

PERTURBACIONES

Obra Audiovisual para optar al Grado de Magíster en
Cine Documental

AUTORA

Catalina Saavedra Gallardo

PROFESOR GUÍA

Ignacio Agüero Piwonka

Santiago, Chile

2021

Proyecto: Perturbaciones

Estudiante: Catalina Saavedra

Profesor guía: Ignacio Agüero

Magíster en cine documental

Evaluación: 7

PERTURBACIONES es una película no narrativa que se pretende a sí misma como un modelo de exploración formal y temático al mismo tiempo. Una exploración de la ciudad, intentando proponer un modelo de aproximación a ella, desde la no oculta obsesión por conocerla en sus fundamentos, reproduciendo de algún modo la insistencia obsesiva, como la de un estudiante de arquitectura por dar forma a esa exploración. Y también la exploración de un modelo formal cinematográfico en base a asociaciones de imágenes, sonidos y ritmos que por su no narratividad sino por la reiteración e insistencia en buscar forma, termina siendo una película que se plantea a sí misma como en búsqueda sin fin de esa forma, declarándose por ella inacabada. Y esta existencia inacabada llega a ser la tesis. La película es el estado actual de una búsqueda que nunca llegará a una forma definitiva, que siempre estará en progreso.

Cuando esta búsqueda está formalmente expresada como tal es que la autora decide que puede entregar su película, pues lo que interesa no es un resultado ni una definición sino que la propuesta de un camino de experimentación formal. En este proceso y para el estado actual de éste la autora ha jugado con la experiencia del agua, del mar, de la navegación. La película como una navegación por la ciudad. La ciudad como el mar, un mar en movimiento. Todos los textos están referidos al mar, alejando a la ciudad de una imagen sólida inamovible. El texto es muy importante pues eleva la totalidad de imágenes a veces banales a una posibilidad de lectura más compleja. “Desplegar olas, unir corrientes, unir contracorrientes...pleamar, bajamar”. Es muy probable que la imagen y su tratamiento estén por debajo de la propuesta textual, es muy probable que ésta requiera un trabajo de imagen más complejo o diverso, pero así es la propuesta, la de una película inacabada que señala en su propia forma el modo de avanzar, de complejizarla. La imagen del pintor con que abre y cierra la película, el que pinta el mar dándole la espalda, sugiere que la propia película trabaja la ciudad dándole la espalda, y tal vez mirando el movimiento del mar. Aun así está la imagen notable de la cueca bailada en una vereda concurrida mientras atrás la policía reprime una manifestación. Ésta sería la imagen con que se recuerda la película. Otro elemento importante es la presencia lúdica de la investigadora / autora, la que construye maquetas y prepara ollas como una bruja, pero que es la porfía, la insistencia, la obsesión por dar forma a lo que se le resiste: la ciudad y la propia película.

En el caso de esta tesis, me parece destacable su tesis escrita o propuesta teórica, “Líneas cruzadas”. La tesis es la película y la reflexión escrita, conjuntamente, cuestión que en la historia del magíster se da pocas veces. Y es destacable también la propuesta visual en el texto escrito, donde hay un diseño que trabaja el movimiento, las capas, las mareas, texto que dialoga con el texto sobreimpreso en las imágenes de la película.

Como profesor guía de esta tesis vi la rigurosidad de Catalina Saavedra en avanzar desde su propuesta original creando varios, muchos borradores formales que fueron descartándose uno tras otro hasta acercarse a un descubrimiento certero: que “Perturbaciones es una forma de pensamiento sobre la insistencia obsesiva por atrapar universos ilimitados o mundos infinitos, lo imposible,” y como tal una película siempre en un estado inacabado, en el que lo inacabado es consustancial a la propuesta.

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Catalina Saavedra
Título del proyecto	PERTURBACIONES
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Tiziana Panizza
Evaluación	6,4

Un pintor que le da la espalada al mar, sin embargo, lo retrata. Está allí mismo en la playa, lo escucha, lo intuye y pinta. Desde allí en adelante "Perturbaciones" (no estoy segura que sea un buen título) establece un adentro y una intemperie. En el afuera hay una ciudad, que se decide registrar más por lo que queda fuera de cuadro que los aspectos que vemos, hay una emergencia, donde el sonido de las balizas nos mantiene en constante tensión.

En el puertitas adentro, hay un mundo pequeño y silencioso donde las imágenes son creadas a partir de un laboratorio de sombras en una especie de búsqueda escultórica. Allí los dedos especulan con estructuras y maquetas que juegan con la escala del cuerpo humano. Una especie de titiritera que pareciera estar pensando y ensayando las dimensiones y superficies que se encuentran en la ciudad. El sentido de espacio es el que se reflexiona mediante operaciones de observación y puesta en escena.

De alguna manera "Perturbaciones" es una especie de sinfonía de ciudad, que va entrando y saliendo hacia fragmentos de una urbe urgente, construyendo un fuera de cuadro sugerente, donde ciudadanos insurgentes se toman un transfigurado espacio público. Desde allí se descuelgan imágenes desde las alturas y travellings que dejan ver la ciudad grafiteada, intervenida.

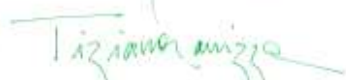
La trenza con el espacio interior va haciendo algunos contrapuntos interesantes, que nos devuelven nuevamente a la calle para abrirse solamente para ver a tiempo real una pareja que baila cueca en medio del ajetreo urbano o unos botes flotando en la oscuridad en la laguna artificial en la Quinta Normal. Quizá aquí habría que revisar qué otras aperturas podrían haber ofrecido una lectura más influyente en coherencia con la película.

Sin embargo, las imágenes van adquiriendo la autonomía que solo la fragmentación es capaz de entregar. Desprovistas de una narración convencional y articuladas por un montaje que es capaz de construir un sentido cohesionado.

El sonido del mar tensa una imagen, las campanadas puntúan las secuencias, el sonido de estática dejan ver palabras o frases que se van intercalando a la trenza de secuencias. Quizá son demasiadas, quizá son necesarias solo las del comienzo, porque someten o más bien impiden la "libre circulación" por esas imágenes sugerentes de la ciudad. Tal vez lo que sí podría haberse desplegado un poco más es el recurso de los hilos, porque es una imagen bella, pero también porque es coherente con la misma operación del montaje; relaciones, enlaces, tejido en esta película/artefacto que invita a una mirada de cine y arquitectura que resulta en una interesante experiencia filmica.

