

Eliane Charnov. Directora del Margaret Mead Film Festival

Por Francisca Pérez

Eliane Charnov, se encontraba en Chile dictando el Seminario “*Nuevas Tendencias del Documental*”, organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

¿Qué piensas de la relación entre Antropología Visual y los documentales que hemos visto en estos días? ¿Existe la Antropología Visual?

La Antropología Visual ciertamente existe, en el sentido de que ha habido todo un canon sobre el que se ha escrito desde los años sesenta o setenta y trabajos que han sido creados desde los inicios del cine. Ha habido una definición de Antropología Visual que típicamente mira a otras culturas, es decir, un cineasta occidental y afuerino filmando a personas de otras culturas para hacer accesibles sus vidas o ilustrar sus vidas de alguna forma. Pero ese proyecto ha variado desde la segunda guerra mundial cuando hubo una fracturación de países, de políticas y culturas. Este esfuerzo se ha puesto más multifacético. Tú puedes llamar a lo que quieras Antropología Visual, puedes decir que una telenovela es Antropología Visual, en el sentido de que te dice algo de la cultura que está describiendo, sobre sus relaciones sociales. Pero hay cierto tipo de trabajos más teóricos, que vienen de una base teórica, que también es la base para crear films. Eso es lo más se considera como Antropología Visual en estos días.

Entonces cuando el otro día mostré el trabajo de John Marshall sobre una familia en el Kalahari, en los años 50' y 60' mientras él estaba filmando, tenía un propósito teórico ya que estaba tratando de entender la naturaleza guerrera de los humanos. Y la idea, tú sabes... que los hombres son cazadores y las mujeres recolectoras. Él impuso su visión de mundo occidental en esta comunidad del desierto del Kalahari en África. Pero la verdad es que esa no es la forma como las comunidades se autoidentifican, ese fue un film temprano e importante que no hay que desestimar, siempre y cuando uno lo entienda desde un punto de vista histórico. Eso sería Antropología Visual, mirando estos films desde un momento histórico particular. Pero en el año 2002 su proyecto es muy diferente, ahora él trabaja con la comunidad y trata de ilustrar lo que son sus necesidades y preocupaciones, ese es un ejemplo.

Otro aspecto de la Antropología Visual es mirar el film como una forma de crear movimientos sociales. Entonces, no se trata de análisis o de observación, sino de mirar el cine como una herramienta que puede crear movimientos sociales y políticos. Es por eso que la producción de medios de comunicación indígenas son tan importantes, porque pueden reivindicar sus propias historias. Entonces esa es la relación de manera un poco resumida.

Pero ¿Tú crees que esos son los usos que se le ha dado a la Antropología Visual en los EE UU? ¿O es tu concepción de Antropología Visual?

Yo he sido instruida en Antropología Visual, entonces parte de lo que digo, es parte del área de estudio. Pero es un mundo muy pequeño y eso no quiere decir..., incluso los documentalistas en Estados Unidos son una comunidad muy pequeña. Y dentro de esos los antropólogos visuales, que serán quizás... 1000, no es un mundo muy grande y viniendo a eventos como estos, a pesar de que no compartimos el mismo idioma y venimos de diferentes lugares, compartimos la misma pasión y sensibilidad, hay una idea de que este es un mundo grande y activo, es ciertamente activo, pero son pocas personas distribuidas en diferentes lugares, en diferentes países, que han ayudado a crear este movimiento. Realmente no puedo hablar de movimiento en Estados Unidos, porque es pequeño, es un campo muy pequeño.

Ahora me gustaría preguntarte sobre las cosas que has estado hablando estos días y quiero que nos expliques o nos hables de las nuevas tendencias en los documentales.

Bien, muchas de las nuevas tendencias son realmente antiguas tendencias, el film siempre ha sido utilizado para el activismo social, quiero decir que en gran parte de la historia, el cine fue realizado para hacer propaganda y motivar a la gente a hacer un cambio. Así es que todo lo que yo he estado hablando puede ser llamado "tendencias antiguas", pero que se están manifestando en nuevas formas y formatos. Algo que me parece interesante de tratar es el viaje de regreso, el hecho de que los documentalistas han estado trabajando desde 1940', 50', 60', y han regresado a las comunidades con las que han trabajado para ilustrar cuales son sus nuevos problemas sociales, eso es algo.

