó dos APES por su notable actuación sobre las tablas– había comenzado a perder gradualmente la memoria producto del Alzheimer que le fue diagnosticado a fines de los 90. Pero corrieron el riesgo igual.

El director la siguió –primero en Recoleta– luego en su encantador «rincón» en el Cajón del Maipo y –los últimos tres años de su vida (Myriam Palacios murió de Alzheimer a los 76 años en 2013)– en la casa de reposo «Hogar, dulce hogar».

A partir de esta querida actriz chilena, Álamo reflexiona sobre la ética que implica seguir a otro en determinadas circunstancias. «La que no tiene memoria, recuerda» repite una y otra vez la protagonista marcando con ello una suerte de ironía de la vida, la misma que se da entre olvidos y recuerdos. ¿O no?

«DESPIERTA»

Directoras: FRANCESCA FRANCHINI y NICOLE COLLAO. Año: 2017

“¿Qué pasa cuando las personas con autismo dejan de ser niños? esa es la gran pregunta de este documental, y creo que la respuesta que muestra es clara: «nada»”.

Leonardo Farfán. Director de la Fundación Asperger.

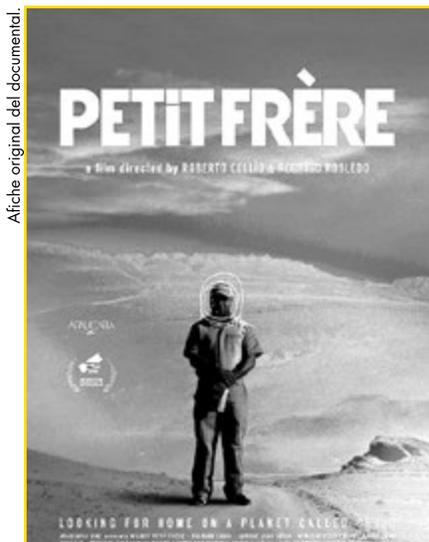
Los 4 protagonistas de este documental tienen en común ser autistas. Pero hay una segunda característica que los une a todos y podría no existir. No tienen las mismas oportunidades que los demás para desarrollarse, más aún, al cumplir 18 años. Hasta ahí –de una u otra forma– el Estado toma cartas en el asunto. Y a posteriori ¿quién asume esta realidad? Como adultos ¿tienen derechos?

“Empaticé mucho con las madres que dan su testimonio. El Asperger es un visitante que llega para quedarse, y camina a nuestro lado de por vida, con la persona que lo tiene y también con la familia...”.

Paola Maturana, apoderado de un niño con Asperger, tras ver el documental.

«PETIT FRÈRE»

Directores: RODRIGO ROBLEDO
y ROBERTO COLLÍO. Año: 2018

“Nos interesa mostrar a la comunidad a través del imaginario de ellos. En el filme aparecen los problemas que pueden tener los haitianos al llegar a Chile, pero no es una denuncia, es simplemente, realidad”.

Rodrigo Robledo, uno de los dos directores de «Petit Frère». La Tercera 8/4/2018.

El protagonista de este documental (el primero que recoge con sistematicidad las andanzas de un inmigrante en nuestro país en pleno siglo XXI) es Wilner Petit-Frère. ¿Quién es este hombre de 43 años y de piel oscura que hace 6 años circula por Santiago?

Es el presidente de la Organización Sociocultural de Haitianos en Chile, trabaja en una bencinera en Vitacura, es casado y tiene un hijo de meses (nacido en estas tierras australes), es el editor del boletín Editorial Haitiana Chilena y –como si ello fuera poco– es pastor evangélico. En síntesis, un singular proyecto audiovisual que toma a la inmigración haitiana como base para explicar el Chile del Tercer Milenio. Interesante.

“Es una forma más de pensarnos como chilenos, a través de la óptica del otro. Es la mirada del inmigrante de lugares que la mayoría (de los chilenos) no conoce pero que son parte de la ciudad. Petit-Frère habla de la Vega de Lo Valledor como la “Universidad” para los haitianos en cuanto allí aprenden las cosas básicas para tratar a los chilenos”.

Roberto Collío, uno de los dos directores de «Petit Frère». El Mostrador 19/4/2016.