Nombre profesor: TIZIANA PANIZZA

Firma:

Fecha: 21 de diciembre de 2021

INFORME OBRA DE GRADO

Nombre alumno(a)	Catalina Saavedra
Título del proyecto	Perturbaciones
Nombre profesores(as) evaluadores(as)	Hans Mülchi
Evaluación	6,3

La película *Perturbaciones* es un interesante ejercicio de imágenes visuales y sonoras en torno a una aparente exploración de una ciudad imaginaria, la cual que parece estar en proceso de ser pintada, de ser dibujada, de ser construida y de ser habitada.

En efecto, la obra comienza con la imagen de un pintor que trabaja en una playa, dándole la espalda al mar, y al parecer de frente a la ciudad imaginaria, recurso que se asienta como tal al repetirse hacia el final, en una suerte de relato circular. Al mismo tiempo, el contraluz de una dibujante lanzando retazos mientras trabaja entre las sombras, parece operar como imagen-fuerza desde la cual se lanzan diversos tenores de ideas, que dan cuenta desde un sentido lúdico, o de una persistencia, de una repetición, o de un agotamiento cuando se descubre a la personaje detrás del trazo.

Una grúa nos habla de la (de) construcción) del paisaje y del lenguaje, mientras multitudes anónimas parecen habitar una ciudad más bien languidecente, estado interrumpido a veces por accidentes como la pareja que baila cueca entusiastamente en medio de un ambiente del todo impersonal. Es una ciudad habitada y desahitada a la vez, y desde luego invadida por el mar, que llega hasta los túneles de adentro del metro, con sus gaviotas y todo.

La fina banda de la sonora de la película juega un rol poderoso en la creación de este mundo, a través tanto de atmósferas, de denotaciones particulares así como en ciertas señalizaciones emocionales, como es el caso de la escena de los pies de las manifestantes por quienes parece ir, implacable, la policía. En dicha escena se da una potencia dramática no vista en el resto de la obra, a lo que contribuyen la repetición sonora y un contrapunto icónico entre las diferentes formas y actitudes de los pies.

Otro contrapunto (para evitar la posibilidad de hablar de una guía) muy presente es la apelación de los textos que parecen "subtitular" o al menos motivar una lectura, los que logran a veces fecundidad poética. Se da lugar aquí a múltiples sugerencias, predominadas por pliegues y repliegues marinos, universo de donde parece provenir todo.

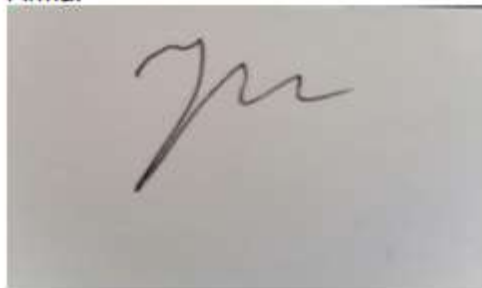
En mi opinión la obra tiene el mérito de construir un espacio-tiempo que vive al interior de sí misma, dibujando como se dijo una ciudad imaginaria desde la simpleza de un croquis y pincelada por una cámara que recorre la urbe, tendiendo como poderoso medio expresivo un travelling lateral.

Las perturbaciones son sensaciones personalísimas y prácticamente impenetrables, no obstante asociadas la incomodidad, a cierto *discomfort* interior. En ese sentido el rasgo exterior dominante en las imágenes, iniciadas y finalizadas por un pintor excéntrico, no me llevan necesariamente hacia allá, aunque por cierto produce sensaciones, ideas y asociaciones inquietantes.

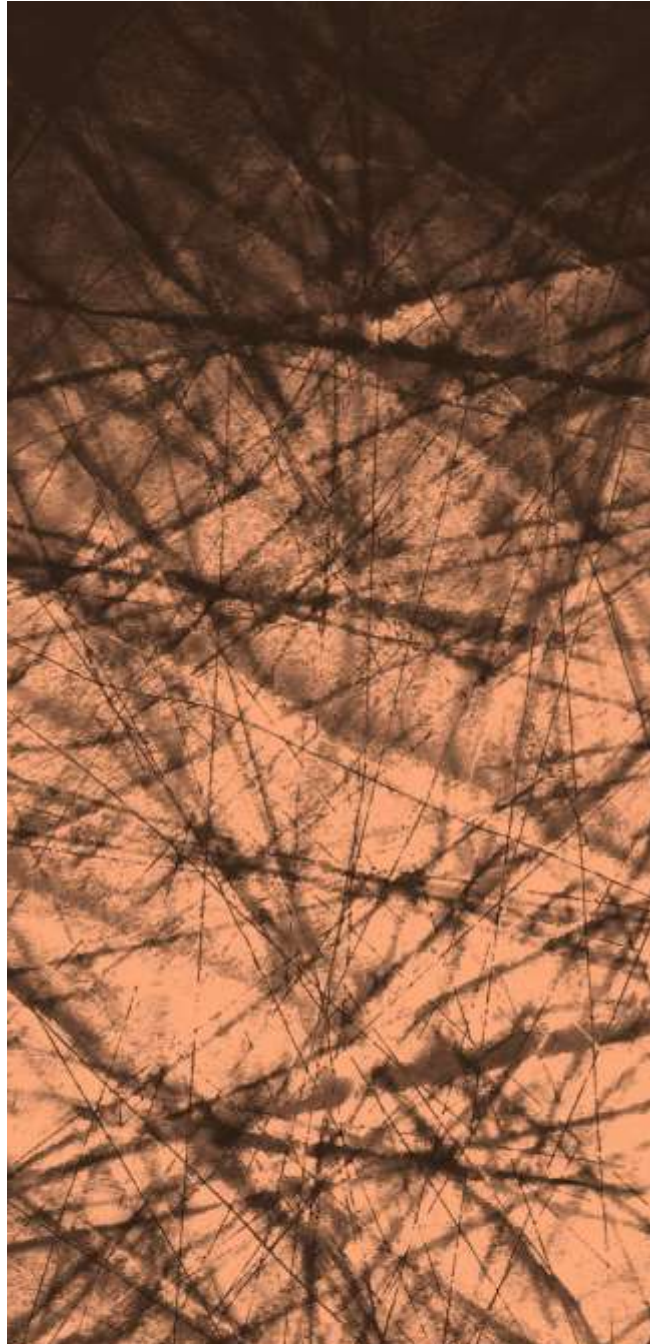
Me parece que la película alcanza un muy buen nivel de consistencia, aunque la búsqueda no llega necesariamente a una culminación máxima dentro del propio micro-mundo que crea.

