CENTRO
CULTURAL
LA MONEDA

20 AÑOS
VIVIR
LA CULTURA

YOUR GHOSTS ARE MINE

TUS FANTASMAS SON MÍOS

MATERIAL PARA LEER Y EXPERIMENTAR

YOUR GHOSTS ARE MINE

TUS FANTASMAS SON MÍOS

Material para leer y experimentar

Centro Cultural La Moneda

Los materiales pedagógicos del Centro Cultural La Moneda buscan establecer un diálogo con las comunidades educativas, las personas que visitan sus espacios y los distintos territorios de los que forman parte. Como lugar de encuentro y diálogo, CCLM desarrolla exposiciones, programas y actividades que permiten aproximarse a lenguajes, saberes y conocimientos provenientes de diferentes contextos y momentos históricos. Estas experiencias buscan tender puentes entre el arte, los patrimonios, la creación contemporánea y las preguntas que atraviesan nuestra vida en común.

Este Material para leer y experimentar propone contenidos, preguntas y ejercicios que pueden apoyar los procesos de mediación educativa y planificación pedagógica vinculados con la exposición ***Your Ghosts Are Mine: Expanded Cinemas, Amplified Voices*** / ***Tus fantasmas son míos: cines expandidos, voces amplificadas***.

Las actividades pueden realizarse antes, durante o después de la visita y ser adaptadas de acuerdo con las características, intereses y contextos de cada comunidad educativa. Más que entregar respuestas únicas, este material invita a observar, conversar, relacionar experiencias, imaginar y crear.

Nota:
La exposición presenta imágenes que pueden afectar la sensibilidad de los públicos.

Imagen: © Fotograma de *Banel & Adama* (2023), de Ramata-Toulaye Sy. Colección de Doha Film Institute Film Library.

INTRODUCCIÓN

¿Qué vínculos podemos encontrar entre territorios geográficamente tan distantes?

La exposición ***Your Ghosts Are Mine: Expanded Cinemas, Amplified Voices*** / ***Tus fantasmas son míos: cines expandidos, voces amplificadas***, producida por **Qatar Museums**, coorganizada por **Mathaf: Arab Museum of Modern Art** y el futuro **Art Mill Museum**, en colaboración con **Doha Film Institute**, reúne obras de cineastas y artistas visuales vinculados al mundo árabe.

A través del cine, el videoarte y distintos archivos audiovisuales, sus obras abordan experiencias relacionadas con el desplazamiento, la memoria, las fronteras, las transformaciones políticas, los afectos y las distintas formas de pertenecer a un lugar.

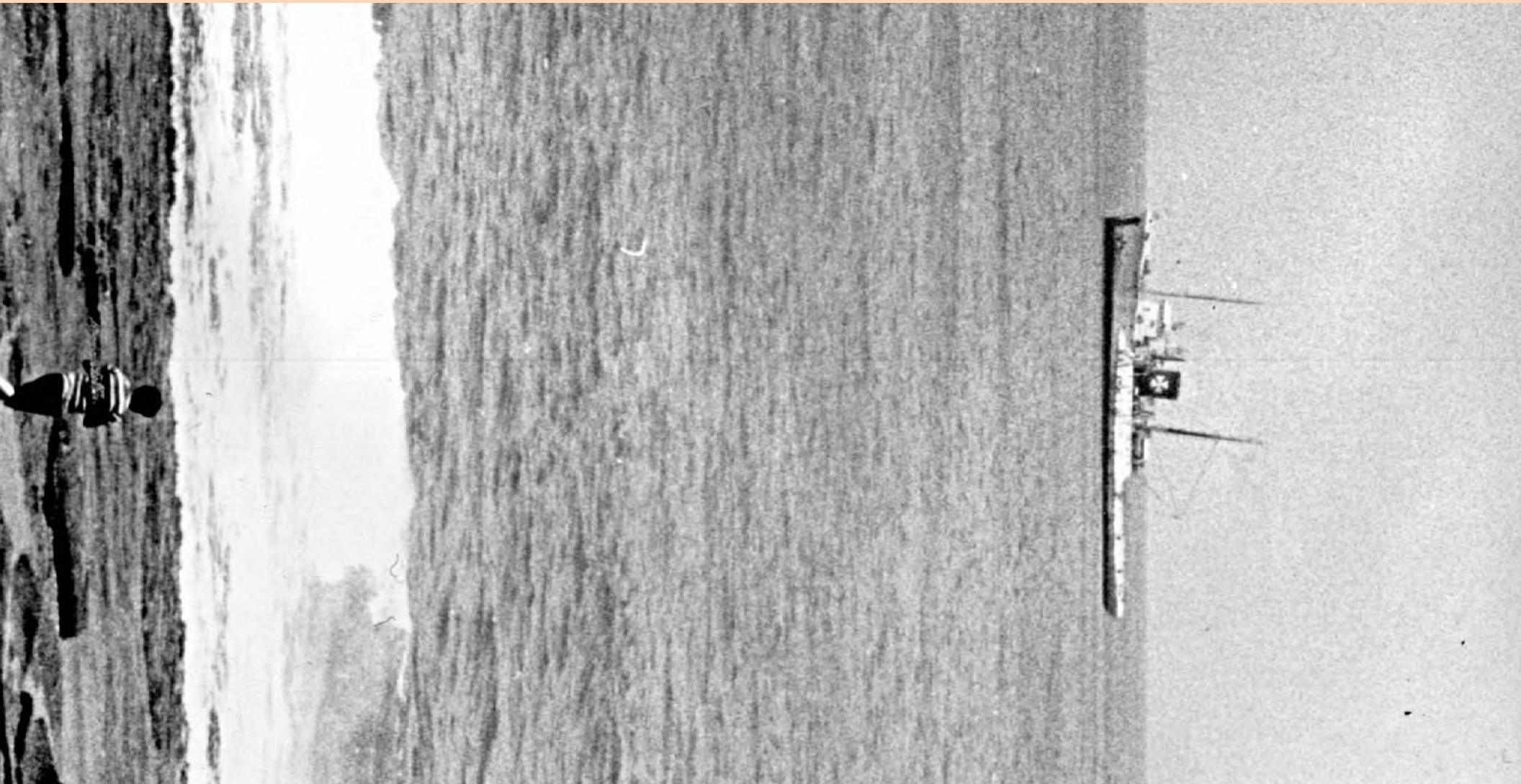
Aunque muchas de estas historias provienen de territorios que pueden parecernos lejanos, también pueden encontrarse en ellas resonancias desde el presente. Las imágenes de la exposición nos permiten reconocer experiencias compartidas: procesos migratorios, transformaciones urbanas, conflictos sociales, memorias familiares, vínculos comunitarios y preguntas sobre el futuro.

