

**FACULTAD DE
COMUNICACIÓN
e IMAGEN**

UNIVERSIDAD DE CHILE

**REFLEXIÓN TEÓRICA SOBRE TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGISTER EN CINE DOCUMENTAL**

PROYECTO TESIS: “ESFUMA EL PUNTO DE FUGA”

DURACION: 30 min.

CALIDAD: FHD/ 1080p

ALUMNO: SEBASTIÁN IGNACIO PÉREZ ALVARADO

PROFESORA GUÍA: ALEJANDRA CARMONA

**SANTIAGO DE CHILE
2022**

Sinopsis

Juan Agüero (62) y David Agüero (54), son dos hermanos que habitan las calles del barrio Yungay en Santiago de Chile, pintan desde que tienen memoria, dado que sus enseñanzas provienen desde la cuna. Ellos junto a su aprendiz Arika (51), viven en situación de calle hace ya varios años habitando espacios urbanos para convertirlos en verdaderas galerías de arte, porque de esta manera y según su visión, sienten su libertad.

¿Hacer arte es realmente parte de la naturaleza humana?... estos artistas de las calles nos muestran su vida, su obra, sus vicios, su origen, sus constantes caídas, su renacer y su deseo de trascender de una realidad que nos oprime. Junto a ellos Sebastián, el autor, busca retratar lo más real de su arte y se adentra en su mundo bajo la reflexión, el hacer proyecta nuestra identidad.

Tratamiento estético y narrativo de la obra

Hace muchos años que vivo en el barrio Yungay y siento que en este abundan seres humanos que proyectan su identidad a través del hacer, en las cercanías de dicho barrio he podido conocer a Juan, David y Ariel, ellos son artistas callejeros y son mis personajes.

para mí la palabra hacer puede tener miles de relaciones a través del cine y en este caso, la labor de un panadero se mueve por conceptos que son parte de nuestra vida, así como también, un artista se mueve por conceptos que retratan nuestro quehacer y nuestro entorno, estas labores humanas, de alguna forma se relacionan, se comunican entre sí y a mi manera de ver, van redescubriendo una realidad. Este movimiento es una parte de mi visión, creo que las conexiones fluyen a través del lenguaje, me gusta referirme al movimiento como una forma de montar en ocasiones; un montaje que utiliza la enarmonía para moverse y generar un relato. En la música se conoce como enarmonía a notas musicales que se escriben diferente pero suenan igual y en este caso, la palabra hacer, puede girar en torno a esta misma temática, disciplinas que si son hechas con pasión pueden proyectar una identidad.

La cámara en mano predomina en muchos momentos de la obra, la cual, para mí, es una forma de entrar más íntimamente en el espacio y en los personajes, es importante que ellos se sientan cómodos con la cámara, para así intentar retratarlos lo más verídicamente posible. Después de varias pruebas, pude concluir que la cámara en mano generaba en ellos más comodidad y desplante, por otra parte, también creo que este tipo de uso de la cámara hace sentir la calle de manera más pura, cercana y da forma a un estilo.

“Esfuma el punto de fuga”, deja ver sentimientos sinceros, que nos hacen navegar desde la alegría y el entusiasmo, a la tristeza y la melancolía; entre la sutileza y lo explícito, nos cuenta lo sentido, desde la timidez de lo más reservado. Bajo este sendero los pintores a través de su obra darán movimiento a reflexiones que, si bien están ligadas por los conceptos mencionados anteriormente, no dejan de tener otros vínculos que son parte de la vida misma, la naturaleza humana y como percibimos nuestro entorno de diferentes formas; como arte, como necesidad, eso quiero denotarlo no solo en entrevistas, sino que también de manera espontánea con conversaciones libres y registros de la una búsqueda y el paso del tiempo, la cámara en mano hace sentir esa búsqueda callejera, esa visual más en movimiento, una cámara espontánea que tenga un buen uso del encuadre en ocasiones y que en otras se mueva y se sienta sucio. A medida que el corto avanza la música se hace parte del relato, comenzando a establecer diálogos.