Nombre profesor: Hans Mülchi Bremer

Firma:

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. The signature is stylized and appears to be 'HMB'.

Fecha: 20 de diciembre 2021.-

LÍNEAS CRUZADAS

Reflexión teórica

Película *Perturbaciones* | Catalina Saavedra G.

*En Santiago hay una calle;
en esta calle, hay una casa;
en esta casa, hay una escalera;
en esta escalera, hay una habitación;
en esta habitación, hay una mesa;
sobre esta mesa, hay un tapete;
sobre este tapete, hay una jaula;
en esta jaula, hay un nido;
en este nido, hay un huevo;
en este huevo, hay un pájaro.*

*El pájaro hizo caer al huevo;
el huevo hizo caer al nido;
el nido hizo caer la jaula;
la jaula hizo caer el tapete;
el tapete hizo caer la mesa;
la mesa hizo caer la habitación;
la habitación hizo caer la escalera;
la escalera hizo caer la casa;
la casa hizo caer la calle;
la calle hizo caer la ciudad de Santiago¹.*

Canción infantil de Deux-Sèvres

(Paul Éluard, Poésie involontaire et poésie intentionnelle)

¹ N. de T. Se ha introducido "Santiago" por "París" en la letra original.

...Me gusta navegar por Santiago, fijo un tiempo y me dejo llevar. Una travesía libre, pero no azarosa. Por lo general, hay un muelle en algún pequeño café cercano a una plaza o calle donde observo, huelo y toco cada rincón, a veces reconozco a su gente y suelo imaginar.

Itinerario:

Seguiré de galería en galería o me desplazaré en una sola línea recta o seguiré por las calles a pleno sol... recordar pasar por un lugar que no haya visitado hace tiempo...

LA CIUDAD, en carne y hueso.

1 CIELO

2 SUELO

TRAMA

3 SUBSUELO

CIELO

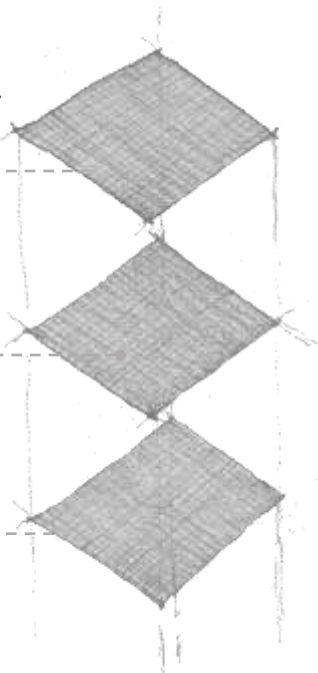
Teleférico.
Equilibristas.
Montañistas.
Gruístas.
Paracaidistas...

SUELO

Calle.
Rodantes.
Caminantes.
Ambulantes.
Andantes.
Farsantes...

SUBSUELO

Metro.
Submarinos.
Subterráneos.
Subcutáneos.
Subdesarrollo...

Se identifican tres estratos horizontales que se presentan como un sistema donde lo humano, lo espacial y lo temporal se relacionan en todas direcciones construyendo una trama que los atraviesa verticalmente formando, a su vez, múltiples conexiones simultáneas en constante agitación, unas se pierden y otras nacen desplegándose en este espacio o cuerpo que denominaremos Ciudad. Hay edificios, hay construcciones, hay calles, hay autos, etc. esto es lo visible, esto es lo estático, mi interés está en lo oculto, en la transformación, en el vacío que surge cuando sólo queda la trama porque deseo atrapar esta Ciudad desde sus entrañas, reflejarme en ella y descubrir sus dimensiones, su escala, sus habitantes y sus acontecimientos.

Mi película es un primer estado en el proceso ilimitado que experimenta el navegante en su travesía.

...o iré de muelle en muelle o volaré por su cielo o atravesaré hacia sus aguas subterráneas....

"El acontecimiento fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo como una imagen"

Martín Heidegger

"Hacer visible cómo nos toca el mundo"

Merleau Ponty

El ojo en su concepción cartesiana no es suficiente para revelarnos la "carne y hueso" del espacio. La creciente hegemonía del ojo nos distancia de la concepción de Ciudad como cuerpo, convirtiéndola en una escenografía plana carente de profundidad, algo parecido a una cáscara que oculta su materia, su estructura y la riqueza de su trama.

*"A medida que los edificios pierden su plasticidad y sus lazos con el lenguaje y la sabiduría del cuerpo, se aíslan en el terreno frío y distante de la visión. Con la pérdida de la tactilidad, las dimensiones y los detalles fabricados para el cuerpo humano - y particularmente por la mano- , los edificios pasan a ser repulsivamente planos, de bordes afilados, inmateriales e irreales."*²

Por ejemplo, si un barrio sufre la demolición de una de sus partes, éste hecho no afectaría solamente a la "visión" de ese barrio, esto sería secundario al impacto humano que ello implicaría, sería una mutilación, una herida y, por ende, afectaría profundamente a su cuerpo y a toda su trama.

Perder la referencia del cuerpo, implicaría una des-humanización y des-erotización de nuestra experiencia con el mundo, lo que impediría el auto-reconocimiento y la sensación de presencia de los objetos, lo que Walter Benjamín denomina "Aura", inherente a toda obra de arte.