La exposición llega a Chile en el marco de **Years of Culture**, una plataforma de intercambio cultural impulsada por Qatar desde 2012, orientada a construir relaciones duraderas entre distintos países a través del arte, los patrimonios, la educación y la creación contemporánea.

Este material invita a acercarnos a las obras sin intentar comprenderlas desde una única perspectiva. Observar una película o una pieza de videoarte también puede ser una forma de conocer otras realidades, escuchar experiencias diferentes y preguntarnos por las historias de nuestro propio territorio.

→ ¿Qué experiencias pueden compartir comunidades que habitan lugares muy distantes?
→ ¿De qué manera una imagen puede acercarnos a una realidad que no conocemos?
→ ¿Qué historias de nuestro territorio podrían dialogar con las obras de esta exposición?

EL DESIERTO COMO ESPACIO DE BORDES

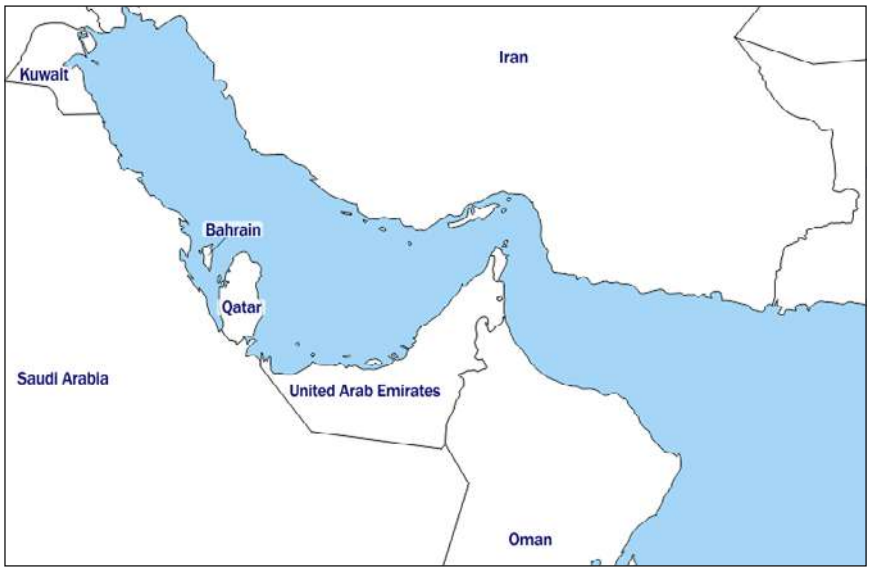

Dentro de la exposición, el paisaje no funciona únicamente como escenario. En muchas de las obras se convierte en protagonista y coautor de las imágenes.

El desierto aparece como un territorio monumental y misterioso. Su amplitud puede producir una sensación de silencio, inmensidad o soledad. Kilómetros de arena se extienden hacia un horizonte que parece no terminar.

→ ¿Con qué palabras describirías el desierto?
→ ¿Te imaginas una ciudad en medio de este paisaje?

En Qatar, el desierto ocupa una parte importante del territorio. Entre sus paisajes destacan las grandes dunas y Khor Al Adaid, una zona en la que las aguas del golfo Pérsico se encuentran con el desierto. Este lugar constituye un ecosistema protegido, en el que conviven especies marinas y animales propios de las zonas desérticas.