Disciplinas como la música, son elementos donde siento la necesidad de indagar ya que también soy músico y desde ahí es donde siento que puedo realizar una obra cinematográfica que proyecte una visión propia también desde otra disciplina. Lenguajes que se vinculen de manera interdisciplinar son algo que quisiera implementar como un punto importante en mi trabajo, es esa búsqueda lo que me mueve y lo que siento que puedo proyectar y potenciar mucho con este elemento, abarcando diferentes visiones.

El relato es ágil, se mueve rápidamente, como la calle, como la vida de estas personas, pero también sabe dar espacio a momentos de intenso carácter y expresión.

Conceptos principales

¿Es posible que un personaje pueda cargar consigo tantos planteamientos? ¿Somos realmente el conjunto de muchos que han pasado por este mundo? ¿Somos un estado de encuentro con los otros? ¿Son las pasiones una bendición y una perdición? ¿Qué tanto podemos llegar a sacrificar por ellas? Estas preguntas son la que me hago y quisiera plasmar en este trabajo. Quizás estos pintores de la calle no se sientan tan libres y cómodos con sus palabras o con su forma de expresarse oralmente, pero a través de su hacer en la pintura, son capaces de expresar un discurso muy claro, denotan mucha experiencia, entrega, paciencia, método y cariño. Cuando los veo crear, me parece ver el proceso de muchos aprendizajes a través de ellos, su lucha, no solo contra las malas experiencias que han tenido, sino que también con sus propios fantasmas y pasiones.

Las masas sociales se alimentan del lenguaje y la información, siendo así su fuente de crecimiento el encuentro con los otros, crecen y se conectan con pensamientos. Nuestra sociedad se mueve a toda velocidad y a veces no nos permite ver los tesoros urbanos que se generan producto de nuestro propio estilo de vida y es así como una palabra es muchas cosas y como muchas cosas son una persona y muchas personas pueden representar una sola cosa.

Fundamentación Teórica

El documental “Esfuma el punto de fuga” registra el testimonio de agentes y protagonistas de un estudio de campo, dando a conocer sus gustos y procesos artísticos adquiridos a lo largo de su vida, plasmados en un año y medio de registro, que se divulgan en un barrio que los ve pasar como un elemento normalizado.

En el barrio Yungay la influencia del arte es popular y ha tomado mucha importancia con el paso del tiempo, dando pie también a la representación de una lucha identitaria, que en ocasiones es un arma simbólica que se mezcla con el entorno social y da paso a la creación

de algo nuevo y único. Un factor quizás común pero crucial es el acto de observar, este por sí mismo explica muchos fenómenos de la comunidad filmada y así, hace participe activo a todo aquel que tenga la capacidad de observar y reflexionar.

La construcción de comunidad no se genera trivialmente; dado que, en este caso, no es el arte por sí mismo lo que genera comunidad, sino que es la manera de estar juntos la que desarrolla estas realidades artísticas y sociales.

Esta construcción de comunidad en un territorio callejero a mi modo de ver, recorre varias raíces, las cuales buscan un espacio para prevalecer utilizando diferentes medios para llevarse a cabo, en muchas oportunidades estos artistas trasladan sus observaciones, modifican su estilo de vida y dejan un testimonio gráfico de su práctica, que se ve cubierta de sombras al lidiar con la indiferencia que sufren y que al estar la colectividad masiva se ve apaciguada en la constante fiebre del movimiento de la ciudad de Santiago.

Es de suma importancia la visualización del documental “Esfuma el punto de fuga”, ya que mi trabajo fundamentalmente está basado en develar un fenómeno actual y real, que yo mismo he visto suceder, desarrollarse y he tenido el privilegio de poder registrar.

Métodos de crecimiento y complementación.

Utilización de notas escritas y de voz.

Este método me sirve de muchas maneras, lo utilizo para guardar información que recolecto de los personajes y locaciones que me interesan y también son una conexión directa con mi mundo interior, ya que de esta manera me es posible dar registro a ideas, textos y dibujos.

