

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

1984 ES AHORA
70.7 KILÓMETROS DE VIAJE

TATIANA PAMELA GALLARDO JULIO

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura.

Profesor Guía Taller de Grado: Cristián Silva Soura
Profesor Guía Preparación de Tesis: Viviana Bravo Botta

Santiago, Chile
2017

INDICE

AGRADECIMIENTOS	
RESUMEN	
INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVOS	5
METODOLOGÍA	6
CAPÍTULO 1: CERCANIA CON EL RECORRIDO	13
6.1.- Datos autopista del sol/ ruta 78	13
6.2.- Paisaje/ percepción/ pérdida de Imagen	16
6.3.- Relatos del cotidiano	19
6.4.- Conversaciones	24
6.5.- Relato experiencial	30
CAPITULO 2:	33
7.1.- Referencias/ introducción	33
7.2.- Referencias cinematográficas	33
7.3.- Antecedentes paisajes distópicos en el cine	35
• “1984”, Michael Anderson	37
• “Metrópolis”, Fritz Lang	38
• “La montaña Sagrada”, Alejandro Jodorowsky	38
• “Brazil”, Terry Gilliam	39
7.4.- Referencial atemporal/ Conexión con lo cinematográfico	40
• Eterno	40
7.5.- Jodorowsky una ventana de observación	41
CAPÍTULO 3: OBRAS RECIENTES	43
8.1.- Distopía	47
8.2.- Paisaje	50
8.3.- Residuo	53
8.4.- Obras como antecedente	55
8.5.- Obras recientes	60
CONCLUSIÓN	65
BIBLIOGRAFÍA	66

Agradecimientos:

A mi madre quien ha sido gran amiga y compañera a lo largo de mi vida, como también durante este proceso.

A mis hermanas, amigos y Alejandro quienes a pesar de todo siempre están ahí para apoyarme, sin importar el camino que desee seguir.

A mis profesores quienes han sabido darme la libertad necesaria para descubrir lo que realmente me apasiona.

“La destrucción es el verdadero principio fundamental de la vida, tenemos que morirnos y no sabemos porque vivimos, ni porque tenemos que morir. Sin embargo, el artista sabe que tiene que cumplir una función durante su vida, tiene que documentar la vida que le ha tocado vivir. Documentar su opinión, su filosofía. Su cosmovisión debe ser legada en forma de obras. De lo contrario su vida no tendría ningún sentido.” Wolf Vostell.

RESUMEN

Esta memoria aborda el recorrido entre Melipilla y Santiago, más específicamente la Autopista del Sol como eje central de investigación, observando las distintas situaciones que conviven a lo largo de dicho trayecto. Estas se configuran entre el paisaje, sus habitantes y las similitudes que existen con el imaginario del género distópico cinematográfico, a partir de esto coexisten la deshumanización y el residuo como parte de la visualidad distópica, la que genera un paisaje en decadencia.

Es en el trayecto donde se observa la contradicción en un espacio rodeado de naturaleza, que se quebranta ante basurales, pobreza, desgaste y corrosión en superficies, lo que a su vez se traduce en una realidad que se da en muchos otros lugares de Chile, donde a nivel país existe un total de 25.171 familias que viven en condiciones precarias en 657 asentamientos ilegales o campamentos*¹. Considerando las brechas socioeconómicas como algo fundamental para que se generen estas condiciones de vida, junto a esto conviven los residuos, la basura, la suciedad, los escombros, mataderos, fábricas y diversos elementos que remiten a referencias cinematográficas.

Palabras Clave: Distopía – Paisaje – Residuo.

*¹ Datos correspondientes al denominado Mapa Social de Campamentos que en 2011 implemento el Ministerio de Vivienda y urbanismo (Minvu) en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado.

INTRODUCCIÓN:

Los primeros acercamientos que tuve con la ruta hacia Melipilla fueron en mi niñez, donde comencé a familiarizarme con un camino que se construye a través de cerros, árboles y pastizales. El viaje de aproximadamente una hora en bus, que sale desde el terminal de buses ubicado en Estación Central, es un viaje que he hecho durante muchos años y que hoy en día continúo realizando a diario, por lo que he tenido la posibilidad de observar los cambios producidos en el camino, así como también en el mismo terminal donde parte el recorrido.

El paisaje contenido alrededor de la Autopista del Sol es en su mayoría natural, siendo la agricultura una de las principales actividades en el sector, el cuidado hacia el mundo natural tiene una especial importancia, por lo que en mis primeros viajes me fue difícil centrarme en algo más que no fuera la belleza de este recorrido. Hasta hace poco tiempo aquella belleza fue el centro de mi trabajo artístico, pero de alguna manera el panorama cambio, y mi foco de observación e investigación también lo hicieron.

Aquel lugar que está rodeado de naturaleza y que funciona como columna vertebral de mi producción artística, expone situaciones que se contraponen unas con otras, tales como los residuos, basurales, micro basurales, pobreza, corrosión, y desgaste de las superficies que conviven con el cuidado hacia el mundo natural, los cuales son hoy mi punto de partida y principales cuestionamientos pensando en el desarrollo de obra, aquí es donde aparece la deshumanización que afecta a la sociedad contemporánea y la relación cercana con el imaginario del género distópico cinematográfico. Si se considera el cine de ficción como un referente directo en el camino hay muchas situaciones similares a lo que es la ficción distópica en el cine. Lo que por un minuto parece solo ficción, pero que en 2017 se conecta con la realidad, es por esto que es posible visualizar una fuerte contradicción entre lo bello del paisaje que se mezcla con diferentes violencias

hacia el mismo, la comunidad, los trabajadores y los animales. Algunos de mis principales cuestionamientos partieron con dichas referencias, tratando de entender, por ejemplo; ¿Por qué las fábricas y los mataderos quedan aislados de la ciudad? ¿Por qué los sectores con mayor índice de pobreza son más susceptibles a estar rodeados de basura? ¿Qué tanta diferencia hay entre la sociedad actual y una película distópica de ciencia ficción?