*"Si el pintor quiere expresar el mundo, es necesario que la disposición de los colores lleve en sí misma este Todo indivisible; si no, su pintura será una ilusión de las cosas y no las reflejará esta unidad imperiosa, la presencia, la plenitud insuperable que constituye para nosotros la definición de lo real"*³

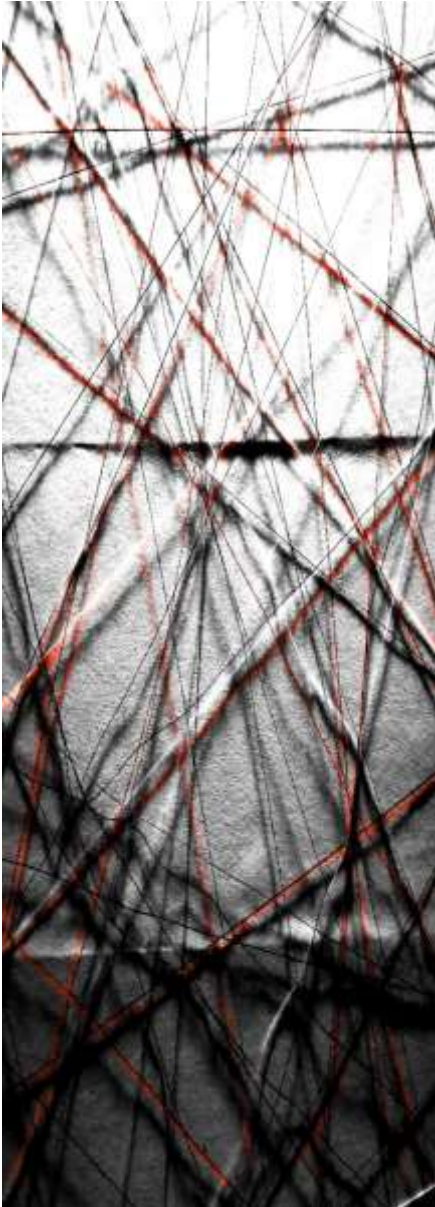
² Pallasmaa, Juhani. *Los ojos de la piel*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

³ Merleau-Ponty, Maurice. *Sentido y sinsentido*. Barcelona: Península, 1977.

"Los objetos que rodean mi cuerpo reflejan su acción posible sobre ellos"

Henri Bergson

Modelo: Trama.

...Durante mis rutas y descansos, en los muelles, atesoro sonidos, acontecimientos, pensamientos, emociones, percepciones y, a la vez, evoco recuerdos como estando en una doble dimensión, donde ese pasado aparece y se actualiza una y otra vez durante mis travesías. Mis imágenes son difusas, multisensoriales y se presentan como fragmentos desconectados espacialmente. Entre ellos, se provocan perturbaciones cuando existen fuerzas irreconciliables en la trama y mis imágenes entran en crisis y yo con ellas. Mi cuerpo y el cuerpo de la Ciudad se interpenetran en una relación osmótica...

1 CIELO viento

2 SUELO ola

3 SUBSUELO corriente

TRAMA

Frente a cada estrato reconozco un movimiento que caracteriza su habitar. Son frecuencias ondulatorias o fuerzas modulares que se manifiestan simultáneamente y cuya oscilación varía entre intensidades violentas y estados de calma. La trama, al atravesarlas, irrumpe y conecta los estratos donde surgen umbrales virtuales inéditos por donde se infiltra la multiplicidad.

CIELO|viento, fluidez, el estado de suspensión

SUELO|ola, el andar cotidiano

SUBSUELO|corriente, excavación, los surcos

“Ojos que no tocan, manos que no sienten”

Manuel Corrada

...Si mi cuerpo y el de la Ciudad se interpenetran ¿sigo reconociendo mi cuerpo? ¿Me diluyo en la Ciudad?... Imposible, conservo mis percepciones, sensaciones y recuerdos. Sigo vibrando, pero formo parte de una vibración mayor. Soy al unísono, individuo y Universo... ¿Cómo atrapo esta Ciudad y en ella mi cuerpo?...

Si “Lo háptico es una noción creada para expresar un tocamiento propio de la mirada”⁴. Entonces el ojo tendría una doble capacidad – óptica y háptica – la primera propiciaría una imagen y la segunda una sensación. Por tanto, una imagen desbordaría sus límites puramente visuales cuando logra hacer conexión con sensaciones táctiles como acariciar, rozar, deslizar, etc. alcanzando una dimensión enriquecida por el “toque del ojo” y abriendo la oportunidad de recuperar una experiencia sensual con el mundo. El ojo colabora con el cuerpo.

“La sensación es lo contrario de lo fácil y lo acabado, del cliché, pero también de lo «sensacional», de lo espontáneo. La sensación tiene una cara vuelta hacia el sujeto (el «instinto», el temperamento) y una cara vuelta hacia el objeto («el hecho», el lugar, el acontecimiento). O, más bien, no tiene del todo dos caras, es las dos cosas indisolublemente, es ser-en-el-mundo, como dicen los fenomenólogos: a la vez devengo en la sensación y algo ocurre por la sensación, lo uno por lo otro, lo uno en lo otro”⁵.

Si la propia existencia del cuerpo deviene imagen, si los recuerdos y sensaciones devienen imagen, entonces entre cuerpos se generarían afecciones o movimientos que provocarían influencias desde lo material.

⁴ Sánchez, Cristián. *El viento sopla a favor de Bresson*. Chile: Uqbar, 2007.

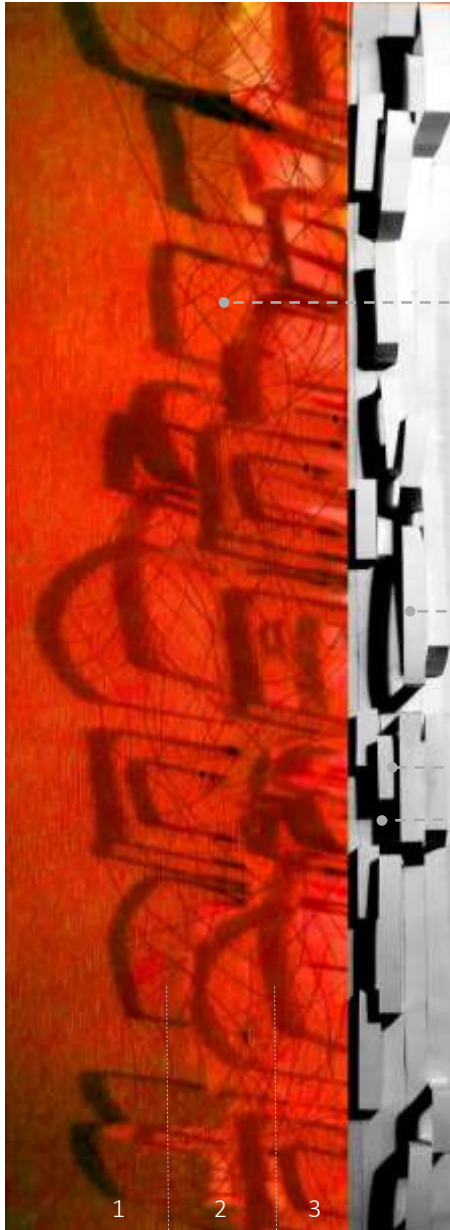
⁵ Deleuze, Gilles. *Bacon o la lógica de la sensación*. Madrid: Arena, 2000.