Portadilla: © Fotograma de *Beirut, 1001 Views* (2010), de Lamia Joreige. Colección de Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Qatar.
Mapa: ©https://www.d-maps.com/m/asia/persique/persique09.gif

En las obras de la exposición, el desierto puede comprenderse como una zona de contacto: un espacio donde conviven elementos, ideas y experiencias que a primera vista podrían parecer opuestas.

Allí pueden habitar la vida y la muerte, la presencia y la ausencia, el silencio y la memoria, la inmovilidad y el cambio, la arena y las estrellas.

En lugar de obligarnos a escoger entre una idea u otra, el desierto nos permite imaginar que ambas pueden existir simultáneamente.

¿Qué otras ideas aparentemente opuestas podrían convivir en el desierto?

Aunque a primera vista parezca un paisaje vacío o desocupado, el desierto exige una observación atenta. Sus condiciones han permitido conservar algunas de las huellas humanas más antiguas, resguardando historias, objetos y formas de vida que han permanecido durante siglos.

Su inmensidad también nos recuerda la fragilidad del presente frente a un futuro climático incierto. El desierto puede ser un archivo, un refugio, una frontera, un lugar de tránsito o un territorio profundamente habitado.

El viento desplaza la arena y transforma el paisaje. Las estrellas permiten orientarse. Los caminos aparecen y desaparecen. En este territorio, las ideas, las memorias y los sentimientos parecen viajar a través del tiempo y del espacio.

Su aparente extrañeza también ha llevado a compararlo con la superficie de otros planetas. De esta manera, el desierto oscila entre lo conocido y lo desconocido: parece distante e inhóspito, pero contiene historias profundamente humanas.

Observarlo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el territorio, la memoria y el porvenir.

EJERCICIO: CARTOGRAFÍAS DE LOS BORDES

Nivel sugerido: 7° básico, 8° básico y 1° medio.

Objetivos de Aprendizaje disciplinares

Artes Visuales

→ AR07 OA 01: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.

→ AR07 OA 03: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales de expresión contemporáneos, como fotografía y edición de imágenes.

→ AR07 OA 04: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual.

Lengua y Literatura

→ LE07 OA 1: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar textos en función del contexto, el destinatario y el propósito.

Objetivos de Aprendizaje de Actitud

→ LE07 OAA D: Valorar la diversidad de perspectivas, creencias y culturas como manifestación de la libertad, la creatividad y la dignidad humana.

→ Artes Visuales: Valorar la expresión visual como medio para comunicar experiencias y perspectivas personales y culturales.

Objetivos y aprendizajes transversales

Memoria, identidad, empatía, convivencia y reconocimiento de la diversidad.

→ Desarrollo del pensamiento: analizar, interpretar, organizar información y comunicar ideas con fundamento.
→ Formación ética: respetar y valorar ideas, experiencias, creencias y formas de vida distintas de las propias.
La persona y su entorno: participar responsablemente en actividades colectivas y valorar la vida en sociedad.

PARA COMENZAR

Todos los lugares que habitamos nos transmiten sensaciones, ideas y recuerdos.

Algunos espacios nos hacen sentir seguridad; otros nos invitan a reunirnos, descansar, aprender o jugar. También existen lugares que pueden despertar incertidumbre, temor o nostalgia.

Además de cumplir funciones en nuestra vida cotidiana, los territorios guardan historias, memorias y formas de habitar que les entregan nuevos significados.

Sin embargo, estos significados no siempre son únicos. Un mismo lugar puede provocar emociones diferentes en distintas personas o reunir ideas que parecen opuestas.

→ ¿Puede un territorio ser, al mismo tiempo, un lugar de encuentro y de despedida?
→ ¿Puede parecer vacío y, aun así, estar lleno de historias?

A través de esta actividad, les invitamos a explorar cómo los espacios que habitamos pueden contener distintas tensiones y a descubrir que, en ocasiones, los opuestos no se excluyen: conviven.

Materiales

→ Cartulina o papel bond tamaño pliego.
→ Hojas blancas tamaño carta.
→ Plumones o lápices de colores.
→ Cinta adhesiva o pegamento en barra.

Paso 1 → Nombrar los opuestos

Reúnanse en grupos y escriban sobre hojas de papel palabras o conceptos que habitualmente entendemos como opuestos.
Por ejemplo:
vida / muerte;
presencia / ausencia;
movimiento / quietud;
naturaleza / ciudad;
pasado / futuro;
memoria / olvido;
encuentro / despedida.
Pueden incorporar otros pares relacionados con sus experiencias, su escuela o su comunidad.

Paso 2 → Buscar lugares donde conviven

Dispongan las palabras sobre una mesa y obsérvenlas.
Conversen a partir de las siguientes preguntas:
→ ¿Estas ideas siempre están separadas?
→ ¿Pueden convivir en un mismo espacio?
Piensen en ejemplos de su vida cotidiana, de su barrio, de su localidad o de algún paisaje que conozcan. Escojan los pares de palabras que resulten más significativos para el grupo.
Por ejemplo, un cementerio puede reunir la vida y la muerte, la presencia y la ausencia, la memoria y el olvido. También puede ser un objeto familiar, de esos que pasan de generación en generación.