«PALESTINA AL SUR»

Directora: ANA MARÍA HURTADO. Año: 2011

En marzo de 2008 La Calera (50 mil habitantes) dio la bienvenida a 117 palestinos que emigraron de Irak tras la caída de Saddam Hussein. De primeras, el documental transfiere el sentimiento del famoso vals de Chito Faró cuando dice: «...y verás como quieren en Chile al amigo, cuando es forastero...». Pero la vida misma es más compleja que una canción...

Basem, un robusto panadero sueña con mantener económica y afectivamente a su familia nuclear (una hija nace en Chile) y traerse a sus padres. A su lado, Mónica –también de origen palestino– y que fue encomendada por la Municipalidad para atender las necesidades de las «nuevas» familias emigrantes. ¡Pues también las había habido a principios del siglo XX... en La Calera!

“Yo lo único que quiero es sacar a mis padres del desierto. Traerlos a mi casa, pero no quiero traerlos sin tener cómo sustentarlos. Ellos son personas de edad. No van a aprender el idioma. La pregunta es si voy a traerlos a sufrir o a que descansen ¿verdad?”.

Basem, protagonista de «Palestina al Sur».

PARA REFLEXIONAR EN TORNO A LA FALTA DE TOLERANCIA Y LA DISCRIMINACIÓN

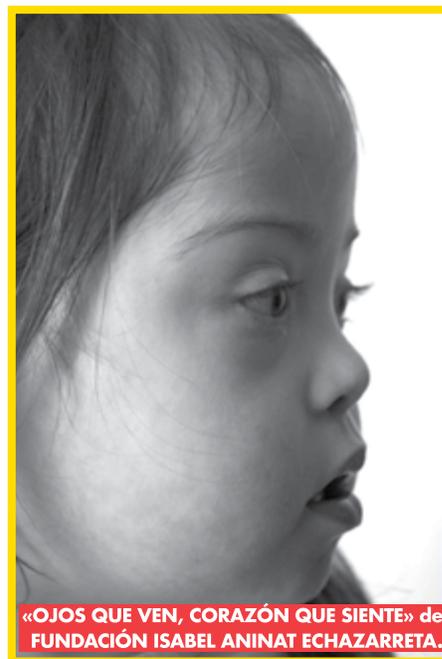
El arte no solo expresa belleza. Además es capaz ¡y en buena hora! de hacerse cargo de la realidad y denunciarla. Ejemplos más que ilustrativos son estas imágenes tomadas por fotógrafos nacionales que nos ponen de frente ante situaciones duras pero verdaderas. En 2015 Jorge Brantmayer llegó hasta el Centro Penitenciario Femenino Capitán Prat de Santiago y retrató a mujeres chilenas privadas de libertad. Por su trabajo obtuvo varios premios. A su vez, Diego Urbina recorrió con su cámara al hombro las calles de Santiago inmortalizando a inmigrantes haitianos vecindados en precarias condiciones en nuestra capital. Por último, un grupo de fotógrafos chilenos acogió la invitación de la Fundación Isabel Aninat Echazarreta y tomó «close up» de niños y niñas con síndrome de Down. ¿El nombre de esa exposición que recorrió varios espacios públicos del país? «Ojos que ven, corazón que siente».

«CAUTIVAS» de JORGE BRANTMAYER.

«MIGRA LA CALLE» de DIEGO URBINA.

«OJOS QUE VEN, CORAZÓN QUE SIENTE» de FUNDACIÓN ISABEL ANINAT ECHAZARRETA.

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• Defina en 6 acciones concretos qué significa hoy ser una persona inclusiva. ¿Lo mismo que hace un siglo? ¿Por qué?

La película «La mujer fantástica» de Sebastián Lelio ganó el Oscar a la Mejor película extranjera 2018. ¿Fue más por el tema tratado (la discriminación y prejuicio hacia una transgénero o por su calidad cinéfila?

• Investigue el espíritu y el quehacer de las siguientes fundaciones.

- Iguales
- Rostros Nuevos
- Movilh
- Todo Mejora

PATRICIO GUZMÁN: El documentalista

«Vengo de una familia muy nómada, muy desintegrada», afirma Patricio Guzmán (1941-) sin aclararnos si ello tiene algo que ver con su maravillosa mirada tras el lente.