Ejercitación de prácticas en terreno, tomas, grabaciones de audio, creación en varias facetas de manera seguida.

Esto se refiere a que de manera constante estoy realizando practicas con la cámara y equipos para poder desarrollar mayor destreza y tener mayor claridad en cuanto a las tomas y encuadres que me gustaría realizar en el corto.

Referentes cinematográficos y otros

He encontrado como referencias, “La isla de las flores” dirigida por Jorge Furtado, este corto me ha servido en cuanto al uso del montaje, me parece rápido y muy interesante y tiene un cierto tipo de humor para comentar y reflexionar acerca de cosas muy serias.

“La cueva de los sueños olvidados” dirigida por Werner Herzog, siento que esta obra me influencia, debido a la mirada que da este director hacia la naturaleza humana, a esa necesidad de registrar y de proyectar una visión de realidad, manifestando una idea de identidad.

“Into the inferno” dirigida por Werner Herzog, me gusta mucho el uso que tiene de la música en muchos momentos de la película, sobre todo en el inicio, como la música dialoga con la lava ardiente. El uso de la voz en off es reflexivo en muchos casos y también el director interviene con preguntas detrás de cámara, muchos de estos elementos están presentes en mi película y sin duda esta obra fue una influencia para escenas como el incendio, la presentación de personajes, la escena final, entre otras.

“Este año no hay cosecha” dirigida por Fernando Lavanderos y Gonzalo Vergara, considero una gran influencia este documental en muchos sentidos, principalmente en el registro y el uso del relato para describir y descubrir las experiencias de los protagonistas, mostrando la marginalidad latinoamericana oculta de una ciudad neoliberal como Santiago de Chile. El uso de la cámara es como si fuera una persona más, conviviendo con los personajes y el entorno.

“Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse” solo he visto este cortometraje una vez en mi vida, pero desde que lo vi quede fascinado con la forma que tiene de reflexionar e indagar con una voz en off, este trabajo fue una gran influencia en el preludeo inicial, el cual reflexiona sobre el hacer y la identidad.

Punto de vista

Mi intención es generar un método de registro y de observación, el cual se mueva entre el azar y la programación del espacio. Hace un año y medio que visito a Juan y David Agüero, registrando constantemente sin detener mucho la grabación, cada conversación que se genera es de manera espontánea, junto con la programación de entrevistas, que si bien son pauteadas, siempre se desenvuelven buscando la improvisación para generar una conversación libre, dando lugar a lo inesperado, la toma no siempre dura lo que dura una respuesta.

Ellos viven en sitios urbanos en ocasiones abandonados ubicados entre las cercanías de las calles del barrio Yungay en la comuna de Santiago Centro. Hace mucho tiempo que los observo, en un principio solo fue una mirada pasajera, que se fue quedando cada vez más observando las obras de estos artistas. Yo soy residente del barrio Yungay y es parte de mi cotidianidad ver sus trabajos expuestos en la calle. Con el pasar del tiempo, hemos establecido cada vez más confianza, me han hablado de su vida y de sus pasiones, siento que he podido indagar cada vez más en ellos con más libertad y los registros que pude obtener fueron mejorando en su contenido con el pasar del tiempo. Hoy en día les guardo mucho cariño a estos artistas.

Los lugares que habitan son impresionantes, no por sí mismos, ya que son unos de los tantos terrenos abandonados que con el tiempo se transforman en sitios donde generalmente se acumula basura. Ellos los modifican y crean galerías de arte a su manera, tienen muchas de sus obras en exposición, las cuales realizan con objetos que reciclan de la basura o de diferentes partes de la calle.