Paso 3 → Construir una cartografía

→ Sobre el pliego de cartulina, construyan un mapa de los lugares escogidos.

→ No es necesario que el mapa represente el territorio de manera exacta. Puede ser una cartografía afectiva, imaginaria o simbólica.

→ Incorporen palabras, dibujos, colores, recorridos, fotografías o breves textos que expliquen cómo las ideas seleccionadas pueden convivir en un mismo lugar.

→ No existe una única respuesta. Lo importante es observar, reflexionar y argumentar las decisiones tomadas por el grupo.

Paso 4 → Observar y conversar

Observen nuevamente la cartografía que construyeron.

→ ¿Qué lugares aparecieron con mayor frecuencia?

→ ¿Qué ideas lograron relacionar?

→ ¿Hubo desacuerdos dentro del grupo?

→¿Por qué un mismo territorio puede reunir experiencias y emociones diferentes?

Compartan sus cartografías con el resto del curso y escuchen las interpretaciones de los demás grupos. Así como en las fotografías de Mao Ishikawa, cada imagen puede convertirse en un testimonio de los vínculos que construyen nuestra memoria y nuestra historia.

PARA REFLEXIONAR

Muchas veces asociamos los espacios que habitamos con un único significado o una sola manera de sentirlos. Sin embargo, los territorios pueden contener múltiples historias y miradas al mismo tiempo.

Reconocer esta diversidad permite comprender que el significado de un lugar cambia de acuerdo con las personas que lo habitan, las memorias que conserva y las experiencias que allí se desarrollan.

Observar un territorio desde esta perspectiva puede ayudarnos a descubrir nuevas formas de comprender nuestro entorno y las relaciones que construimos con él.

LAS RUINAS COMO ESPACIOS DE ENCUENTRO

Cuando un lugar o una construcción presenta señales de daño o deterioro, esas marcas nos invitan a preguntarnos por las historias que explican su estado.

No se trata solamente de investigar por qué una pared se quebró o por qué un edificio fue abandonado. También podemos preguntarnos por las personas que habitaron esos lugares, las actividades que allí ocurrieron y las transformaciones sociales, políticas o ambientales que los atravesaron.

Las ruinas pueden ser comprendidas como espacios de memoria activa. Aunque ya no cumplan su función original, continúan produciendo relatos, afectos y preguntas en el presente.

La obra *Al araba al madfuna III* del artista Wael Shawky, nos aproxima a la localidad que lleva el mismo nombre del film. Aquí las leyendas populares, la historia y el mito se cruzan en un espacio caracterizado por su cercanía a importantes restos arqueológicos.

Shawky adapta el relato *The Sunflower/El girasol* del escritor egipcio Mohamed Mustagab. La historia narra cómo un pueblo comienza a otorgar un gran valor a unas semillas de girasol, que pasan de ser un elemento sin importancia a convertirse en el centro de la vida económica y social de la comunidad.

Los protagonistas son niños que interpretan papeles de adultos. Además, la película está filmada con los colores invertidos, como si fuera un negativo fotográfico, lo que transforma el paisaje arqueológico y convierte el templo faraónico en un espacio irreal y fantasmal.

Portadilla e imagen: Fotograma de © Al Araba Al Madfuna Part III (2016), de Wael Shawky. Colección de Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Qatar.

→ ¿Qué puede enseñarnos una ruina sobre nuestra relación con el mundo?
→ ¿Las ruinas pertenecen únicamente al pasado?
→ ¿Qué responsabilidades tenemos frente a los lugares que conservan memorias colectivas?
→ ¿Reconoces alguna "ruina" en tu historia personal, familiar o territorial?

Una ruina puede ser un edificio, pero también un objeto, una fotografía, una costumbre, un camino que ya no se utiliza o un espacio que cambió de función.

Observar estas huellas nos permite reconocer que el pasado no está completamente cerrado. Continúa apareciendo en la manera en que recorremos, transformamos y damos sentido a los lugares.

Imagen: Fotograma de © *Al Araba Al Madfuna Part III* (2016), de Wael Shawky. Colección de Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Qatar.

PERTENECER A DOS LUGARES A LA VEZ

Parte de las obras de la exposición hablan desde experiencias de exilio y desplazamiento forzado. También abordan fronteras que superan lo geográfico y alcanzan dimensiones personales, familiares, culturales y afectivas.

El mundo contemporáneo está marcado por desplazamientos de distinta naturaleza. Algunas personas abandonan sus lugares de origen por decisiones personales o familiares; otras deben hacerlo debido a tensiones y encuentros, crisis económicas, emergencias climáticas.

Las fronteras y los asentamientos de personas suelen aparecer como espacios inaccesibles o difíciles de representar. Quienes los habitan pueden experimentar un horizonte incierto, marcado por la espera, la distancia y la imposibilidad de regresar.