Estudiando teatro en la Universidad de Chile, conoció a Rafael Sánchez (excura jesuita) que era quizás el hombre que más sabía de documentales en el país, y este lo contrató como ayudante. Así partió todo...

Exasperado con la falta de creatividad nacional, hacia 1965 emigró a Europa.

Allá estudió, respiró y compartió con maestros en esto del cine sin ficción.

Regresó a Chile en 1971 y se tiró a la piscina con su primer documental propiamente tal: «El primer año», que, por cierto, trataba acerca de los primeros 365 días del gobierno de Salvador Allende.

La efervescencia era total. Vendría «La Batalla de Chile I II y III»: 4 ½ horas con el mejor material visual de la Unidad Popular. Un verdadero tesoro que –por obra y gracia del Espíritu Santo– logró sacar de Chile tras el Golpe Militar que lo tuvo preso en el Estadio Nacional. En Europa se convirtió en una «joya».

Para muchos es el mejor documental nacional de todos los tiempos y está entre los 10 mejores documentales del mundo en lo que a política se refiere. Ya ciudadano del mundo, con muchas distinciones internacionales a cuesta y declarado «persona non grata» en Chile, Guzmán se quedó en Europa.

Mucho después del retorno a la democracia, aparece nuevamente en escena nacional con «Nostalgia de la Luz» y «El botón de Nácar», las dos primeras partes de su trilogía (está trabajando en la tercera que tratará acerca

de la cordillera de los Andes), estas miran las extravagancias, dolores y maravillas de Chile de la segunda mitad del siglo XX... con la distancia que solo da el tiempo. ¡Bravo!

Fotografías tomadas del sitio www.cinemachile.cl

«LA BATALLA DE CHILE»

Director: PATRICIO GUZMÁN. Año: 1972-1979

Archivos originales de los documentales.

Dividida en tres películas, «La insurrección de la burguesía» (1975), «El Golpe de Estado» (1976) y «El poder popular» (1979), «La Batalla de Chile» no solo es el documental chileno más premiado de todos los tiempos sino que también el más visto y reconocido internacionalmente. Este es un detalle no menor: el afamado material fílmico fue estrenado oficialmente en Chile solo en 1996. Antes –como era de esperar– solo circulaba clandestinamente. Y –hasta la fecha (2016)– nunca ha sido transmitido por televisión abierta.

Primera parte (100'). Se deja ver toda la euforia del triunfo de la revolución «con olor a empanada y vino tinto» y, en el trasfondo, las huelgas alentadas (y financiadas) por la derecha así como los intentos –desde el primer momento– desde la Casa Blanca para asfixiar económicamente el proyecto popular.

Segunda parte (90'). Los enfrentamientos ocurridos entre marzo y septiembre de 1973 entre la izquierda y la derecha en las calles, fábricas, tribunales, universidades, Parlamento y medios de comunicación reflejan que la situación se hace insostenible. Estados Unidos apoya la huelga de los camioneros. Las mujeres tocan las cacerolas. Los estudiantes deambulan por las calles. Las contradicciones de la propia izquierda son evidentes. Los militares están inquietos. Y llegó el martes 11 de septiembre de 1973.

Tercera parte (82'). Ofrece el micrófono a las organizaciones sociales del mundo civil de la época: almacenes comunitarios, cordones industriales, comités campesinos y centros de madres. Esta «institucionalidad» efímera y dispersa, pero emblemática y convocante como pocas, se convierte en algo así como un «estado» dentro del Estado.

Jorge Müller y Patricio Guzmán filmando «La Batalla de Chile» (1973).

En síntesis. Fue filmada en medio de la ebullición y euforia de las calles de Chile y editada en el siglo de una pequeña sala de cine de Cuba, junto a un reducido grupo de colaboradores: Pedro Chaskel, Federico Elton, José Bartolomé, Bernardo Menz y Jorge Müller, este último secuestrado por la Dina y luego detenido desaparecido. Cuenta la leyenda (que esta vez parece ser cierta) que fue gracias al entonces embajador de Suecia en Chile que el material fílmico logró salir de Chile en barco a Estocolmo y, desde allí, a La Habana, Cuba.