Análisis del proceso de producción de la obra

Esfuma el punto de fuga fue pasando por diversas etapas en su proceso de Producción, si bien en mi vida me había enfrentado a desafíos con el uso de la cámara, esta experiencia me entregó gran cantidad de aprendizajes sobre el registro de una investigación, así como también sobre hacer seguimiento a personajes, por otra parte, si bien mi camino hacia la realización ha sido a través de medios ligados más al audio que a lo visual, trabajar en este proyecto me motivó a adquirir más equipos, con el cual he podido desarrollar más mi trabajo de registro, que finalmente desemboca en esta película. En el transcurso de rodaje, mi experiencia fue en crecimiento y comencé a visualizar un estilo que quise incorporar en el documental el cual a mi parecer retrata el movimiento de la ciudad. Esta búsqueda recae en la forma de visualizar la película en su totalidad, si bien en su mayoría la obra indaga en una conversación libre, donde se busca la espontaneidad, esta no se logra de forma tan pauteada, para mí fue importante formar una relación de confianza con Juan, David y Ariki, lograr que se sintieran cómodos con mi presencia no fue fácil; los visite en reiteradas ocasiones sin cámara para que se acostumbraran a mí y me trataran con confianza, a medida que fue transcurriendo el tiempo, comencé a disfrutar pasar el rato con ellos y eso se logra sentir en la película, se puede ver pasar un momento de la vida de cuatro personas formando un vínculo.

Como se puede observar en la película, fueron ocurriendo sucesos que son parte del azar, tragedias en muchos casos, pero estos sucesos son el eje angular del constante renacer de estos artistas y sus obras. La búsqueda de estas personas se ve reflejada en documental, se siente el paso del tiempo, si bien el montaje no es exactamente cronológico es posible sentirlo lineal.

El proceso de producción tuvo una duración aproximada de un año y 5 meses, los cuales gran parte se destinó al registro, pero también mucho de ese tiempo fueron horas de montaje y muestra, durante gran parte del año 2022 estuve en constante trabajo exhibiendo mis avances en las clases de seminario y a mi profesora guía y logré tener 12 correcciones desde que conseguí el montaje completo, hasta llegar a la versión final.

Reflexión Final

Para mí es importante recalcar que esta historia denota luces y sombras, como la vida misma de cada ser humano, yo he visto las obras de Juan, David y Ariki desde el año 2017, durante años he visto cómo viven y como pintan. Siempre me han llamado mucho la atención, ver pasar estas maravillas que suceden en la calle es algo muy cotidiano, pero la verdad en muchos casos es difícil darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor en las calles, siempre tenemos un rumbo fijo, no nos detenemos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Cada ser humano tiene su historia, muchas veces creemos que la gente en situación de calle no tiene nada que enseñarnos o que su vida y su historia solo está compuesta de penas y excesos, pero la verdad es muy diferente.

Para mí este trabajo en su esencia es un momento retratado, donde un artista observa a otros artistas. Es sorprendente la obra que realizan, su pasión es palpable, es una realidad que me conmueve desde lo más profundo de mí, durante muchos años he dedicado mi vida al arte y en muchas ocasiones me he sentido abrumado, cansado y atemorizado, pero me he aferrado a lo hermoso que es expresar un sentir a partir de una disciplina artística, creo que la realidad del arte en Chile es muy dura y experiencias como esta, si bien son realidades fuertes e injustas en ocasiones, de alguna forma me motivan también a ser un artista más completo, más apasionado por este estilo de vida que en realidad es tremendamente hermoso.

Tengo gran ilusión de poder seguir realizando proyectos y continuar desarrollando más mis conocimientos para poder hacer películas con sentido e identidad.

Filmografía

Isla de las flores

Título original : Ilha das Flores

Año: 1989

Duración: 13 min.

País: Brasil

Dirección: Jorge Furtado

Guion: Jorge Furtado

Música: Geraldo Flach, Sergio Amon, Roberto Henkin

Into the inferno

Título original: Into the Inferno

Año: 2016

Duración: 104 min.

País: Reino Unido

Dirección: Werner Herzog

Fotografía: Peter Zeitlinger

La cueva de los sueños olvidados

Título original: Cave of Forgotten Dreams

Año: 2010

Duración: 95 min.

País: Francia

Dirección: Werner Herzog

Guion: Werner Herzog

Música: Ernst Reijseger, Peter Zeitlinger

Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse

Título original: Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse

Año: 2020

Duración: 22 min.

País: Argentina

Dirección: Pablo Martín Weber