"La polifonía de los sentidos"

Gastón Bachelard

*"Todo pasa como si, en este conjunto de imágenes que llamo universo, nada realmente nuevo se pudiera producir más que por la intermediación de ciertas imágenes particulares, cuyo tipo me es suministrado por mi cuerpo"*⁶.

Modelo: Sombras arrojadas. Vista en planta

...Mi cuerpo deviene imagen, el cuerpo de la Ciudad también deviene imagen, soy parte de ella. Otros cuerpos devienen imágenes, sensaciones-imágenes, recuerdos-imágenes...la multiplicidad se compone de imágenes...Mi propia imagen influye en las demás y puedo modificarlas según "las toco", según me muevo en el espacio-tiempo y viceversa...

1 CIELO	viento		
2 SUELO	ola	conexiones	TRAMA (Sistema Nervioso)
3 SUBSUELO	corriente		

La Trama funciona como un sistema nervioso, se compone de circuitos que hacen posible la interacción entre los estratos, se generan impulsos que van y vienen entre éstos a modo de sinapsis donde ocurren los traspasos de datos codificados como imágenes. Por tanto, la Ciudad no tendría sentido sin su Trama porque perdería su soporte y funcionamiento central.

...Mi derrotero es un lienzo con innumerables registros, uno sobre otro, capa tras capa, borrador tras borrador, contiene lo que atesoro a modo de palimpsesto, indescifrable e ilimitado como la osmosis que siento. Mi experiencia es única, mi cuerpo no sólo almacena sino también escoge...

⁶ Bergson, Henri. *Materia y Memoria*. Buenos Aires: Cactus, 2017.

CUERPO - CIUDAD - UNIVERSO

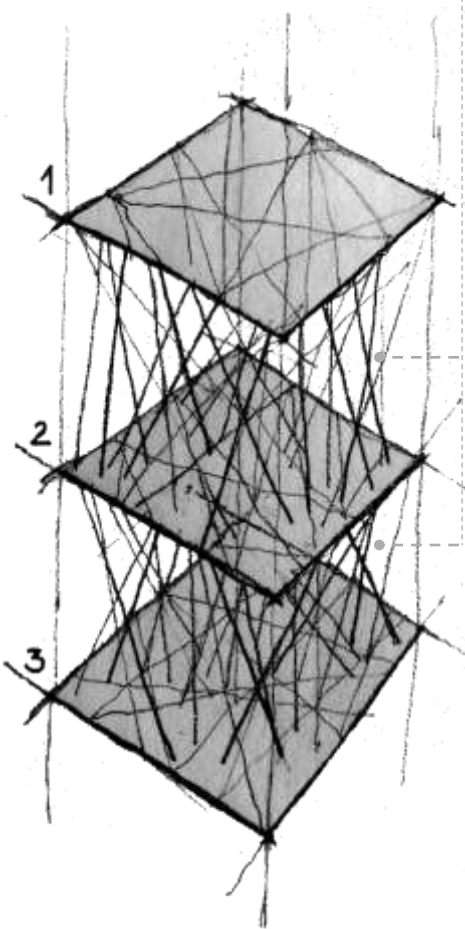
Estratos: Multiplicidad:

1 CIELO

2 SUELO

3 SUBSUELO

TRAMA

*“Debe de existir un momento en que el paisaje interno y externo se identifican, son el mismo: los llamados “paisajes mentales”, paisajes oníricos. Puede ser, pero me cuesta más pensarlo: que los proyectos mentales y los signos exteriores de desplazamiento, proyectos externos, se anulen. Sólo una intensa práctica de la visión puede permitir detectar esos puntos que, estoy seguro, son reales, existen y, sobre todo, son fotografiables. Quiero decir con esto que se puede concebir una obra cinematográfica formada únicamente de paisajes y proyectos “puente”, en el que sea indiscernible la contemplación y la interpretación (el proceso mental)”.*⁷

...Zarpo y navego atravesando umbrales que conectan lo actual y lo virtual, me muevo en un entremedio indeterminado donde el tiempo y el espacio se dilatan y siento la simultaneidad, me sumerjo en un ensueño, un ensueño...

EL MODELO, la captura de un sistema dinámico.

Parte fundamental de la exploración arquitectónica es la creación de elementos digitales y/o análogos que relacionan la realidad y su representación.

a. Maquetas, representación a escala de un objeto o espacio construido o por construir. Su propósito es generar una imagen limitada y estática. Al ser una réplica, no entrega más información que lo evidente.

b. Modelos, estructuras a escala que construyen síntesis espaciales permitiendo exploraciones cruzadas. Entregan imágenes diversas e ilimitadas que abren la mirada respecto a sus posibilidades de interacción con otras. No son réplicas.

⁷ Ruiz. Raúl. Diario. Vol.1. Santiago: UDP, 2017.

Los modelos poseen una cualidad fundamental, interactúan con un contexto donde nosotros estamos presentes, es decir, se desarrollan en el espacio y son del tiempo. Por tanto, todo modelo es un sistema en movimiento porque se adapta a los cambios, se actualiza, reacciona y provoca reacciones en su entorno. Razón por la cual, pasaría a ser real en sí mismo. Se podría decir entonces que las maquetas se acercan a la concepción únicamente óptica del ojo y los modelos a su cualidad háptica y multisensorial.