PREMIOS INTERNACIONES DE «LA BATALLA DE CHILE»

- Gran Premio Festival Internacional de La Habana. **Cuba**, 1979.
- Gran Premio Festival Internacional de Benalmádena. **España**, 1977.
- Gran Premio Festival Internacional de Bruselas. **Bélgica**, 1977.
- Premio Novas Texeira. Asoc. de Críticos Cinematográficos. **Francia**, 1976.
- Gran Premio Festival de Grenoble. **Francia**, 1976.
- Gran Premio del Jurado. Festival Internacional de Leipzig. **Alemania**, 1976.
- Gran Premio Festival de Grenoble. **Francia**, 1975.

Fuente: www.patricioguzman.com

«NOSTALGIA DE LA LUZ»

Director: PATRICIO GUZMÁN. Año: 2010

Los astrónomos llegados de todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama para observar las estrellas, porque la transparencia del cielo es tal que permite desentrañar hasta los confines del universo. Es también un lugar donde la sequedad del suelo conserva intactos los restos humanos: los de las momias, de los exploradores y los mineros. Pero también los huesos de los prisioneros políticos de la dictadura. Mientras los astrónomos escrutan las galaxias más lejanas en busca de una probable vida extraterrestre, un grupo de mujeres remueven las piedras, en busca de sus parientes desaparecidos.

“El cine documental es un derecho que tiene el ciudadano, es decir, ver ensayos cinematográficos, análisis, miradas agudas de problemas. Esto no significa que sean pesados; también hay miradas optimistas de distintos aspectos de la vida. Creo que el documental es mostrar la vida del ser humano en cualquier manifestación. Un país que no tiene cine documental es como una familia que no tiene álbum de fotografías”.

Patricio Guzmán.

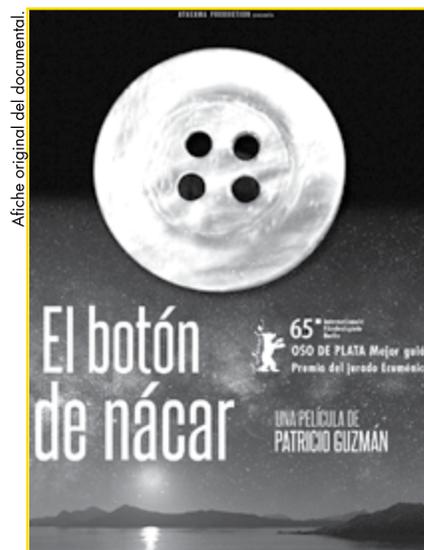

MÁS DOCUMENTALES DE GUZMÁN

- «Salvador Allende» (2004)
- «El Caso Pinochet» (2001).
- «Chile: la memoria obstinada» (1997).
- «En nombre de Dios» (1986).

«EL BOTÓN DE NÁCAR»

Director: PATRICIO GUZMÁN. Año: 2015

“Es una cuestión de oficio. Poco a poco se va aprendiendo cómo narrar una historia sintéticamente sin dar la impresión de que se está contando todo rápido. Las películas deben construirse dramáticamente, de tal manera que el público vaya siendo seducido. Las recreaciones de un meteorito volando hacia la Tierra o imaginar los Kawésqar sobreviviendo en un mundo acuático, con varios soles, ¡fueron años de trabajo!”.

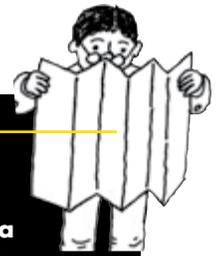
Patricio Guzmán.

Narrado en *off*—por la voz del propio Patricio Guzmán—, este premiado documental (León de Plata de Berlín 2015), en poco más de 80 minutos, junta elementos que uno jamás hubiera pensado que se podían reunir en un solo puzzle: la astronomía, Jemmy Button—ese niño del extremo austral de Chile llevado en 1831 a vivir a Inglaterra por Fitz Roy—, las violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Pinochet, el mar y la geografía de los Kawésqar.

“En el museo de Villa Grimaldi hay un trozo de hierro con un botón incrustado. Asimismo, en el sur existe la historia de un indio que viajó a Londres en el siglo XIX porque el capitán del *HMS Beagle* (Fitz Roy) le ofreció un botón de nácar. Inmediatamente encontré una asociación casi mágica entre ese botón que vi en Villa Grimaldi y el de Jemmy Button”.