La emergencia de animaciones en el documentalismo, no es un movimiento, me refiero a que es una pasión particular mía, pero mientras más te interesas más comienzas a descubrir que hay un montón de personas de diferentes partes del mundo trabajando de esta manera y pienso que es una manera muy valiosa, es una mezcla de historias de personas con un tipo de imaginación que va más allá, y se aleja de tener solo documentales de "cabezas parlantes". Está también lo que mostré hoy, el documental autobiográfico, el "cine personal" que está creciendo no solo en los Estados Unidos sino en varias partes del mundo y está permitiendo que las personas, familias y comunidades, reivindiquen sus propias historias familiares y pienso que en un tiempo en el que las personas están tan interesadas, al menos en Norteamérica, en la etnicidad, en temas identitarios, en temas de género, en temas de sexualidad, es una forma muy creativa de comenzar a explorar algunos de estos temas de una forma personal que puede tocar e influenciar a otras personas.

Éstos son solo algunos ejemplos, otros son el uso de la reconstrucción en el documental, donde algunos países prohíben la presentación de ciertos aspectos de las injusticias sociales o de enfermedades sociales y solo son legitimados si son presentados de cierta forma como un docudrama o como un drama. Los realizadores están buscando mecanismos mediante los

cuales contar una historia que sea permitida, así es que la reconstrucción es en algún sentido como un tipo de cine que es motivado políticamente.

También estoy muy interesada en deconstruir los documentales como un campo en si mismo, cuestionar como es que interpretamos las imágenes y como es que nosotros privilegiamos ciertas voces o palabras que hablan sobre la historia. Al mirar documentales falsos, por otro lado, realmente se comienza a poner en gran relieve algunas de las formas en que somos manipulados a creer en lo que vemos. Esas son algunas de las nuevas tendencias.

Y en relación con esa pregunta ¿Cuáles crees tú que son las posibilidades de desarrollar estas nuevas tendencias en Latinoamérica?

Bien, soy la peor persona a la que le puedes preguntar, porque no puedo hablar de algo con lo que no estoy familiarizada, y la mayoría de las producciones documentales son acerca de esta cultura, sobre política y yo no soy de esta cultura y no estoy lo suficientemente informada sobre lo que está pasando política y socialmente en Latinoamérica en general y en Chile en específico, así es que te devuelvo la pregunta a ti. ¿Cuáles crees tú que son las posibilidades?

Pienso que puede haber limitaciones técnicas

Limitaciones técnicas...

Yo creo, porque estaba pensando especialmente en los documentales animados y si bien los medios existen, es necesario capacitar a las personas para que usen esa tecnología para hacer documentales.

Yo diría, para utilizar eso como un ejemplo, parece ser que aquí los departamentos académicos o los mundos sociales son muy cerrados, quizás los antropólogos trabajan solo entre si y los documentalistas también. De cualquier modo, el desafío es salir de tu comunidad y encontrar un artista, alguien que pinta y dibuja, que tu admiras tal vez de tu edad, que está interesado en estas ideas y empezar a desarrollar una alianza y comenzar con un proyecto muy pequeño, haciendo entrevistas orales con alguien que después trabaje con este artista plástico para ver que puede pasar. No es la tecnología, esa es la parte fácil. Realmente se trata de expandir relaciones y expandir mundos sociales. Eso te llevará a nuevas arenas.

Un trabajo interdisciplinario...

Exactamente, exactamente, entonces mucho del trabajo exhibido en estos días ha sido un intento de mostrar que el film es un medio excelente pero es solo *un* medio. Personas que son autores, personas que son fotógrafos, que hacen *performance* utilizando diapositivas... Me refiero a que hay tantas formas de expresarse y no nos deberíamos limitar solo a encender una cámara y filmar movimiento, eso puede ser tedioso, tienes que pensar cual es el mejor medio para contar tu historia.

Otra pregunta que tenemos para ti, tiene algo de relación con lo que estuviste hablando ¿Cuál crees que es la relación entre documentalistas y antropólogos? Esos dos mundos que a veces están demasiado separados...

Correcto, quiero decir que hay algunos... me demoro en contestar porque me estoy alejando de esta área de exploración, entonces es más borroso para mí. Ciertamente hay documentalistas y antropólogos que colaboran, ciertamente, hay personas que han estudiado antropología y que son documentalistas. La relación tiene que ver con el nivel de intimidad logrado con la comunidad, pero mayoritariamente la naturaleza del cine no

es esa... puede ser importante que se documente ciertos momentos, pero es mucho pedir a una persona que sea antropólogo, cineasta y que consiga fondos simultáneamente, son tantos talentos que es difícil ser excepcional en cada uno de ellos. Así es que mucho de ese trabajo he decidido no presentarlo aquí, porque no cambia nuestras perspectivas en muchos sentidos. Siempre hay excepciones. De hecho, mañana voy a mostrar un ejemplo de alguien que es una excepción, él es un cineasta y antropólogo holandés que hizo un trabajo llamado *Mother Dao, "the turtlelike"*. Él juega mucho con el cine colonial de Indonesia, cuando fue la colonización holandesa en 1920 y está recolocando este material en la política de fines del siglo XX. Es difícil de explicar, pero digamos que está llevando una perspectiva antropológica a este proyecto pero a la vez es muy juguetón en este esfuerzo, entonces hay excepciones. Hay gente como Vincent Carelli... yo he presentado parte del proyecto *Video en las aldeas*. Ese es un ejemplo en el que realizadores y antropólogos trabajan muy cerca de la comunidad y básicamente dicen "úsanos" o "¿cómo podemos ayudarlos a facilitar lo que quieren hacer?", pero esos son los ejemplos sobresalientes de personas que son especialmente activistas sociales, pero que están usando las herramientas de la antropología y del cine, para hacer la diferencia.

En este mismo sentido ¿tú crees que hay alguna diferencia entre un documental realizado por un cineasta y uno hecho por un antropólogo? ¿Piensas que los antropólogos juegan un rol importante?

Pueden tenerlo, es difícil generalizar pero debo decir que mayoritariamente los antropólogos, si no son activistas sociales, tienden a poner su propia visión de mundo en sus proyectos. Tienes que considerar ¿de quién es la historia? Es legítimo, tú puedes ser afuerino y contar una historia. En este momento hay mucha crítica. Se dice que todo el mundo tiene que

ser del lugar, tiene que ser su pueblo, su historia. Yo no comparto eso, pero tú tienes que ser muy abierto sobre tu posición en relación a las personas con las que estás haciendo el film y ese es un rol que los antropólogos pueden jugar, porque muchas veces ellos han desarrollado largas conexiones con las comunidades.

Entonces, ¿tú piensas que el rol del antropólogo se enfoca más en la relación con las comunidades con las que está trabajando y el uso de los documentales que están filmando?

Está mezclado, quiero decir, hay algunos que están ahí solo para... (risas) ¡Todo el asunto del papel del antropólogo es tan complicado en este momento!, así es que no hay un único comentario que pueda decir, salvo decir que los antropólogos más interesantes que están trabajando con films, son los que están explorando en el film y video como movimientos sociales. Entonces no necesariamente están haciendo films, tengo el ejemplo de un amigo que ha estado trabajando en una zona de Nigeria. Como antropólogo él ha desarrollado relaciones y está aprendiendo sobre las estructuras de poder, las estructuras simbólicas y está mirando como la circulación de estos medios y el impacto que tienen en estas comunidades musulmanas, bueno eso es Antropología Visual también. Entonces pienso que a veces tenemos que alejarnos de pensar linealmente y de creer que se trata de antropólogos haciendo films, y pensar sobre como estos trabajos circulan y el impacto que tienen en la gente una vez que se exhiben al mundo.

Otra pregunta. ¿Qué podrías decirnos acerca del futuro del documental en antropología?

El futuro... Algunas cosas, por lo menos en Estados Unidos la Antropología Visual como una disciplina académica está creciendo. Hasta hace algunos años había tres escuelas en los Estados Unidos: la Universidad de California del Sur, la Universidad Temple en Filadelfia, y la Universidad de Nueva York. Y ahora que muchos estudiantes han sido entrenados en Antropología Visual, lo que actualmente se llama "Cultura y Medios de Comunicación", hay una nueva generación de personas que tienen Doctorados y que pueden trabajar en departamentos de antropología y tener subdisciplinas de Antropología Visual. Yo sé que la Universidad de Colorado en Boulder acaba de iniciar un programa de Antropología Visual y hay dos o tres más a punto de empezar en Estados Unidos y hay algunos en Inglaterra también. Entonces cuando tú preguntas por el futuro, como un campo académico está creciendo, como práctica es más difícil de contestar, porque yo diría que la mayoría de las personas que están tratando de hacer documentales, les es difícil hacer las dos cosas. Tienes que hacer elecciones, porque la forma en que funciona la estructura económica en Estados Unidos, implica que tienes que gastar tanto tiempo consiguiendo financiamiento para hacer tu documental, que es difícil estar haciendo al mismo tiempo tu Doctorado. Entonces como campo formal en la práctica, ser Antropólogo Visual es un desafío, por supuesto siempre hay excepciones, pero generalmente la gente elige.

¿Conoces el trabajo de Jay Ruby?

Es miembro de nuestro comité de consejeros del Festival Internacional de Film.

¿Y qué piensas de su trabajo?

Yo pienso que su trabajo es muy importante, en el sentido que Él y Faye Ginsburg, quien fue mi profesor, realmente han creado los principales cánones de trabajo que han ayudado a dar forma al campo de Antropología Visual, y estoy muy agradecida de él porque es una persona que no solamente mira el film. La fotografía y los documentos son tan importantes como mirar films y él está muy interesado en temas relacionados con la representación. Ha hecho un gran aporte y ha escrito trabajos que son muy accesibles a las personas, sean de antropología o del cine o de otras disciplinas. Él ha hecho un gran aporte.

Otra pregunta es sobre el Festival Margaret Mead. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para seleccionar los documentales?

Es una buena pregunta y es difícil de contestar con una respuesta única. Recibimos más de mil títulos cada año y tenemos la oportunidad de mostrar sólo cuarenta films, entonces el criterio es la calidad de la historia que cuentan, y muchas veces su valor de producción, pero más importante es ¿cómo podemos

entretener los films en las comunidades de Nueva York? Porque el film, a pesar de ser importante, a veces es secundario. No quiero hacer un orden, pero tan importante como el film es la comunidad y si tú no tienes una comunidad que se va a interesar en ese trabajo, es como el dicho Zen: “¿Puedes escuchar el sonido de una mano aplaudiendo?” Es para nadie. Nuestras selecciones se basan en tratar de interesar a un gran rango de diferentes comunidades de la ciudad de Nueva York, sea cual sea el tema tratado. Así es que por ejemplo, terminamos nuestro festival hace dos semanas y hay un gran interés en este momento, como puedes imaginar; en las culturas musulmanas. Entonces tuvimos varios films intercalados en el festival que daban miradas muy íntimas de las familias musulmanas o de los temas musulmanes en diferentes partes del mundo, desde Argelia hasta Palestina. También nos enfocamos en films de comunidades de refugiados porque es algo que, a pesar de haber existido por mucho tiempo, es particularmente importante en este momento. Entonces intentamos realmente dar la bienvenida a films que son excelentes, que son grandes historias pero pensamos en nuestra comunidad y pensamos proveer trabajos que ayuden a re-enfocar representaciones erradas. Porque el poder de los medios de comunicación tradicionales es enorme y pienso que nuestra labor es trabajar en contra de las imágenes proveídas por las estructuras de poder tradicionales. Entonces, de hecho, festivales de film pueden ser proyectos muy políticos pero parecen tratar sobre las artes o sobre juntar gente, pero en realidad pueden tener una verdadera fuerza en reformular las visiones de mundo de las personas.

Entonces hay un sentido político...

Hay un sentido político pero de una manera sutil. Trabajamos en un museo cuya agenda no es política sino cultural, pero un festival de films puede ser un rayo de luz para conseguir que las personas enfrenten asuntos más provocadores y difíciles.

Traducido por Dana Holahan y Francisca Pérez