Aquí es donde comienza a aparecer como referente casi directo el cine distópico, películas como *Metrópolis* (1927), *Brazil* (1985) y *1984* (1956) muestran un futuro sin empatía, escenarios de fuertes brechas socioeconómicas, largas horas de trabajo, historias cargadas de soledad y aislamiento se conjugan para hacer una escena muy parecida a la vivida hoy en día, cientos de personas sectorizadas que difícilmente logran cambiar el rumbo de sus vidas debido a los baches contenidos en la sociedad contemporánea.

Nociones que nacen a partir de la distopía, tales como la deshumanización, inciden en distintos aspectos de la sociedad, lo antes mencionado se conjuga con el residuo como algo que construye realidades para personas de escasos recursos y también fuentes de trabajo para algunos de los que habitan en sectores aislados del centro de la ciudad de Santiago. Los puntos descritos anteriormente son base de los cuestionamientos, partiendo de la idea que, si bien no es un lugar que habite físicamente, si es un lugar por el que tránsito a diario y en el que me involucro cada día más, acercándome casos específicos como el que investigo en la comuna de Maipú.

A partir de lo antes mencionado, en la comuna de Maipú existe un lugar en el que he generado un gran interés, este está ubicado entre la Rinconada de Maipú y a orillas de la carretera. Es aquí donde se pueden observar las profundas diferencias socioeconómicas en el país, mientras en otras partes de este mismo

camino se venden parcelas que prometen ofrecer todas las comodidades para un buen vivir, un par de kilómetros más a delante se encuentra esta realidad, en donde hay personas que conviven rodeados de escombros, basura y suciedad, colgados de la luz y sin siquiera tener alcantarillado, aunque la municipalidad está al tanto de esto, nadie hace nada para mejorar las condiciones de vida de aquellas familias.

Condiciones de contraste como estas se ocultan dentro del paisaje, mezclándose entre distintas construcciones, entre fábricas y mataderos, camiones con cientos de animales destinados a morir son parte del viaje diario, lo que carga de verdad cada uno de los trayectos, una cuota de realidad que cada día se ve más desalentadora, una sociedad individualista, que desplaza a los que tienen menos poder y dinero a sectores alejados de la ciudad.

Una sociedad que muestra algunos de sus rasgos más violentos en un recorrido que hago a diario, en el cual he tratado de involucrarme a través de un trabajo en terreno en la ciudad de Melipilla, así como también desde la comuna de Maipú, un viaje que he tenido la oportunidad de realizar a diario y también investigar de primera fuente cómo se vive el cotidiano en lugares apartados de la comodidad y las necesidades básicas con las que acostumbramos a vivir, personas que con sus testimonios han aclarado mi visión acerca de la construcción de lugares de escasos recursos, campamentos y asentamientos ilegales que se encuentran a lo largo del camino.

Para tener un conocimiento real de los cambios ocurridos en el sector es imprescindible el viaje diario, que aporta al proceso de observación y registro fotográfico de los acontecimientos que ahí se desarrollan, tales como las actividades que ocurren durante el día. El proyecto se desarrolla mediante el registro fotográfico lo que aporta una mirada exterior del desarrollo de dichos

lugares, escritos de campo personales describiendo el trayecto ida y vuelta. Tener dichos registros, sumado a los testimonios de las personas que habitan estos lugares es fundamental para generar una mirada exterior pero también interior del funcionamiento de dichos espacios, lo antes mencionado es esencial para la construcción de esta memoria.

Esta es una forma de llevar dichas realidades al ámbito de las artes, significar de una manera diferente la realidad que se vive en muchos lugares del país hoy en 2017, en condiciones de precariedad, llenas de desigualdad, violencia e individualismo.

OBJETIVOS

General:

Generar una obra en donde coexista la realidad junto a la ficción ligada al género distópico cinematográfico, a partir de la observación e investigación del recorrido entre Melipilla y Santiago.

Específicos:

1. Resignificar de manera alegórica y ligada al imaginario del cine distópico ciertas situaciones vividas en la sociedad actual que se encuentran contenidas en el recorrido de Melipilla a Santiago.
2. Identificar cuáles son los puntos de mayor complejidad a lo largo del recorrido, en los cuales hay mayor pobreza, aislamiento, acumulación de basura, etc. Para trabajar a partir de esos lugares y situaciones.
3. Generar un punto de encuentro entre el imaginario distópico y las situaciones mencionadas anteriormente, para darle un sentido metafórico a las acciones contenidas en las obras expuestas.

METODOLOGÍA:

La metodología de investigación se basa principalmente en un trabajo de campo, experiencial a partir de distintos medios, del cual emerge una visión general acerca de cómo se construye el recorrido entre Melipilla y Santiago para luego identificar las similitudes entre el cine distópico y los acontecimientos contenidos en dicho recorrido.