Patricio Guzmán.

PARA REFLEXIONAR EN TORNO AL VALOR DE LA MEMORIA VISUAL

«Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías». La frase fue dicha por el 2010 por Patricio Guzmán (1941-) al recibir el Premio al Mejor Documental Europeo en Cannes, Francia por «Nostalgia de la Luz». En honor a su propia analogía, aquí un álbum de fotografías que recoge sus momentos estelares como documentalista y... ¡el inevitable paso del tiempo!

Equipo de «La Batalla de Chile» en 1973. Al centro, Patricio Guzmán.

Frente al cine Logos en París, 1976.

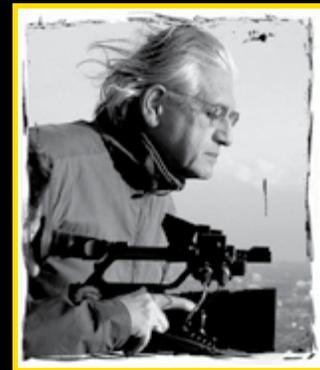
En el montaje de «Cruz del Sur», 1992.

Filmando «El Caso Pinochet», 2001.

En una manifestación en Madrid.

Rodando «Nostalgia de la Luz», 2010.

En Cannes, Francia el 2010 tras recibir el premio al mejor documental europeo por «Nostalgia de la Luz». Gran parte de las filmaciones fueron hechas en el desierto de Atacama.

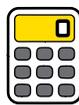

Aquí Guzmán recibiendo el premio FIDOCES 2015 por su «Botón de Nácar», que fue filmada en los fiordos de la Patagonia. El documental que cerrará este ciclo tendrá como protagonista la gran Cordillera de Los Andes.

PIENSE, CREE, INVENTE, CUESTIONE, DEBATA, AVERIGÜE

• Construya su propio álbum fotográfico. Fíjese que incluya las imágenes de los eventos más significativos de su existencia. ¿Está cuando se enamoró por primera vez?

- ¿A qué edad hizo Guzmán "La Batalla de Chile" I, la II y la III?
- ¿Cuántos años tenía cuando recibió el Premio Fidocs 2015 por «El Botón de Nácar»?
- ¿Qué años fue compañero de Antonio Skármeta en el Instituto Nacional?

• Marque en un mapa de Chile los lugares donde ha realizado sus documentales Patricio Guzmán. ¿Se parecen?

EL DEPORTE: Transformador de mundos

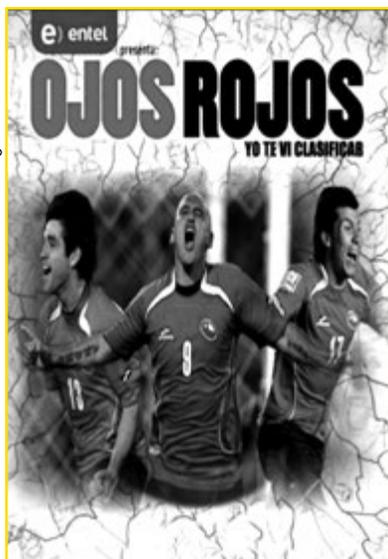
Desde la ancestral chueca mapuche hasta las masivas maratones urbanas del siglo XXI –pasando por esa verdadera «pasión de multitudes» llamada fútbol–, esta es la historia del deporte en Chile.

¿Quién no lleva en el corazón nuestro tercer lugar en el Mundial del 62 o las medallas de oro obtenidas por Massú y González, o la memorable dupla Za-Sa, a las adelantadas y valientes Anita Lizama y Marlen Ahrens, en 1926, a nuestro primer medallero olímpico, Manuel Plaza, la fuerza y entusiasmo de Natalia Duco en el lanzamiento de bala en los Odesur 2014, a Alberto Larraguibel que –sobre su caballo «Huaso»– obtuvo en 1949 el título de campeón mundial de salto?

Aquí un par de documentales que pueden ser grandes aliados a la hora de entusiasmar a más compatriotas –sobre todo jóvenes– a que no olviden que la máxima griega «*mens sana in corpore sano*» está más vigente que nunca. También para recordar las palabras de Nelson Mandela: «El deporte tiene el poder de transformar el mundo». No es menor...