Frente a aquello que no siempre puede ser visto o filmado directamente, las y los cineastas reconstruyen experiencias mediante recuerdos, testimonios, archivos, sonidos, silencios e imágenes fragmentadas. Sus obras nos hablan del doble habitar: la experiencia de vivir en un lugar mientras se conserva una relación profunda con otro.

→ ¿Cómo puede cambiar nuestra vida cotidiana al abandonar el lugar de origen?
→ ¿Qué sucede cuando llegamos a un espacio con costumbres, dinámicas y códigos diferentes?
→ ¿Es posible sentir pertenencia hacia más de un territorio?
→ ¿Qué objetos, comidas, canciones, relatos o celebraciones permiten mantener la relación con un lugar distante?

Estas obras no representan únicamente el lugar de origen ni el lugar de llegada. Nos conducen hacia un espacio intermedio y dinámico, en el que se mezclan experiencias personales y familiares.

Portadilla © Fotograma de *In the Future They Ate from The Finest Porcelain* (2015), de Larissa Sansour. Colección de Doha Film Institute Film Library.

En ese espacio, recordar e imaginar el retorno pueden transformarse en maneras de resistir al olvido. Al mismo tiempo, construir nuevos vínculos puede dar origen a identidades que no pertenecen de manera exclusiva a un solo lugar.

Esta experiencia también puede encontrarse dentro de nuestras comunidades. Una persona puede sentirse parte de un país, una región, un pueblo, una cultura, un barrio o una familia que se encuentra en otro territorio.

Habitar dos lugares a la vez no significa necesariamente estar dividido. También puede significar ampliar las formas de comprender el mundo y construir pertenencias múltiples.

Imagen: © Fotograma de *It Must Be Heaven* (2019), de Elia Suleiman. Colección de Doha Film Institute Film Library.

FUTURISMOS DEL GOLFO

"Todo se está convirtiendo en ciencia ficción.
Desde los márgenes de una literatura casi invisible
ha surgido la realidad intacta del siglo XX".
J. G. Ballard, Ficciones de todo tipo (1971).

→ ¿En qué pensamos cuando imaginamos el futuro?
→ ¿Todas las culturas proyectan el futuro de la misma manera?

Las imágenes del futuro que aparecieron hace algunas décadas en la literatura y el cine de ciencia ficción se parecen cada vez más a ciertas experiencias contemporáneas.

Las inteligencias artificiales, los teléfonos inteligentes, las plataformas digitales, la automatización y las realidades aumentadas han transformado nuestra manera de comunicarnos, estudiar, trabajar y relacionarnos. Al mismo tiempo, estas tecnologías abren preguntas sobre la desigualdad, el medioambiente, la privacidad y las formas en que deseamos vivir.

Con frecuencia, nuestras ideas sobre el futuro nacen de relatos e imaginarios colectivos que proyectan escenarios ideales, extraordinarios o aparentemente imposibles. Los relatos futuristas exageran algunos aspectos de la realidad para explorar posibilidades, advertir sobre ciertos riesgos o imaginar nuevas maneras de habitar el mundo.

Por eso, el futuro no habla únicamente de aquello que podría ocurrir. También expresa los deseos, preocupaciones y conflictos de la época en que fue imaginado.

Portadilla © Fotograma de *Deserts* (2023), de Faouzi Bensaïdi.
Colección de Doha Film Institute Film Library.

Ciudades como Doha, en Qatar, o Masdar, en los Emiratos Árabes Unidos, han sido proyectadas a partir de imaginarios tecnológicos y urbanos asociados con el futuro. En ellas encontramos grandes edificios, nuevas tecnologías e infraestructuras diseñadas para transformar la experiencia de la ciudad.

Pero estas imágenes también abren interrogantes:
→ ¿Bastan la tecnología y los grandes edificios para afirmar que una ciudad pertenece al futuro?
→ ¿Qué lugar ocupan las comunidades, los afectos y la naturaleza en estas proyecciones?
→ ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios de estos procesos de modernización?

Las artistas Sophia Al-Maria y Fatima Al Qadiri propusieron el concepto de Futurismo del Golfo para reflexionar sobre las profundas transformaciones experimentadas por los países del golfo Pérsico a partir del crecimiento de las economías vinculadas al petróleo.

En pocas décadas, el paisaje de la región cambió de manera significativa. Ciudades construidas en medio del desierto, rascacielos, centros comerciales y tecnologías de última generación comenzaron a convivir con prácticas y tradiciones profundamente arraigadas.

De acuerdo con las artistas, esta hipermodernización produjo una especie de brecha temporal: rascacielos de vidrio y acero junto a extensos paisajes desérticos; vehículos de lujo junto a caravanas de camellos; tecnologías recientes frente a costumbres que han permanecido durante siglos.

El Futurismo del Golfo habita estos mundos:
→ ¿Puede una sociedad ser altamente tecnológica y conservar tradiciones antiguas?