Un punto muy importante es trabajar a partir de la idea de Recorrido/Estación y sus componentes, con esto me refiero a que existen puntos específicos en donde el viaje se vuelve estático y es necesario detenerse para poder indagar de la manera correcta las situaciones que ahí se emplazan. Es la realización del viaje diario, la observación constante de estos lugares lo que me ayuda a tener conciencia de cómo evolucionan o involucionan las situaciones que los rodean. Es por esto que el registro juega un rol muy importante, así como también las fotografías, escritos que son una buena fuente de reflexión sobre ideas y distintos pensamientos que refieren al tema.

Todo lo antes mencionado se transforma en algo imprescindible para focalizar la investigación y comenzar a filtrar los lugares o puntos de interés dentro del recorrido, para tener un registro de las situaciones que se relacionan con la idea de distopía, otorgando una mirada exterior a ciertas problemáticas.

Por último la visita al lugar, la experiencia que se convierte necesaria pensando en integrarse a dicha realidad, entender cómo funciona desde dentro para así poder ponerlo en comparación o hacer un contrapunto entre lo que veo como persona que sólo transita por esa ruta, versus caminar por dichos lugares, conversar con sus habitantes, ver cómo se conforma este sitio a través de distintos elementos, darle una importancia dentro de la investigación a las personas que ahí viven, para

luego recolectar dichos testimonios y poder plasmar distintas miradas de cómo se construye y desarrolla la vida en este lugar.

OBSERVACIÓN DIARIA:

Este tipo de trabajo requiere de una observación constante, para poder a través de los días registrar los diferentes cambios que van ocurriendo en el camino y al transcurrir el tiempo es posible evidenciarlos. De alguna manera, hay muchos de esos cambios que no he registrado a través de fotografías y los cuales sólo han quedado grabados en mi memoria, uno de ellos es la carpa violeta que está justo antes de llegar a Estación Central, una persona que llego ahí con una maleta, la cual casi siempre se ve por un costado, está ubicado entre un paso nivel y el río, nunca lo he fotografiado, pero es como si lo hubiese hecho, puedo recordarlo perfectamente y considero que esto es gracias a la constancia del recorrido diario. Es por esto que el trabajo se desarrolla fundamentalmente a través de la experiencia y es ahí donde espero captar cada una de las cosas que me inquietan, cómo se configura una sociedad completamente individualista y cómo esta se traduce en una idea de paisaje, el cual comienza a tener características específicas y únicas, una especie nueva de paisaje que sale de lo habitual.

Los momentos de cada viaje, cada segundo es importante, son fundamentales para reflexionar acerca de lo que estoy viendo, de lo cual siento cada día puedo extraer algo nuevo, algo más con que relacionar lo observado, generar distintas conexiones y también diferenciaciones de otros elementos que conviven en mi cotidiano. Un momento de reflexión e interacción con el mundo, con el paisaje y eventualmente con la obra, ver las distintas aristas de una sociedad compleja, con ciertos baches que están contenidos dentro de la hora que dura el camino que hago a diario, tiempo, naturaleza, problemáticas sociales y una sociedad que considero está en decadencia, una extraña mezcla para un viaje relativamente corto.

Durante el proceso de creación y reflexión en torno a la ruta, sus alrededores, la manera en que estos se componen, han surgido distintos cuestionamientos, pero la base del planteamiento ha sido el mismo, esto significa observar y a partir de diferentes medios y enfoques, encontrar posibilidades de creación en torno al recorrido que existe entre Melipilla y Santiago, para luego comenzar a separar las distintas ideas que surgen a partir de este camino.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

1

2

3

4

5

6

7

7.- Fotografía trayecto Melipilla a Santiago/ Archivo personal/ 2016-2017

CAPITULO 1 CERCANIA CON EL RECORRIDO

DATOS AUTOPISTA DEL SOL/ RUTA 78

La Autopista del Sol o Ruta 78 es parte de la sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A, quienes comenzaron la concesión el 21 de septiembre de 1995. El trayecto comienza en el llamado km cero ubicado en la Autopista Central, Avenida Isabel Riquelme; pero no es hasta el km cuatro ubicado en Pedro Aguirre Cerda que el bus proveniente de Estación Central hacia Melipilla, ingresa y comienza su recorrido por la Autopista del Sol.

La ruta posee una extensión que contempla las comunas de Melipilla, Talagante y San Antonio y Santiago, el cual está dividido en cuatro sectores*² entre la región Metropolitana y Valparaíso, lo que significa que en su totalidad posee 131,4 km. de longitud, de los cuales 70.7 km. corresponden al trayecto entre Melipilla y Santiago, el cual finaliza poco después del km 68 el que funciona como acceso a otras localidades dentro de Melipilla. El trayecto total que conforma dicha Autopista finaliza en el km. 104 perteneciente a San Antonio.

Para la construcción de la Autopista antes mencionada también se necesitaron realizar expropiaciones, lo que considera la compra de una gran cantidad de lotes, lo que se consideraron necesarios para la implementación de la vía. Los documentos ubicados en las siguientes paginas hacen mención en la totalidad de terrenos que se necesitaron para la construcción total de la ruta.

*² "En primer lugar el Troncal Santiago a Agua Buena, en la comuna de San Antonio, con 104,6 km de doble calzada; luego el Ramal Leyda-Santo Domingo, de 16 km con calzada bidireccional; en tercer lugar, el Ramal Ruta 78 a la ciudad de San Antonio de 3,6 km de calzada bidireccional y finalmente el Ramal Acceso al Puerto de San Antonio, de 7,0 km de calzada bidireccional". Datos MOP

MINUTA

Santiago, 21 de noviembre de 2017

Mat. : Respuesta a la consulta de doña Tatiana Gallardo Julio.