Fotografías tomadas de Wikipedia.

«OJOS ROJOS»

Directores: J. IGNACIO SABATTINI, J.PABLO SALLATO E ISMAEL LARRAÍN.
Año: 2010

“A Ojos rojos se le puede reprochar la ausencia de un retrato más fino de los jugadores, el titubeo entre la épica de la cancha y la sociología del fútbol, la debilidad para traducir la oscilación de la depresión al éxtasis, pero todo lo anterior no quita que es uno de los más atrevidos jamás hechos en Chile”

Ascanio Cavallo en El Mercurio, mayo de 2010.

Es el documental más visto de la historia nacional a la fecha y comprueba fehacientemente que el fútbol es una «pasión de multitudes» y que este trabajo es más que un documental acerca de la selección chilena. Mucho más...

Es un relato casi épico que interesó a un público mucho más allá de «fútbolero» fanático. ¿Por qué? El documental (más allá de su alta calidad técnica y de su belleza escenográfica) logró despegar la narración de la anécdota al poner en primer plano al fútbol como la sublimación de tantas ansiedades y frustraciones nacionales.

«EL REGALO, LAFKEN ÑI YEWUN»

Director: EDUARDO BARTOLOMÉ. Año: 2015

Cuatro jóvenes pescadores de origen huilliche que –a pesar de la hostilidad climática y de que cuentan con mejores condiciones laborales fuera de su perdido pueblo– deciden quedarse en Pucatrihue y fundar allí (a 68 km de Osorno hacia la costa) una escuela de surf. Esta misma se convirtió en la más austral y emblemática del mundo.

Los niños lugareños (en una caleta de pescadores de 200 habitantes) aprenden las técnicas y recuperan la fe en sí mismos en este deporte (para muchos solo de elite). También de cómo estos «hombres de mar» (hay alumnas mujeres, por cierto) encuentran en el surf un motivo para valorar lo suyo.

“Nuestra obligación es eliminar del imaginario colectivo al “rucio” con la tabla bajo el brazo. Tenemos más de 4.000 kilómetros de costa con condiciones increíbles para la práctica de este deporte. Como comunicador audiovisual, me interesa el surf desde este ángulo también”

Eduardo Bartolomé en entrevista para uchileindigena.cl, 2015.

«#TODOS SOMOS»

Directora: IDA MIRANDA. Año: 2015

Entre la directora, camarógrafos, sonidistas y otros técnicos, 15 personas siguen día y noche durante un año a la nadadora Kristel Kobrich, la lanzadora de bala Natalia Duco, el luchador Marcelo Castro y la gimnasta Makarena Pinto, cuatro destacados atletas nacionales que compitieron por Chile en los Odesur 2014. ¿Con qué fin?

Recordar que detrás de la medalla, la adrenalina, el aplauso, las entrevistas e incluso de las lesiones de todo deportista de alto rendimiento, hay un mundo oculto de esfuerzo, persistencia, sacrificio, responsabilidad y, muchas veces, también de soledad. Asimismo, se confirma que en estos oficios –que no tienen la masividad ni la comprensión y pasión ciudadana que recibe el fútbol– hay más compañerismo y sentido de equipo del que se cree. De ello trata el documental. Interesante...

CINETECA NACIONAL: ¡Gran noticia!

¿Para qué una cineteca nacional en un país como Chile? Ni más ni menos que para cumplir con el compromiso y el deber de toda Nación moderna de rescatar y difundir el patrimonio audiovisual chileno como una relevante herramienta de su pasado. ¿Cómo realizan la desafiante tarea de conservar más de 4.000 obras audiovisuales? Desde su creación el 2006 ha desarrollado un notable trabajo. ¿Cuánto la conoce? ¿Cuánto la aprovecha?