→ ¿Es el futuro sinónimo de progreso en todos los ámbitos de la vida?
→ ¿Qué aspectos del presente te gustaría conservar en el futuro?
→ ¿Qué situaciones deberían transformarse?

En la pieza audiovisual *Black Friday/Viernes negro*, haciendo referencia al evento comercial masivo que marca el inicio de compras de temporada, la artista Sophia Al-Maria nos invita a observar los grandes centros comerciales de la región.

En la obra, estos lugares aparecen como espacios que van más allá del consumo. La arquitectura, la tecnología, la publicidad y el comercio construyen una determinada imagen del progreso y del futuro.

La artista nos propone preguntarnos cómo los espacios que habitamos reflejan nuestras formas de vida, nuestros deseos y las ideas que una sociedad proyecta sobre sí misma.

Imagen: © Fotograma de *Black Friday* (2016), de Sophia Al Maria. Colección de Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Qatar.

EJERCICIO: VOLVER AL FUTURO

Nivel sugerido: 2° medio.

Objetivos de Aprendizaje disciplinares

Lengua y Literatura

OA 08: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando:

→ una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal;

→ una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos;

→ los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros;

→ la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta o fue creada, ejemplificando dicha relación.

Artes Visuales

OA 01: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.

Objetivos de Aprendizaje de Actitud

→ Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar la creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

→ Disfrutar y valorar la diversidad de manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

Objetivos y aprendizajes transversales

→ Derechos humanos, formación ciudadana, alfabetización mediática y memoria histórica.
→ Desarrollo del pensamiento: analizar, interpretar, organizar información y comunicar ideas con fundamento.
→ Formación ética: respetar y valorar ideas, experiencias, creencias y formas de vida distintas de las propias.
→ La persona y su entorno: participar responsablemente en actividades colectivas y valorar la vida en sociedad.

Asignaturas con alcance: Lengua y Literatura y Artes Visuales.

PARA COMENZAR

Imagina que han pasado cincuenta años y que recibes una postal enviada desde el futuro.

→ ¿Cómo es el lugar desde donde fue escrita?
→ ¿Qué cosas cambiaron?
→ ¿Qué permanece igual?

La postal puede mostrar un futuro deseable, extraño, contradictorio o difícil. No es necesario imaginar un mundo perfecto. También puedes representar sus problemas, transformaciones y desafíos.

Materiales

→ Lápiz grafito o lápiz pasta.
→ Lápices de colores u otros materiales disponibles.
→ Hoja tamaño carta.

Paso 1 → Imaginar el territorio

→ Dobla una hoja por la mitad.
→ En una de sus caras, dibuja la imagen de la postal. No es necesario representar una ciudad completa: puede ser una calle, una plaza, una vivienda, una escuela, un paisaje o cualquier espacio que exprese cómo imaginas el futuro.
→ Puedes incluir personas, animales, tecnologías, medios de transporte, plantas, edificios, objetos y otros detalles que permitan comprender cómo se vive en ese lugar.

Paso 2 → Escribir desde el futuro

→ En el reverso de la postal, escribe un breve mensaje como si realmente estuvieras viviendo allí.
Puedes describir:
Cómo es la vida cotidiana; cómo se relacionan las personas; qué tecnologías existen; qué relación mantienen las comunidades con la naturaleza; qué elementos del presente continúan existiendo; qué situaciones cambiaron; qué esperanzas o problemas atraviesan ese mundo.

Paso 3 → Compartir las postales

→ Intercambia tu postal con un compañero o compañera.
→ Observen ambas propuestas y conversen:

¿Imaginaron el futuro de la misma manera?
¿Qué elementos aparecen con mayor frecuencia?
¿Qué aspectos de sus futuros resultan esperanzadores?
¿Qué elementos podrían funcionar como advertencias?

Paso 4 → Crear archivos de futuro

→ Reúnan las postales del curso y organícenlas como una exposición o un archivo colectivo.

→ Pueden agruparlas según los temas que aparezcan: tecnología, naturaleza, convivencia, educación, ciudades, desigualdad, memoria o vida cotidiana.

→ Escriban un título para la colección y un breve texto que explique qué futuros imaginó el curso.

PARA REFLEXIONAR

Las formas en que imaginamos el futuro hablan también de nuestro presente. Cada postal contiene deseos, temores y preguntas relacionadas con la realidad que conocemos. Al reunirlas, podemos observar que no existe una única idea de futuro, sino múltiples posibilidades que dependen de nuestras experiencias y contextos.

Imaginar el futuro también puede ser una forma de intervenir el presente: permite preguntarnos qué necesitamos transformar y qué queremos cuidar para las generaciones que vendrán.

Portadilla © Centro Cultural La Moneda

LOS FANTASMAS DE LA IMAGEN

→ ¿Qué historias se esconden dentro de una imagen?
→ ¿Qué existe más allá del instante capturado en una fotografía o una película?

Los fantasmas pueden aparecer en aquello que no percibimos a simple vista. Son detalles, presencias, silencios o ausencias que atraviesan una imagen y revelan algo que permanecía oculto.