Ref. : Solicitud tipo Consulta N° 93.281 de fecha 6 de noviembre de 2017.

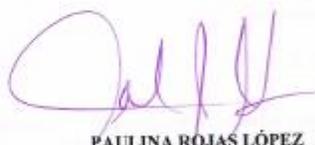
En relación con los aspectos referidos a las expropiaciones de terrenos necesarios para las obras de la Concesión Camino Autopista Santiago – San Antonio, en el tramo Santiago a Melipilla de la consulta, puedo informar lo siguiente:

- 1.- El contrato de concesión Camino Autopista Santiago – San Antonio, fue adjudicado en junio de 1995.
- 2.- Las bases de Licitación establecieron que en el segmento inicial se construyera un camino nuevo, mientras en la mayor parte del trazado se completara la doble calzada.
- 3.- Por lo anterior, las expropiaciones realizadas, en general, fueron las necesarias para la ejecución de las obras complementarias.
- 4.- Las que se tradujeron en 385 lotes de terreno, con una superficie de 2.631.911 m², esto es, 263,2 hectáreas aproximadamente para el tramo de interés de la solicitante.
- 5.- El pago de las indemnizaciones correspondientes a los 385 lotes informados ascendió a la suma de \$ 19.998.730.004, los que desglosados corresponden a 172 convenios o acuerdos directos entre los respectivos propietarios y el MOP, con un monto global de \$ 15.849.493.080 y 172 consignaciones judiciales por un monto global de \$ 4.149.236.924.
- 6.- La distribución de los terrenos expropiados por comuna se informa a continuación:

UNIDAD DE EXPROPIACIONES
Merced 753, piso 10, Santiago de Chile – Teléfono (56-2) 2449 6940 - Fax (56-2) 2449 69 95
www.concesiones.cl

Superficies de terreno y cantidad de lotes de terreno expropiados por comuna para la ejecución de las obras de Camino Autopista Santiago – San Antonio, en el tramo Santiago a Melipilla.

COMUNA	SUPERFICIE DE TERRENO (m2)	CANTIDAD DE LOTES
Santiago	4.093	1
P. A. Cerda	22.359	2
Cerrillos	246.277	48
Maipú	1.292.193	91
Padre Hurtado	55.706	7
Peñaflor	734.460	103
Talagante	195.444	95
El Monte	33.466	16
Melipilla	47.913	22
Total Tramo	2.631.911	385

PAULINA ROJAS LÓPEZ
Jefa Unidad de Expropiaciones
Coordinación de Concesiones de Obras Pública

UNIDAD DE EXPROPIACIONES
Mencol 753, piso 10, Santiago de Chile - Teléfono (56-2) 2449 6940 - Fax (56-2) 2449 69 95
www.concesiones.cl

PAISAJE/PERCEPCIÓN/PÉRDIDA DE IMAGEN:

La primera vez que viaje desde Santiago a Melipilla debo haber tenido alrededor de 10 años, tengo pocos recuerdos de niñez y gran parte de lo que recuerdo de aquel día se remonta al camino, la calidez del sol entrando por la ventana, un paisaje enorme que parecía ser infinito. No creo que lo haya pensado en ese minuto, pero conviviría con este paisaje por muchos años más.

El viaje comenzó a ser frecuente y parte de la normalidad de mi vida, al pasar los años se convirtió definitivamente en algo cotidiano, algo que inconscientemente entraba en casi toda mi producción artística, hasta que en algún punto comenzó a ser un trabajo totalmente consciente, aunque si bien en un principio el foco de atención hacia el paisaje era otro, el panorama de a poco se ha aclarado.

Mis primeros acercamientos a este recorrido pensando en un nivel artístico, fueron a través de la fotografía como medio de registro y exposición de este, dichas fotografías comenzaron a articularse de una manera similar como sucedió posteriormente con la obra pictórica, la idea de generar estos registros nació a partir de significar con una carga nostálgica estas escenas que en sí mismas contenían una poética específica, deteniéndome en las situaciones atmosféricas.

8

8.-Serie "Ceguera" /" Sin título" /Impresión en papel fotográfico mate/ 20 x 30 cm. 2015

Luego de esta primera experimentación con la imagen del paisaje como eje central de trabajo, las cosas se comenzaron a dar de una manera fluida y los cuestionamientos acerca de la imagen cambiaron lentamente a medida que se convertía en algo necesario para la obra en sí misma, así llegue al medio pictórico como método de trabajo. Al llegar a otro medio, la idea comenzó a variar un poco, en esta ocasión era la idea de movimiento el desafío a abordar mediante la pintura.

Lo que realmente motivo esa etapa, fue moverme entre la idea de paisaje que se concibe por medio de espacios de gran belleza ya sea natural o construida por el ser humano, observar cómo esto se desarticulaba a medida que avanzaba el viaje, la pérdida de imagen que se provoca esto dado por la percepción al observarlo desde un vehículo en movimiento, todas las asociaciones y metáforas que podían hacerse sobre aspectos de la vida a partir de aquella “pérdida de imagen” y a su vez hacer que la aquella imagen perdurara como una imagen en sí misma.

9

9.- Serie “Camino a Casa” / “Sin título” / Óleo sobre tela/ 60 x 120 cm. 2016-2017

Al enfrentarme a la problemática de una imagen borrosa, poco definida o confusa, la obra entro en el campo de la abstracción, es por esto que dicho concepto estaba unido a mi trabajo, la idea de poder generar a través de la percepción una visión más abstracta de lo que es el paisaje percibido.