“Estamos siendo testigos de un cambio en la relación tradicional entre realidad y representación. Ya no evolucionamos del modelo a la realidad, sino del modelo al modelo, al tiempo que reconocemos que, en realidad, ambos modelos son reales. En consecuencia, podemos trabajar de un modo muy productivo con la realidad experimentada como un conglomerado de modelos. Más que considerar el modelo y la realidad como modalidades polarizadas, ahora funcionan al mismo nivel. Los modelos han pasado a ser coproductores de realidad”⁸.

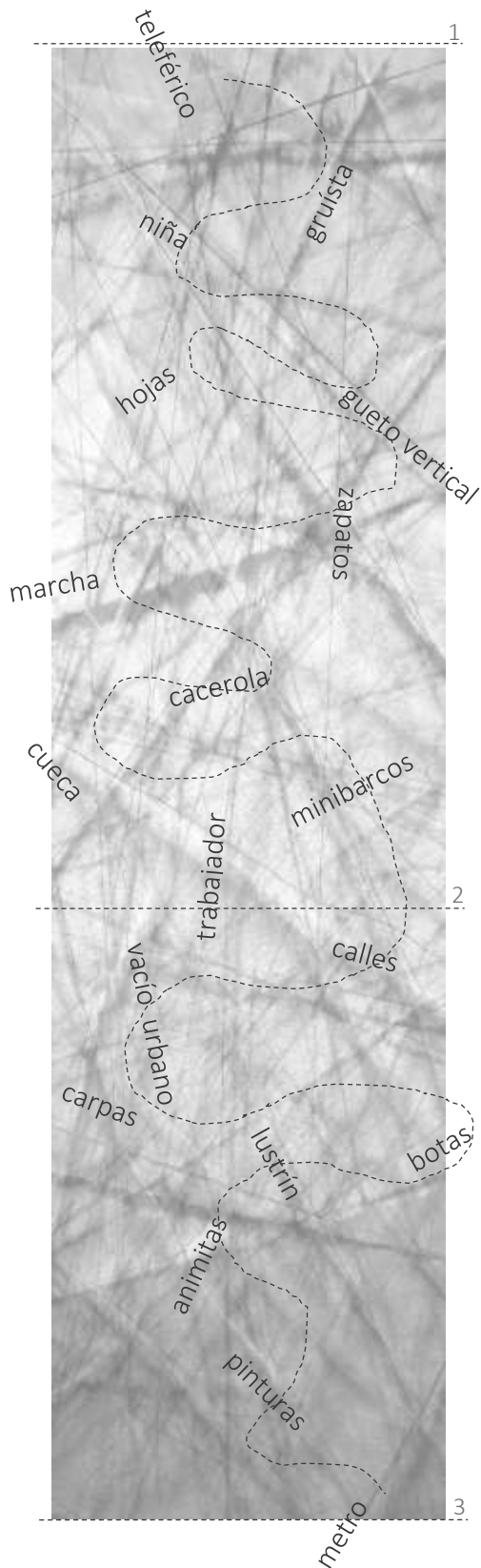
Infinity Mirror Room. Yayoi Kusama, 1965/2017

...Experimento momentos en el que estando inmóvil viajo. Imagino, recuerdo, sueño. Me atacan imágenes anómalas, de asociación, de suposición, de investigación, de juego; lo que veo, lo que toco, lo que oigo, lo que siento, lo que pienso. Anhelo que mi derrotero conserve las huellas testimoniales de mis travesías. ¿Domino estos mares?...

El modelo concentra potencialidades y propicia la captura de Universos complejos, como es el caso de la Ciudad.

⁸ Eliasson, Olafur. *Los Modelos son Reales*. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

...¿Es mi derrotero también un modelo? Control, límites, sumisión... una ilusión de control...

Es posible;

ordenar|reordenar conservar|transformar detener|mover
 construir|destruir fijar|borrar mirar|tocar

Entre otros pares posibles que en su combinatoria cambian la naturaleza del Cuerpo – Ciudad – Universo, éstas leyes de combinación crecen con la multiplicidad o trama. En consecuencia, la incorporación de modelos propicia el juego. En este caso, dos líneas de realidades paralelas y simultáneas -Modelo y Ciudad- se encuentran en permanente contrapunto, hay perturbaciones. Todo intento de Modelo de Ciudad deviene Trama, está conectada con la multiplicidad y, por tanto, crece con ella.

El modelo constituye un rizoma donde cualquier punto puede ser conectado hacia afuera, constituyendo un sistema heterogéneo en movimiento capaz de extenderse en todos los sentidos como líneas de fuga. Es una multiplicidad conectada, a su vez, a la multiplicidad de la Ciudad donde su proliferación no depende de objetos ni sujetos sino de algunas magnitudes o dimensiones (leyes de combinación).

*“El rizoma es un sistema acentrado, no jerárquico y no significativo, sin General, sin memoria organizadora o autómatas central, definido únicamente por una circulación de estados. De lo que se trata en el rizoma es de una relación con la sexualidad, pero también con el animal, con el vegetal, con las cosas de la naturaleza y del artificio, completamente diferente a la relación arborescente: todas las clases de “devenir””.*⁹

⁹ Deleuze, Gilles – Guattari Felix. *Rizoma (Introducción)*. Valencia: Pre-Textos, 1977.

centrífuga
retorcida

risas

DEBARRAME
ESQUIZOFRÉNICO

VIVIR
travesías

DESPLIEGAR
Intimidad

cruzar umbrales

SUCESOS
MURMULLOS

AYER MAÑANA
TEMBLORES

amor desamor

muerte resurrección

ruta derramada

REPLIEGAR
Intimidad

ensueños

d e r i v a
por capilaridad

...Soy un demiurgo, todo lo que emerge de mi cuerpo puede alterar el orden de la Ciudad, mis esperanzas, anhelos y deseos pasados o presentes se encuentran. Las imágenes en movimiento registran mis huellas exploratorias...Finalmente atrapé el Universo...En mi mente aparece un espacio donde todo converge, fragmentos, sonidos, palabras, sensaciones...

...*“vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima”*¹⁰...

