

LA HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE

*por Olaf Berg**

1. ¿Se puede?

En las últimas décadas analizar películas como fuentes históricas se ha convertido, de oficio de bichos raros del gremio de historiadores e historiadoras, a algo común y aceptado por la comunidad científica. Sin embargo perduran más los prejuicios cuando se trata de transmitir la historia a través del cine.

A penas el cine ha logrado ser considerado un arte y no sólo un espectáculo para distraer, ha ingresado también en el canon de la investigación de las ciencias literarias. Y a pesar de un gran desarrollo del lenguaje fílmico en los últimos cien años, éste parece todavía incompatible con las exigencias de un trabajo científico. ¿No depende uno como historiador demasiado de las convenciones cinematográficas? ¿Cómo se puede lograr la exactitud requerida? ¿Cómo se hace referencia a las fuentes? ¿No es demasiado manipulador el cine? Para mencionar sólo algunos de los problemas que deben enfrentar las/los interesadas/os en este tema.

Mi tesis es que sí, se puede intervenir en el discurso de la Ciencia Histórica a través del cine como con cualquier otra lengua. Eso no quiere decir que no sea influido el resultado por el uso de los recursos cinematográficos. Al contrario: ésta influencia de las convenciones lingüísticas existe tanto en lo filmado como en lo escrito. Hay que estar consciente de las ventajas y desventajas del repertorio que ofrece el cine para contar la historia a través del mismo. Pues en eso estoy y todavía tengo más preguntas que respuestas. Algunos planteamientos de historiadores que trabajan en este campo me sirven como punto de partida.

2. Historia y literatura

Hayden White ataca en “Metahistory” el mito de una ciencia de la historia basado en la reflexión objetiva del pasado y muestra que los trabajos de historiadores no son ni más ni menos que una literatura específica, que selecciona y ordena el recuerdo de hechos pasados según su interés y la forma literaria elegida. Entonces ¿Por qué no usar otra forma de literatura, por ejemplo el cine?

White nos deja con un problema enorme, la del referente histórico que justifica la historia como ciencia y que parece desaparecer en su planteamiento. En eso Ayuda el concepto de la historia de Michel Foucault, quien se consideró como “historiador de la actualidad”. Es decir que la ciencia histórica no es un campo de batalla entre científicos/as que se pelean sobre la

* Olaf Berg es estudiante de Historia Social y Económica, Estudios Latinoamericanos y Ciencia de Comunicación en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Actualmente cursa seminarios en México en la UNAM y la BUAP. Es miembro de la junta directiva de los Días del Cine Latinoamericano en Hamburgo.

interpretación correcta de un pasado, sino una construcción sobre la base de hechos inalcanzables que tiene su lugar únicamente en la actualidad del hoy. Eso significa que los hechos pasados no son petrificados en un juez objetivo sino un material vivo y contradictorio del que usamos las huellas que nos quedan para construir “nuestra historia” también viva y contradictoria. Así pierde su importancia la supuesta exactitud de la reconstrucción histórica, que el cine no puede lograr, debido a la necesidad fílmica de mostrar siempre una imagen completa y por eso su afán de “completarla” con invenciones, y gana mayor atención la representación polivalente de una visión histórica. Bajo estas premisas ¿No es el cine (y también formas electrónicas interactivas) un medio preferible para contar la historia?

10

3. ¿ para qué y cómo tratar la historia?

Igual como la mayor parte de los libros escritos carecen de un sentido científico, no todas las películas tienen la pretensión de formar parte del discurso científico. El historiador estadounidense Robert Rosenstone indicó a partir de su propia experiencia como asesor y director de varias producciones de cine*, que no todos los géneros cinematográficos se califican de igual manera para la tarea de tratar la historia científicamente a través del cine. Una costosa producción de ficción es la que confronta al autor con muchas más exigencias: mantener una línea clara en la historia, ofrecer personajes para la identificación por parte del público, reducir el argumento a momentos culminantes por los límites tanto de la duración “normal” de una película, como de la supuesta capacidad del público en percibir una narración compleja. En otro caso una película de tipo ensayo, como lo hace por ejemplo Chris Marker, es la que da al autor más libertad para construir una historia personal (según criterio del autor) y con una visión contradictoria y crítica.