Para esto, abstraí la pérdida de imagen durante el viaje, la idea era mantenerlo en la retina, en bocetos, fotografías o escritos los cuales, luego me daban pie o un punto de partida para poder desarrollar dichas ideas en una obra pictórica.

10

10.- Serie "Camino a Casa" / "Sin título" / Óleo sobre tela/ 120 x 150 cm. 2016-2017

RELATOS DEL COTIDIANO

Viaje de Melipilla a Santiago, Día 31 de agosto, 9:32 a.m. (ida)

Al momento de cruzar la línea del tren y al pasar por el peaje se sale oficialmente de Melipilla. La maravillosa sensación del sol entrando por la ventana se complementa con los verdes pastizales y cerros que rodean este sector, pasado a lo menos 5 minutos del inicio del viaje se pueden ver las últimas casas hace pocos años construidas en la ciudad.

De aquí en adelante un desfile de postes de alumbrado público, árboles, siembras, divisiones territoriales, venta de productos del campo tomates, huevos, naranjas junto a pequeños carteles, la luz de la mañana sigue alumbrando y dando un brillo especial al recorrido, todo brilla de manera diferente mientras un pájaro ocasional sobrevuela el sector, los cambios tonales comienzan a aparecer pasado 10 minutos de viaje, amarillos resplandecientes se dejan ver en el sector.

Trabajadores agrícolas, pequeñas casas, camiones de carga que pasan por la carretera, animales van encerrados rumbo a su muerte, los tractores en su mayoría en funcionamiento por la hora de la mañana.

Un auto parado en el medio del camino, entre carteles publicitarios, el mismo auto todos los días, en el mismo lugar. Mataderos que están instalados en medio de la nada, lo que recuerda la maldad contenida en ser humano, una máquina de asesinatos emplazada en medio de la naturaleza en la cual debiesen vivir felices y libres. Sigue la línea del tren, aparece a ratos como la columna del viaje, de pronto aparecen pequeñas animitas ocasionales donde se ve reflejada la inevitabilidad y fragilidad de la vida.

Casas aisladas una de la otra, espacio suficiente de reflexión, espacio de vida, espacio interior. Naturaleza y en algunos casos refugios precariamente contruidos, dan paso a distintas zonas del recorrido, comienzan a aparecer árboles caídos, leña, cuando de pronto aparece el puente por el que cada día pasa menos cantidad de agua, pasa el tiempo, pasan los minutos. Aparece la lechería, más casas, siembras, trabajadores, camionetas antiguas y flores blancas, todas juntas en línea, en un horizonte de nunca acabar. Árboles inmensos entre la división del Monte y Santa Adriana, un bus dejado en medio del camino, de los que acostumbran a llamar “liebres”, pequeños buses antiguos de transporte público, que llegaron a Melipilla para seguir con su vida útil, pero aquel quedo en venta en medio de la nada, hace un par de años que está ahí, el deterioro es evidente, pero sigue estando a la venta.

Dos caballos pastando, le siguen líneas infinitas de un árbol plantado de sobre manera, un tono rosa a lo lejos anticipa la primavera, cerezos floreciendo, cambia el clima, el sol se antepone poco a poco y el brillo del paisaje retorna, la inevitabilidad de la vida se hace más amable.

Vuelve a aparecer la línea del tren, vuelve a aparecer la conexión entre lugares, un container rojo dejado en la entrada de una pequeña casa, una camioneta azul, y escombros. Una pequeña curva hace que el sol pegue de frente, el calor de la mañana se une a la mitad del camino, para los viajantes recurrentes, la llegada de la bencinera que utiliza ambos carriles es como la mitad del camino entre Melipilla y Santiago, grandes casas en donde se venden tinas calientes, le siguen parcelas de agrado, justo a su lado leña, pasando el cementerio el panorama cambia.

Escombros, chatarra, autos unos sobre otros, se contrastan con el horizonte que ahora se hace aún más lejano, camiones estacionados en fila, árboles que se mezclan con las torres de alta tensión aquí comienzan a aparecer entre pastizales

vacíos, estos grandes seres de metal, oxidados, uno tras otro, comienza el ansia por llegar al siguiente. Una animita de un motociclista. Al comenzar otra vez con la civilización, comienzan casas más elaboradas y la animita de una niña.

Volvemos a las plantaciones, ese esbozo de civilización termino, tres pájaros vuelan juntos a los lejos, pasa un pequeño río, una pasarela y comienza Maipú, casas, casas y más casas, una carpa en medio del camino, comienza a aparecer el transantiago, carteles de personas dicen querer más seguridad, 6 asentamientos, un tractor y un hombre afuera de una de las casas, a 5 minutos de esto otro asentamiento, pero esta vez uno en solitario. Luego una pequeña casa y un basural.

Un amplio terreno que se vende al costado del camino junto a un paso nivel, con al menos 6 casas, una de ellas en el extremo derecho totalmente separada de las demás, más pobreza, no hay otra manera de nombrarla. Pequeños basurales instalados, en tanto avanza el camino otra animita, una gran cruz de madera más bien artesanal. A 100 metros de Vespucio y Cerrillos, grandes postes, más autos, más casas, un cartel rayado no más AFP, pequeños árboles, una pasarela, dos animitas, un pájaro aleteando sus alas.