...Despierto, es hora de atracar...mis espacios son frágiles, se deshacen con el tiempo, tengo algunas imágenes mentales, esbozos de fragmentos o ciertos sonidos diversos y dispersos, pero olvidar es lo que me motiva a volver a empezar...

*“Así comienza el espacio, solamente con palabras, con signos trazados en una página blanca”*¹¹.

...Me gusta navegar por Santiago, fijo un tiempo y me dejo llevar. Una travesía libre, pero no azarosa. Por lo general, hay un muelle en algún pequeño café cercano a una plaza o calle donde observo, huelo y toco cada rincón, a veces reconozco a su gente y suelo imaginar...

¹⁰ Borges, Jorge Luis. *El Aleph*. Buenos Aires: Losada, 1949.

¹¹ Perec, Georges. *Especies de Espacios*. España: Montesinos, 2001

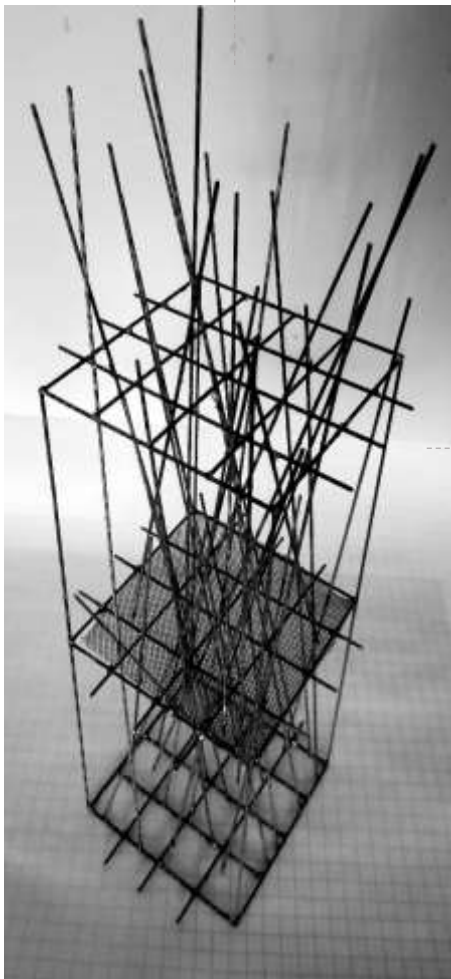
COROLARIO, proceso experimental.

Proceso en expansión y contracción, rizomático. Sin guión.

12

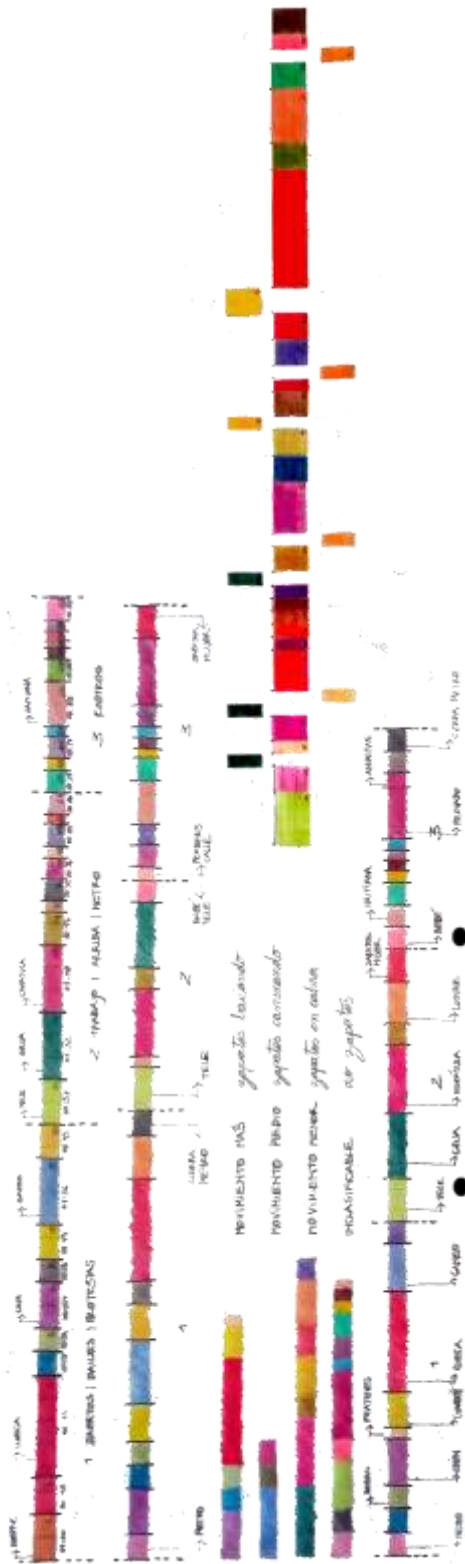
MODELOS + DIAGRAMAS + CLAVES + AUDIOVISUAL

Repertorio de palabras:

Juego.	Contrapunto
Capas temporales.	Lo actual y lo virtual
Sistemas y devenires.	Rizoma
Acontecimientos paralelos.	Simultaneidad
Fuerzas opuestas.	Crisis
Espacios de traspasos.	Umbrales
Multiplicidad.	Trama
Planos de nivel.	Estratos
Codificación.	Modelo
Universo.	Ciudad
Imágenes mentales.	Fragmentos
Óptico y Háptico.	Multisensorial
Obra náutica ilustrada.	Derrotero
Intercambio de materia, impulso.	Osmosis
Penetración mutua.	Interpenetración
Supremo artesano, hacedor.	Demiurgo
Epifanía, Universo, dios.	Aleph
Transformar, llegar a ser.	Devenir
Alteración, desviación.	Perturbación

¹² Realizados en paralelo

Durante mi experiencia como arquitecto y docente he presenciado con inquietud la seducción que produce la denominada “Imagen objetivo” de un proyecto o, simplemente, aquella que lo “vende”.

¿La imagen de un proyecto es su objetivo o es la consecuencia de un conocimiento mayor de su lugar y que implica una mirada profunda de los sucesos cotidianos?

Desde el propio campo de la arquitectura existe diversa literatura al respecto, pero el lenguaje y su soporte distancia tanto como la imagen fija ideal de las obras íconos de estudio que es el único acceso posible para gran parte de los arquitectos. En paralelo, están nuestros espacios. La ciudad que habitamos debería ser nuestro territorio de estudio, pero se conoce poco, se habita menos y se mira a través de velos.