20

En este contexto no se debe olvidar que la distinción entre discurso científico y discurso popular es relativo, siendo un producto del mismo discurso científico. Por ello hacer la historia por la historia misma no tiene mucho valor. Desde una perspectiva crítica, trabajar la historia es parte de una reflexión sobre la sociedad en que vivimos, una realidad que no debe ser así. Un intento de entender su base para poder cambiarla a partir de su negación, es decir de su núcleo utópico. Y sí un intento de aportar la construcción de una historia de la resistencia, ya que la historia oficial siempre es la de los vencedores, como diría Walter Benjamin.

30

Por eso creo que hay que valorar también los intentos de literatos que tratan la historia de una manera crítica como “Las venas abiertas de América Latina” y “Memorias del fuego” de Eduardo Galeano o “La estética de la resistencia” de Peter Weiss. Aunque ambos autores no comprueben los datos de sus relatos de una manera científica sus obras se basan profundamente en un estudio histórico. Y a través de su manera elaborada de contar, quizás tienen mucho más influencia en la visión histórica común y con más relevancia para fomentar

* Desde su documental “The good fight” sobre la brigada internacionalista Abraham Lincoln en la Guerra Civil Española hasta la producción hollywoodense “Reds” sobre la base de John Reeds experiencia en la revolución rusa Rosenstone ha experimentado las varias formas de producir una película.

una perspectiva de la transformación de la sociedad, que la mayor parte de la literatura científica.

4. Diferentes formas de presentar historia en cine

En un primer acercamiento a la “historia a través del cine” voy a intentar clasificar las distintas formas técnicas de presentar historia en cine.

El documento filmico

10 Una cinta filmada en el momento y lugar del hecho del que se trata: Esta clase de material se puede considerar como fuente histórica. Como con cualquier fuente hay que tratarla cuidadosamente para no ser engañado. Puede ser manipulada posteriormente la imagen, inventada toda la situación y seguramente depende de la capacidad y voluntad de la cámara* qué y cómo lo filmó y qué no filmó.

También se puede considerar como documento filmico y fuente (aunque menos obvio) el material de ficción filmado en una época, representando el discurso de ésta época. Entre otro/as autores/autoras Marc Ferro mostró como se puede extraer de este tipo de material un extenso conocimiento histórico.

Se puede integrar el material en un film de distinta manera desde la integración “invisible” que borra las fronteras entre material de ficción y documental hasta las películas de compilación que se construye enteramente a base de material encontrado agregando un comentario.†

20 ***Historia oral***

Otra forma de captar la historia en cinta es a través de entrevistas con testigos en la línea de la historia oral. La cámara puede captar mucho más que una transcripción de una entrevista. Los momentos de búsqueda de palabras, la expresión de la cara, la gesticulación,... También se puede mostrar la situación en que se realiza la entrevista y vive el testigo, la enunciación del lugar desde donde se habla.

También este material se puede usar de distinta manera en un film: Basar el film entero en esta línea de historia oral, ilustrar lo dicho con material documental o de ficción; también hay la posibilidad de mezclarlo de una manera que se confunda con entrevistas ficticias y simuladas.

Simulación del pasado

30 Más problemático es el intento de filmar un pasado en una ficción. Por lo general hay dos opciones de hacerlo: Poner en escena unos hechos pasados lo más fiel posible a los datos históricos, o inventar hechos que pudieron suceder así o por lo menos merecieron haber pasado. Mientras la primera opción tiene como referente hechos reales bien investigados, la

* La cámara tomo aquí como sinónimo por todo el equipo como productor/a, director/a,...

† Aparte de una cita a través de la incorporación de material filmico el cine conoce también la forma de citar a través de retomar un motivo de una escena ya conocida y hacer así referencia a otro película.

segunda trata de captar mas bien la esencia de una época o situación y busca inventar hechos para simbolizarla, trabajo que también necesita investigarse bien.

Independientemente de la opción tomada se ven confrontados con unos problemas.

Prácticamente nunca se puede lograr una reconstrucción exacta a hechos reales porque al contrario de un escrito, una imagen siempre tiene que ser completa y por eso siempre hay invenciones en los detalles de la escena.* A pesar de eso hay que considerar que la realidad muchas veces es aburrida y por eso se ve uno obligado a condensar procesos históricos en unas escenas cardinales. Lo mismo pasa con la multitud de personajes en una historia, que normalmente son reducidos a una cantidad que se pueda dominar fácilmente.

10 ***Películas de compilación y de ensayo***

La edición da orden a las escenas y ahí se forma la tesis del (la) autor/a. En todas las películas la edición constituye un factor importante de manipulación del material. Mientras normalmente la edición trata de laborar en el trasfondo evitando que el publico se dé cuenta de su trabajo hay películas que al contrario ponen el montaje de imágenes en el enfoque. Se tratan de abrir un discurso con el/la espectador/a a través de un montaje obvio y muchas veces de imágenes contradictorias.

En el caso de películas de compilación se establece el montaje con material encontrado (documentos fílmicos). El estilo ensayista se basa en la visión personal y montaje asociativo del material encontrado o filmado por el autor. Especialmente en el caso de la película de ensayo el comentario personal del (la) autor/a capta un papel importante.

5. Conclusiones

Como mostré hay distintas formas de abarcar la historia en cine. Mientras el documento fílmico tiene la mayor autenticidad y esta bien amarrado en los hechos históricos, su mayor desventaja es que sólo existe tal material desde que surgió la tecnología de cine, es decir desde poco más de 100 años.

Como el documento histórico la historia oral filmada tiene la ventaja de transmitir su mensaje bien fundado, aún en la perspectiva subjetiva del (la) entrevistado/a, y tiene su limite en la accesibilidad a testigos vivos.

La simulación del pasado no puede comprobar su verdad de una manera equivalente a las técnicas de la historia escrita aún si esta hecho con el mismo rigor en la investigación de acontecimientos históricos. Pero tiene la ventaja de una gran accesibilidad por un amplio público y puede abarcar cualquier época. Desde el punto de vista de una concepción de la historia que se enfoque más en la conexión de hechos pasados con la actualidad que en la virtual reconstrucción de una supuesta historia “tal como fue” es una forma valiente de construir historia.

* Un intento de escapar de esta problemática se puede ver en Carlos Sauras biografía “Goya en Burdeos”. La ambientación se ve muy reducido a unos elementos claves mientras por ejemplo los “muros” del cuarto se representa con tela medio transparente.

Finalmente las películas de compilación y sobre todo el género de ensayo me parece predestinada por un discurso histórico ya que permite tanto una exposición multidimensional, conflictiva y abierta de un tema como la reflexión del propio medio de comunicación. Además trata de establecer una relación activa y reflexionada entre autor/a y enunciatario.

Bibliografía seleccionada

- 10 Benjamin, Walter (1974): „Über den Begriff der Geschichte“ en: ders.: Gesammelte Schriften (vol. 1.2). Frankfurt/M, Alemania.
- Ferro, Marc (1980): Cine e Historia. Barcelona.
- Rosenstone, Robert A. (ed., 1995): Revisoning history. Film and the construction of a new past. Princeton, New Jersey (EEUU).
- Rosenstone, Robert A. (1995a): Visions of the past. The Callange of film to our idea of history
- Rosenstone, Robert A. (1997): El pasado en imagenes : el desafio del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona (Ariel)
- Talens, Jenaro y Santos Zunzunegui (1995): Rethinking Film History. History as Narration (= Eutopias 2a época, vol. 100). Valencia, España.
- 20 White, Hayden (1992): Metahistoria : La imaginacion historica en la europa del siglo xix. Mexico (Fondo de Cultura Economica).