Un espacio de silencio cubierto por un pequeño cerro que impide la visión hacia el lado derecho del camino, de pronto se cambia bruscamente de tierra a concreto, fabricas, lo que alguna vez fue una casa se encuentra sin techo y sólo en huesos, lo veo desde arriba, el bus va llegando a destino, subimos y volvemos al pasto pero esta vez se percibe de otra manera, hay suciedad, hay una casa en medio de la basura, el camino y el concreto, otra carpa, pude ver el momento en que llego ahí, fue este año y no hace mucho, al finalizar el viaje hay un lugar que siempre tiene animales, burros, caballos, ovejas, cabras, varían día a día, pero coinciden en su mal estado físico, sin importar el clima están ahí rodeados de basura y

escombros, la última bencinera, una de las últimas vueltas y estamos en Estación Central.

Viaje de Santiago a Melipilla, 6 de septiembre, 6:47 p.m. (vuelta)

Comienza el camino de regreso a casa, vueltas y vueltas de más pobreza. Desde Estación Central y pasando por Pedro Aguirre Cerda, un pequeño parque junto a grandes construcciones de metal, oxidadas, desteñidas, contenedoras de gas, torres de Gasco.

Murallas a medio hacer, rayados, casas, desgaste en las superficies. Cableados eternos, la última vuelta conecta con la línea del tren, comienza el regreso. El primer paso nivel, las primeras antenas, gigantes, se terminan las paradas de transporte público, aparece el río, las construcciones al lado del río, la basura desbordando en algunos sectores, autos y desechos.

Naturaleza, tratando de volver a su origen, peleando con los muros de concreto que absorben esa humedad, la transforman en vida y años. Más torres de alta tensión, cada una idéntica a la otra, un desfile que pareciera ser interminable, animitas, una sociedad estandarizada. Casas construidas del residuo de la ciudad, ubicadas a un costado de la carretera. Una sociedad neutralizada a tal nivel que parece normal que existan ricos y pobres, Cada día se gana más, cada día se pierde más. Una larga barrera, un gran muro de concreto.

Al llegar a un lugar más limpio comienza Maipú, casas, casas y más casas construidas de la misma manera, en el mismo orden, los mismos metros cuadrados, los mismos autos, los mismos habitantes, una repetición sistemática hasta que vuelve a aparecer la naturaleza, un regalo de florecer amarillo junto a un puente con más basura que agua, el sol se está escondiendo, una luz naranja

comienza a teñir la superficie. Un pastizal enorme se ve interrumpido nuevamente por el metal, que muestra el año en el que vivimos, no hay vuelta atrás. Precariedad inmersa en la naturaleza, otro paso nivel y la luz se agota cada vez más.

Este lado del camino es eternamente más amable que el anterior, si bien el comienzo es una bocanada de verdad y realidad, luego va en ascenso y de no ser por los basurales ocasionales, los letreros publicitarios que no tienen razón de ser y las construcciones de concreto, quizá hasta podría olvidar que la vida esta direccionada para que caminemos ciegos hacia un vacío infinito. Reaparece la línea del tren, una de las vías conduce a Peñaflor, una antigua cancha de fútbol, palmeras a contraluz, fábricas y camiones que trasportan animales indefensos, parte de lo que hemos construido.

La mitad del camino.

Contraste con la vida que se vive al cruzar la carretera, casas enormes en terrenos espaciosos, flores de un violeta pálido, planicies infinitas, terminan en cerros azules, comienza la reiteración, cientos de viviendas iguales, una tras otra, interminables ¿Valle del encanto? Basura.

La temperatura desciende y los colores cambian, pero las construcciones a medio hacer siguen ahí. Comienza el memorial de un accidente horrible, termina en un abrir y cerrar de ojos.

Una parada frente a un letrero publicitario, tratan de vender algo, mientras que la escena siguiente está constituida por pequeñas casas de madera. El paso por el último y primer puente, el cambio de luz hace que los árboles se vean más rojizos de lo habitual. Otro matadero.

Vuelven los árboles, el cerro, la paz, la línea del tren, palmeras dentro de una gran planicie, años han pasado por ahí. Un letrero invita a que comamos pollo. Más basura.

Los cerros están cada vez más cerca, lugares vacíos, pero llenos de vida. La última vuelta, comienza el ascenso, una última vista hacia los que siguen el camino. El bus llega al peaje, aparece el cementerio, aparece Melipilla.

CONVERSACIONES

Uno de los puntos que representa de mejor manera la deshumanización por la que pasamos como sociedad, el individualismo y la conexión que existe con una sociedad distópica se encuentra al llegar a Maipú, a un costado de la carretera hay muchos asentamientos, cada uno de estos es individual, uno tras otro en línea recta, carros de supermercado, juguetes, cajas, ropa y basura de distintos tipos, rodea estos pequeños refugios hechos con cartón, madera, y plástico, todos aquellos residuos son utilizados para la construcción de las viviendas, que al final son parte de la realidad y el cotidiano de esas personas, en su mayoría son hombres, quienes viven solos en estos refugios, mientras que existe un lugar entre la Rinconada de Maipú y la ruta 78 en donde hay una concentración de viviendas, escombros, basura, camiones, etc. Es aquí donde casi todos los elementos contenidos en el camino de alguna manera se conjugan, para hacer esa realidad distópica tomar fuerza en un solo escenario. Ahí viven al menos 6 familias, sin alcantarillado, colgados de la luz, y en un terreno que está a la venta, de todas maneras, tienen la confianza de que esta venta no se concretara por cuestiones legales y que podrán seguir viviendo ahí. Sólo una de las familias que reside en este lugar, está constituida por 11 personas, el panorama no es para nada alentador, parece un ciclo de nunca acabar, un niño jugando entre los escombros

que recogen los mismos habitantes para recibir dinero son parte de las escenas que ahí se observan.