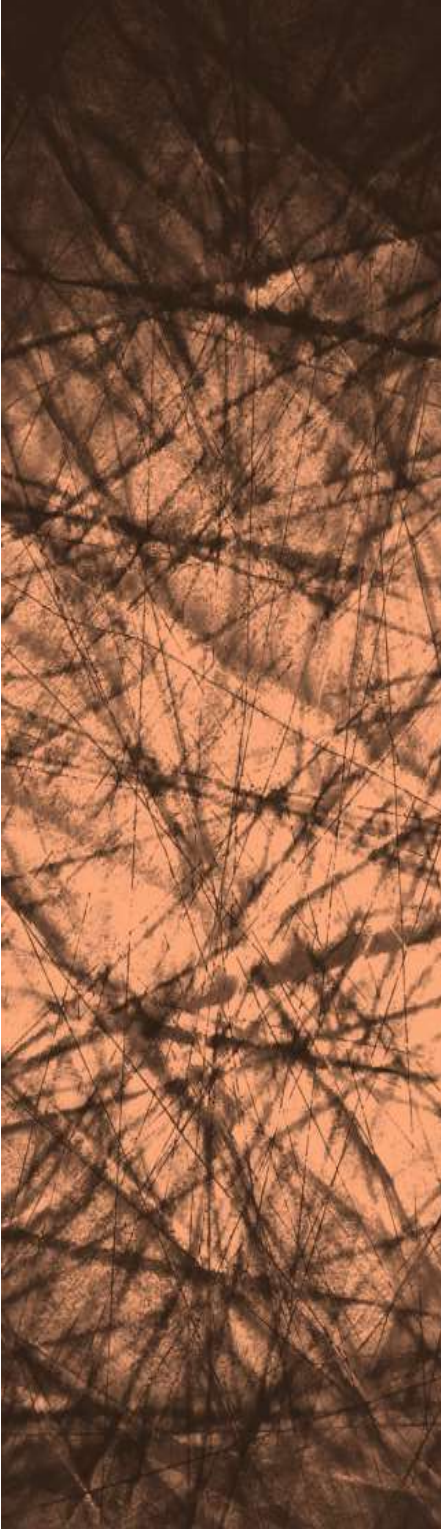
¿Cómo ser arquitecto sin conocer tu propia ciudad? ¿Cómo propiciar la mirada profunda y la exploración de lo otro?

Es la oportunidad de abrir exploraciones hacia nuevos lenguajes y a otros materiales que nos impulsen más allá de lo que el ojo como visión alcanza.

Buscando lo otro, llegué al magister y descubrí que el cine me permite fijar estas exploraciones de una manera única porque hace posible la concreción del imaginario, de pensamientos, de lo ordinario, de la relación entre objetos, sucesos, espacios y personas, con atmósferas, con lo subjetivo y con el propio proceso creativo de la película.

El cine hace posible la verdadera arquitectura, sin pegar un sólo ladrillo.

Este es el primer estado de un proceso de exploración que inicia con Perturbaciones y que desde este punto será ilimitado.

SINOPSIS

“No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero”¹³

En una playa un pintor pinta el mar, pero de espaldas al mar. Entonces ¿Qué mar es el que pinta?

Pinta la fuerza del mar.

Perturbaciones es una forma de pensamiento sobre la insistencia obsesiva por atrapar universos ilimitados o mundos infinitos, lo imposible.

La película reflexiona sobre cómo abordar lo imposible para encontrar una esencia, la potencia oculta del suceso. Así como el lienzo concentra la fuerza marina, el texto condensa la travesía, la película congrega el movimiento intensivo de la ciudad. Todos modelos o versiones de un modo enmarañado que explora un universo.

Perturbaciones es un modelado donde distintos sucesos de la ciudad se entrelazan por una fuerza o corriente que equivale a la intensidad marina, que captura otros modelos y pensamientos fugitivos. Fragmentos visuales y sonoros no lineales, perturbados, que construyen una red como entramado dinámico que traza conexiones y líneas de fuerza de distinta intensidad para provocar tensiones y distensiones.

Perturbaciones es una travesía derramada.

¹³ Zambrano, María. *Filosofía y Poesía*, 1939

BIBLIOGRAFÍA

Benjamin, Walter. *Imágenes que Piensan*.
Madrid: Abada Editores, 2012.

Bergson, Henri. *Materia y Memoria*.
Buenos Aires: Cactus, 2017.

Chacón y Pery, Francisco. *Derrotero del Estrecho de Magallanes según el trabajo del Capitán Richard C. Mayne, n°158*.
Madrid: Dirección de Hidrografía, 1874.

Cruz, Alberto. *El Acto Arquitectónico*.
Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. Colección Arquitectura y Diseño, 2010.

Deleuze, Gilles – Guattari Félix. *Rizoma* (Introducción). Valencia: Pre-Textos, 1977.

Deren, Maya/Martínez, Carolina. *El Universo Dereniano. Textos fundamentales de la cineasta Maya Deren*.
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020.

Eliasson, Olafur. *Los Modelos son Reales*.
Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

Pallasmaa, Juhani. *Los ojos de la piel*.
Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

Perec, Georges. *Especies de Espacios*.
España: Montesinos, 2001

Ruffinelli, Jorge. *El Cine Nómada de Cristián Sánchez*.
Chile: Uqbar, 2007.

Walker, Enrique. *Lo Ordinario*.
Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

FILMOGRAFÍA

Angelopoulos, Theodoros. *Mia aioniotita kai mia mera*, 1998.

Deren, Maya. *Meshes to the afternoon*, 1945.

Godard, Jean-Luc. *2 ou 3 choses que je sais d'elle*, 1967.

Harry, Hilary. *Organism*, 1975.

Pennebaker, D.A. *Daybreak Express*, 1953.

Yasujiro Ozu | Friedrich Wilhelm Murnau | Robert Bresson | Luis Buñuel

Andréi Tarkovski | Chris Marker | Sergio Bravo | Agnès Varda |

Ignacio Agüero | Cristián Sánchez

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI