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

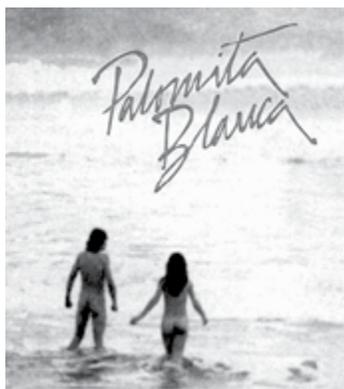
ÁREAS DE ACCIÓN Y SERVICIOS DE LA CINETECA NACIONAL

- Investigación que se traducen en publicaciones y seminarios.
- Restauración y digitalización de cintas malogradas.
- Conservación del material en bodegas climatizadas.
- Recuperación de films que por diversos motivos salieron fuera de Chile (especialmente después de 1973) y se encuentran dispersos por el mundo.
- Creación de nuevos espacios para la Red de Salas en todo el país.
- Construcción del Archivo Digital para uso público y gratuito en Internet.
- Difusión y extensión en sus dos salas en Centro Cultural Palacio La Moneda.
- Cine Club Escolar y Taller de Apreciación Cinematográfica.

Fuente: Cineteca Nacional.

“El gran archivo del cine chileno está disperso por el mundo. Hicimos una investigación en 14 países buscando dónde estaban las películas. Ubicamos más de 3.000 materiales incluyendo registros, documentales, ficción, que hemos empezado a repatriar y recuperar. Este material es revisado, clasificado, para después ser preservado en bodegas a una temperatura constante de 15° y una humedad de 15%. Pero el fin de la cineteca no es solo almacenar registros invaluable, sino que también ponerlos al alcance del público, lo que ha significado un extenso proceso de digitalización y difusión. Apelamos a un cine que no es de las grandes cadenas. Queremos que al cine chileno le vaya bien. Porque, después de todo, este nos permite visibilizar esas identidades chilenas que construyen nuestra identidad”.

Mónica Villarroel, directora de Cineteca Nacional en entrevista a El Mercurio 28/2/2016.

PALOMITA BLANCA

En 2016, la novela de Enrique Lafourcade llevada al cine en 1973 por el gran Raúl Ruiz –aunque solo se vio en 1992– fue completamente remasterizada por la Cineteca Nacional. Con la supervisión de Silvio Caiozzi se recuperó el color original del film.

Cineteca Nacional en cifras

	2006	2016
• Títulos de cine	1.685	4.882
• Rollos de películas	2.275	11.839

Fuente: Cineteca Nacional.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS DE CONSULTA

- «EL CINE DE IGNACIO AGÜERO». Valeria de los Ríos y Carolina Donoso, Editorial Cuarto Propio, 2015.
- «POÉTICAS DEL CINE». Raúl Ruiz, Ediciones U. Diego Portales, 2013.
- «EL NOVÍSIMO CINE CHILENO». Editores: Ascanio Cavallo y Gonzalo Meza, Uqbar. 2011.
- «CINE CHILENO: LARGOMETRAJES, CORTOMETRAJES, DOCUMENTALES 1990-2008». Dirac, 2008.
- «EL CINE DE PATRICIO GUZMÁN: EN BUSCA DE LAS IMÁGENES VERDADERAS». Jorge Ruffinelli. Uqbar, 2008.
- «HISTORIA DEL CINE EXPERIMENTAL EN LA U. DE CHILE 1957-1973». Claudio Salinas; Sergio Salinas; Hans Stange. Uqbar, 2008.
- «EL CINE NÓMADA DE CRISTIÁN SÁNCHEZ». Jorge Ruffinelli (editor). Uqbar, 2007.
- «EXPLOTADOS Y BENDITOS: MITO Y DESMITIFICACIÓN DEL CINE CHILENO DE LOS 60». Ascanio Cavallo y C. Díaz. Uqbar, 2007.
- «LAS FUENTES DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO». Marcia Orell, Ediciones Universidad Católica de Valparaíso, 2006.
- «LUZ, CÁMARA, TRANSICIÓN: EL ROLLO DEL CINE CHILENO DE 1993 AL 2003». Antonella Estévez. Ediciones U. de Chile, 2003.
- «CIEN AÑOS DE CINE CHILENO 1902-2002». Remberto Latorre, 2002.
- «EL DOCUMENTAL CHILENO». Jacqueline Mouesca, LOM Ediciones / 2001.
- «ERASE UNA VEZ EL CINE: DICCIONARIO : REALIZADORES, ACTRICES, ACTORES, PELÍCULAS, CAPÍTULO DEL CINE MUNDIAL Y LATINOAMERICANO». Jacqueline Mouesca. LOM Ediciones, 2001.
- «HUÉRFANOS Y PERDIDOS: EL CINE CHILENO DE LA TRANSICIÓN 1990-1999». Ascanio Cavallo y otros. Grijalbo, 1999.
- «FILMOGRAFÍA DEL CINE CHILENO». Darío Burotto y Ernesto Muñoz. Museo de Arte Contemporáneo, 1998.
- «CINE MUDO CHILENO». Eliana Jara Donoso. Impr. Los Héroes, 1994.
- «PELÍCULAS CHILENAS». Jacqueline Mouesca. Ediciones Luisa Ulibarri, 1992.
- «NUEVO CINE LATINOAMERICANO EN VIÑA DEL MAR». Aldo Francia. CESOC Ediciones ChileAmérica. 1990.
- «RE-VISIÓN DEL CINE CHILENO». Alicia Vega, Editorial Aconcagua, 1979.
- «HISTORIA DEL CINE CHILENO». Carlos Ossa. Editorial Quimantú, 1971.
- «HISTORIA DEL CINE CHILENO». Mario Godoy, 1966.
- «GRANDEZAS Y MISERIAS DEL CINE CHILENO». Alberto Santana, Ediciones Misión, 1957.