En el cine y las artes visuales, estas presencias adquieren nuevos sentidos a través de las decisiones de quienes crean las obras: qué se registra, qué queda fuera de cuadro, cómo se organiza el montaje, qué sonidos se incorporan y qué historias se decide contar.

Gracias a las imágenes pueden reaparecer cuerpos, lugares y momentos que ya no están presentes.

Un recuerdo que parecía olvidado puede transformarse en un elemento capaz de sostener afectos y memorias. Cada vez que volvemos a observarlo, adquiere una nueva vida.

Estos fantasmas también forman parte de nuestras experiencias individuales y familiares.

Quizás existe una fotografía o un video que consultamos de vez en cuando. Una imagen cuyo significado cambia con el paso del tiempo. Un registro que abre preguntas o permite recuperar aquello que ya no tiene una forma visible.

→ ¿Por qué es importante cuidar y resguardar los archivos?
→ ¿Quién decide qué imágenes deben conservarse?
→ ¿Qué historias pueden desaparecer cuando un archivo se pierde?
→ ¿Qué imágenes de tu comunidad deberían permanecer para el futuro?

Portadilla © Fotograma de *The Dam* (2022), de Ali Cherri. Colección de Doha Film Institute Film Library.

EJERCICIO: ESCUCHAR LOS FANTASMAS COTIDIANOS

Nivel sugerido: 1° y 2° medio.

Objetivos de Aprendizaje disciplinares

Artes Visuales

1° medio OA 1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos.

2° medio OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.

Lengua y Literatura

1° medio OA 12: Aplicar flexible y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y al enfrentarse a nuevos géneros:

→ investigando las características del género antes de escribir;

→ adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación.

2° medio OA 12: Aplicar flexible y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y al enfrentarse a nuevos géneros:

→ investigando las características del género antes de escribir;

→ adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación.

Objetivos de Aprendizaje

→ Disfrutar y valorar la diversidad de manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

Objetivos y aprendizajes transversales

→ Derechos humanos, formación ciudadana, alfabetización mediática y memoria histórica.

→ Ética del registro: consentimiento informado, derecho a no participar, cuidado de la privacidad y protección de datos personales.

→ Desarrollo del pensamiento: analizar, interpretar, organizar información y comunicar ideas con fundamento.

→ Formación ética: respetar y valorar ideas, experiencias, creencias y formas de vida distintas de las propias.

→ La persona y su entorno: participar responsablemente en actividades colectivas y valorar la vida en sociedad.

PARA COMENZAR

Los fantasmas no siempre son apariciones extraordinarias.

A veces habitan en aquello que pasa inadvertido: una conversación lejana, el sonido de unos pasos, el anuncio de una estación de metro, el roce de las hojas, una puerta que se abre o una voz que apenas alcanzamos a escuchar mientras caminamos.

Son presencias que conviven con nosotros todos los días, pero que suelen permanecer ocultas debido a la velocidad con que transitamos los espacios.

A través de esta actividad, les invitamos a detenerse y ejercitar la escucha activa.

Un registro sonoro puede contener mucho más que un conjunto de ruidos. Puede guardar fragmentos de historias, encuentros, recuerdos y vidas que, aunque nunca lleguemos a conocer completamente, dejan huellas en los lugares.

Materiales

→ Teléfono celular o grabadora de audio.
→ Audífonos.
→ Hoja de papel.
→ Lápiz grafito o lápiz pasta.

Consideraciones para el registro

→ Antes de comenzar, recuerden que grabar un espacio también implica actuar con responsabilidad.
→ Eviten registrar de manera intencionada conversaciones privadas o información personal. En caso de trabajar con testimonios o voces reconocibles, soliciten autorización a las personas participantes y explíquenles el propósito de la actividad.
→ Cada persona tiene derecho a no ser grabada y a solicitar que su voz no sea compartida.

Paso 1 → Registrar un trayecto

→ Durante un recorrido cotidiano —camino a la escuela, en el recreo, durante una caminata o en una salida familiar— realiza una grabación de audio de entre uno y cinco minutos.
→ Evita hablar o intervenir. Permite que el espacio "hable" por sí mismo.
→ Escoge un lugar seguro y procura que la grabación no interfiera en tu desplazamiento ni en el de otras personas.

Paso 2 → Realizar una primera escucha

→ Escucha la grabación atentamente utilizando audífonos. Anota todos los sonidos que logres reconocer. No te preocupes si algunos no pueden ser identificados. Puedes registrar: sonidos humanos;
sonidos de animales;
máquinas y medios de transporte;
fenómenos naturales;
sonidos cercanos;
sonidos lejanos;
pausas y silencios.

Paso 3 → Escuchar lo que había pasado inadvertido

→ Escucha nuevamente el registro. Esta vez, presta atención a los sonidos que no reconociste durante la primera escucha: una conversación lejana, unos pasos, una puerta, el canto de un ave, una risa, un motor o cualquier detalle casi imperceptible.

→ ¿Cuántos sonidos nuevos descubriste?