Llegué al lugar por la entrada que da a la ruta 78, la primera persona en recibirme tuvo una amabilidad tremenda, mucha disposición a conversar al igual que las demás personas con las que tuve la posibilidad de hablar, cada uno de ellos tuvo una dedicación muy significativa al momento de entablar una conversación, acerca de cómo se desarrolla el lugar, cómo funcionan las condiciones de agua y luz, en pocas palabras cómo cubren sus necesidades básicas en un lugar que las construcciones mismas son de notoria precariedad.

Informante 1/ Orillas de la carretera, entre Ruta 78 y Rinconada de Maipú

3:13 p.m./ 2 de septiembre, 2017

I1: El caballero trabaja en eso (refiriéndose a su marido) que retira escombros, el arrienda acá porque tiene camiones, el dueño... O sea, no es dueño. Aquí hicieron una toma, parece según lo que yo he escuchado porque yo hace poco que estoy acá, poquito más de un año y me vine como cuidadora, pero tenemos que irnos, no sé cuándo. Porque están haciendo una carretera, se va a meter por acá la carretera, no sé por dónde van a hacer una avenida... la cuestión de la carretera, así que por eso están limpiando

¿Usted vive sola acá o viven más familias?

I1: Sí, Aquí alrededor viven más. Pero esos son de otro lado, esto manda el caballero de allá. (subarrendador)

¿Qué es el caballero que se encarga de cuidar el terreno?

I1: Sí, de esta línea hasta allá es de él, esta manda el caballero de allá, las otras no sé de quiénes son.

¿Usted cree que pueda conversar con las otras personas que viven allá?

I1: Yo creo que sí

¿Ellos viven hace más tiempo acá?

I1: Sí, la señora en donde están los caballitos llegó poquito después que yo

¿Entonces esto comenzó como una toma?

I1: Yo creo

¿Y después llegaron ustedes a cuidar el terreno para hacer la carretera?

I1: Nosotros... nosotros venimos como cuidador, porque el que arrienda es el caballero de allá y tiene uniones

¿Y cuánto les sale el arriendo?

I1: No, si no pagamos nada, los cuidadores no pagan nada, pero en otro lado yo tendría que pagar la luz y el agua y aquí no pago nada

¿Cómo funciona el tema del alcantarillado, los baños?

I1: Tenemos pozos

¿Y estos escombros de donde salieron?

I1: Miré hay hasta un perro botado, no "anteayer" vi a ese perro, nunca habían dejado un perro muerto. Mire ese caballero de allá que arrienda para los camiones, él trabaja... tira de las casas... a él le pagan... retira escombros y los deja acá. Pero la municipalidad ya se metió acá, así que por eso están limpiando.

¿Entonces la municipalidad se hace cargo de acá? ¿o la municipalidad es aparte?

I1: No, es aparte, a mí me vinieron a encuestar ya

¿hizo el censo?

I1: No, yo no hice censo, porque no llegaron nunca, y yo tampoco fui, no sabía dónde ir, si estuve todo el día, como tres, cuatro días esperando.

¿Cómo se llama el otro acceso que tienen?

I1: Es Maipú, la rinconada, se llama Cuatro Poniente.

Informante 2/ Orillas de la carretera, entre Ruta 78 y Rinconada de Maipú

3:20 p.m./ 2 de septiembre, 2017

¿Cómo empezó esto? la señora me comentaba que había sido una toma.

I2: No, esto es privado, mire yo aquí llevo 22 años a cargo de este terreno, cuando era terreno agrícola. Eran 32 hectáreas, que pasaron 28 hectáreas para suelo de construcción, que lo construyo la metropolitana y quedaron 3 hectáreas y media que es un parque forestal eso no lo construye ninguna empresa constructora, lo tienen que hacer por intermedio de la municipalidad. Las juntas de vecinos son las que tienen que ir a las municipalidades que correspondan al sector a apurar que le hagan el parque y acá hay dos proyectos por el ministerio de obras públicas, entonces mientras no se haga el proyecto que tienen en obras públicas, no se puede hacer el parque.

Entonces para eso el dueño del terreno me dejo a cargo, yo soy el encargado del terreno. Yo tengo autorización para subarrendar, para hacer uso de suelo, todo lo que sean puestos industriales, que no emitan gas ni emitan tóxico y eso.

Me interesa saber el tema de que el terreno está a la venta, cómo funciona el hecho de que ustedes estén habitando el terreno, cuánto es el plazo que tiene para salir en caso de que se logre vender.

Es que este terreno es muy difícil que se venda, por decirle de un 10 hay un 9% que no se venda, todos estos terrenos están destinados por el ministerio de obras públicas y el ministerio de vivienda para un parque forestal, en este caso sería un pulmón de gas para las casas que están aquí más las áreas verdes, entonces la persona que comprar este terreno lo compra con precio fiscal, pero no puede hacer nada de construcciones, porque las municipalidades no lo autorizan, porque el suelo es para un parque forestal.

¿Entonces esto nunca podría convertirse en casas como las que están al lado?

I2: No, ninguna casa en ninguna parte

¿Y usted vive acá hace 22 años?

I2: Yo soy el antiguo, claro

¿Y las otras casas que están acá?

I2: Todas estas casas que tengo yo acá son subarriendos, debido a los subarriendos es mi sueldo, es con lo que yo me sustento día a día

¿Y a usted quien lo puso a cargo?