CINETECAS

- CINETECA NACIONAL www.cinetecadigital.ccplm.cl
- CINECHILE www.cinechile.cl
- CINETECA UNIVERSIDAD DE CHILE www.uchile.cl/cineteca
- CINETECA PUCV www.facebook.com/CinetecaPUCV

INSTITUCIONES

- FIDOC FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE SANTIAGO www.fidocs.cl
- CULDOC CORPORACIÓN CULTURAL DOCUMENTAL www.corporacionculdoc.wordpress.com
- MIRADOC CORPORACIÓN CULTURAL DE DOCUMENTALISTAS CHILEDOC www.miradoc.cl

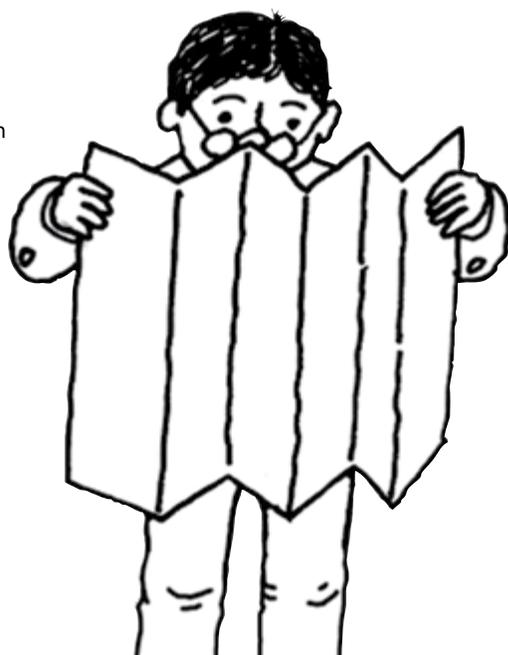
SALAS DE CINE ESPECIALIZADAS

SANTIAGO

- CINETECA NACIONAL www.ccplm.cl/sitio/category/cineteca-nacional
- CENTRO ARTE ALAMEDA www.centroartealameda.cl
- CINE ARTE NORMANDIE www.normandie.cl
- CINE RADICAL www.radicales.cl
- CINE UC www.cine.uc.cl

REGIONES

- CINE ARTE VIÑA DEL MAR www.facebook.com/CineArteVinadelMar
- CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN www.corcudec.cl

DOCUMENTALES CHILENOS: MUCHO QUE VER

DERECHOS HUMANOS, cobre, LITERATURA, fe, homosexualidad, EDUCACIÓN, tragedias, cultura, pobreza, CIUDAD, salitre, POLÍTICA, aislamiento, COSMOVISIÓN, economía, dictadura, ESCÁNDALOS, religiosidad, GLOBALIZACIÓN, supervivencia, CREADORES, justicia, PODER, inmigrantes, deportes, MÚSICA, pueblos originarios, SOLIDARIDAD, inclusión.

De todos estos conceptos y de sus diferentes significados y matices a lo largo de la historia nos hablan estos 99 DOCUMENTALES hechos en CHILE.

¿Deben los PROFESORES del siglo XXI llevar a sus salas de clases estos temas? INDUDABLEMENTE.