→ ¿Cuál se encontraba más lejos?

→ ¿Qué sonido parecía más cercano?

→ ¿Existe algún sonido cuyo origen no puedas identificar?

Paso 4 → Imaginar una historia

→ Escoge uno de los sonidos que habías omitido e imagina la historia que podría contener.

→ ¿Quién o qué produjo ese sonido?

→ ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento?

→ ¿Qué sucedió antes y qué podría ocurrir después?

→ Escribe un breve relato, poema, guion o reflexión inspirada en ese fragmento.

→ La creación no necesita explicar literalmente el sonido. También puede utilizarlo como punto de partida para construir una historia imaginaria.

Paso 5 → Volver a escuchar

→ Escucha la grabación por última vez.

→ Reflexiona:

¿Cambió tu manera de escuchar después del ejercicio?

¿El trayecto continúa pareciendo el mismo?

¿Qué elementos de la vida cotidiana comenzaron a hacerse presentes gracias a una escucha más atenta?

PARA REFLEXIONAR

Así como una fotografía conserva la huella de personas, lugares o momentos que ya no están presentes, un registro sonoro también guarda fragmentos de vidas que habitualmente pasan inadvertidos.

A veces, los "fantasmas" no son aquello que aparece de manera extraordinaria. Son esas presencias cotidianas que siempre estuvieron allí, esperando que alguien se detuviera a escucharlas.

Portadilla © Fotograma de *I Promise You Paradise* (2023), de Morad Mostafa. Colección de Doha Film Institute Film Library.

PARA CONTINUAR EXPLORANDO

Las obras de esta exposición nos muestran que una imagen nunca está completamente cerrada.

Cada película y pieza de videoarte contiene distintas capas: aquello que vemos y escuchamos, pero también lo que se encuentra fuera de cuadro, lo que ocurrió antes del registro y lo que continuará después.

Algunas historias pueden parecer lejanas por la distancia geográfica, las lenguas o los contextos en los que fueron creadas. Sin embargo, cuando las observamos con atención, podemos descubrir preguntas que también atraviesan nuestras comunidades:

→ ¿Cómo construimos vínculos con los territorios que habitamos?
→¿Qué memorias conservamos y cuáles corren el riesgo de desaparecer?
→ ¿Qué significa pertenecer a un lugar?
→ ¿Cómo imaginamos el futuro?
→ ¿Qué voces crees que necesitan ser escuchadas?

Invitamos a docentes, estudiantes y comunidades educativas a continuar estas conversaciones más allá de la visita.

Las actividades propuestas pueden transformarse, mezclarse o dar origen a nuevos ejercicios. Cada curso puede relacionar las obras con sus propios territorios, archivos, paisajes, sonidos, memorias y experiencias.

No es necesario comprender todas las imágenes de inmediato. Algunas requieren tiempo, conversación y nuevas miradas para revelar aquello que guardan.

La exposición puede continuar en una pregunta compartida, en una imagen familiar, en un recorrido por el barrio, en una grabación cotidiana o en la decisión de observar con mayor atención aquello que parecía lejano o invisible.

Quizás experimentar con las imágenes también signifique aprender a escuchar sus fantasmas: esas presencias que atraviesan territorios y generaciones, conectando historias distantes con nuestra propia manera de habitar el mundo.

ENLACES PARA PROFUNDIZAR

Mathaf: Arab Museum of Modern Art
www.mathaf.org.qa

Art Mill Museum
www.qm.org.qa

Doha Film Institute
www.dohafilm.com

Qatar Museums
www.qm.org.qa

Years of Culture
www.yearsofculture.qa

Qatar, Argentina y Chile 2025 – Years of Culture
www.yearsofculture.qa/editions/qatar-argentina-and-chile

Sophia Al-Maria
www.sophiaalmaria.wordpress.com

Wael Shawky
www.lissongallery.com/artists/wael-shawky

CRÉDITOS

Dirección Ejecutiva
Alejandra Valenzuela Oyanedel

Jefa de Exposiciones
Sofía Epul Berríos

Coordinadora de exposición
Agustina Fantini Amunátegui

Jefe de Comunidades
Gabriel Hoecker Gil

Contenidos
Agustín Rolin Manino
Pablo Salgado Cordero

Curaduría
Matthieu Orlean

Contraparte internacional
Years of Culture

Punto focal de Years of Culture en Chile y coordinación nacional de la exposición
Trama

Instituciones colaboradoras
Mathaf: Arab Museum of Modern Art
Art Mill Museum
Doha Film Institute
Qatar Museums

CENTRO
CULTURAL
LA MONEDA

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile

الأعوام الثقافية
YEARS OF CULTURE

متاحف قطر
QATAR MUSEUMS

متحف
MATHAF
المتحف العربي للفن الحديث
ARAB MUSEUM OF MODERN ART

مطاحن الفن
ART MILL MUSEUM

أمة التطور
Evolution Nation

مؤسسة الدوحة للأفلام
Doha Film Institute

CPEIP
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

CENTRO CULTURAL LA MONEDA