I2: El dueño del terreno

¿Y las otras familias?

I2: Todas corren y están bajo la responsabilidad mía, yo tengo 2 años por contrato para que yo desaloje toda la gente que yo tengo, yo llegue solo aquí y la gente que está aquí esta porque yo lo traje o porque yo les subarrendé para vivir, pero la otra señora no, esa señora la trajo uno que le arrende por un puesto de diario, de donde se vende ripio entonces el la trajo para que le cuidara sus maquinarias y todo, esta señora es la última que llevo.

¿El tema de los escombros cómo funciona?

I2: Lo cargan y los llevan a los vertederos, esos son los puestos de ripio que le digo yo

¿Entonces este es un espacio transitorio, en donde llegan los escombros de algunas partes de la ciudad y después lo llevan a otro lugar?

I2: Exacto después los llevan al vertedero

¿Cómo viven todos los días en el contexto de agua y luz?

I2: El agua nos abastece la municipalidad y la luz se cuelga uno, ese es el sistema.

¿Pensé que la única entrada que tenían era por carretera, pero estamos al lado de Maipú?

I2: No, nosotros tenemos entrada por Cuatro Poniente y por la avenida el porvenir de Maipú, que es arriba donde esta esa pandereta, esta propiedad pertenece desde

aquí hasta donde esta esa pandereta, tiene 220 mts de largo, de longitud por 140 acá abajo y 160 arriba, porque esto va así y son 3 hectáreas punto 5.

Informante 3/ Orillas de la carretera, entre Ruta 78 y Rinconada de Maipú

3: 15 p.m./ 2 de septiembre, 2017

¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá?

I3: Como 5 años

¿Cómo funciona el tema de la construcción de su casa, ustedes llegan subarriendan y cada uno hace su casa?

I3: Claro, yo me vine para acá por un tema de espacio, para guardar los camiones y no tengo donde dejarlos, así que por un tema de espacio

¿Entonces trabajas manejando camiones?

I3: Si

Informante 4/ Orillas de la carretera, entre Ruta 78 y Rinconada de Maipú

3:25 p.m./ 2 de septiembre, 2017

¿Cómo funciona el lugar, como llegaron y como se enteraron que este lugar estaba apto para habitar?

I4: Por dónde empezamos...esta parcela esta hace tiempo, a ver nosotros llegamos por intermedio del trabajo de mi papá, el construyo la casa acá, estamos hace aproximadamente 5 años acá y la luz es por el tendido eléctrico y el agua la

vienen a dejar de la municipalidad. Como no tenemos el sistema, funcionamos por pozo, todos trabajan hay varias familias.

¿Hay una casa que esta allá al final?

I4: Ahí vive una familia también, ellos llegaron primero acá, pero ellos se quedaron allá, después llevo el caballero, después llegamos nosotros, y las otras familias.

¿Entonces tu papá trabaja con el tema de los camiones también?

I4: Sí, tiene algo que ver con eso y trabaja también, no sé, haciendo pololos en el tema de... yendo a buscar escombros a las casas y los botan en ciertos lugares.

¿En algún minuto les han comentado en que minuto van a tener que salir de acá en caso de que se venda el terreno?

I4: No, porque ahora recién este año lo pusieron a la venta, pero todavía no se sabe si lo van a vender o no

¿Cuántas familias viven acá más o menos?

I4: 6 familias

¿Y en tu familia cuántas personas hay?

I4: Somos 11 personas.

RELATO EXPERIENCIAL:

Al momento de llegar al lugar el impacto fue inmediato, una cosa es verlo desde fuera, lo cual no me parece un mal ejercicio para distanciarse de lo emocional y apreciar la imagen en sí misma, pero al estar ahí el panorama cambia drásticamente, fue aquí donde comenzaron a aparecer nuevos cuestionamientos acerca del lugar. Primero fui recibida por una de las personas que había llegado hace menos tiempo, una mujer amable y cálida, quien me comento los motivos del porque vivía ahí y cómo fue que llevo a dar con este sitio para vivir, comenzamos a caminar mientras hablábamos un poco, al rodear el primer cerro de escombros

nos encontramos con un perro muerto, hinchado por el calor de los días recién pasados, me explico que nunca había visto algo así ahí, que solo dejan escombros y que la situación era anormal para el lugar. Luego me comento a quienes conocía de los que convivían en aquel sitio y quien era el que subarrendaba y que imponía las reglas del lugar, fueron minutos de caminar y transitar entre escombros y basura que claramente desde fuera se veía y sentía muy diferente, el olor que había en el lugar, la brisa, el calor, todo se sentía diferente al transitar por el terreno, las casas están construidas con trozos de distintos materiales, distintos colores y formas.

La tierra por la que caminábamos estaba seca, diferente a las zonas con pasto que se ven desde fuera, en donde no se logra apreciar el territorio. Luego me dirigió hacia la persona que vivía hace más años en este lugar, quien se molestó por la información que me había entregado la mujer, argumentando que él no tenía nada que esconder pero que era información que no podía manejar cualquier persona, si bien fue un momento incomodo, entendí su planteamiento y la conversación se tornó amable, me contó cómo llegó a subarrendar el sitio y que ya habían pasado 22 años desde que llegó a vivir a ese lugar, lo que francamente me parece impresionante, e insisto una cosa es verlo del exterior, otra cosa es pisar esa misma tierra y otra cosa muy diferente es vivir ahí durante 22 años.

Él es un hombre amable, quien está cuidando la tierra que tiene y busca la manera de generar dinero para poder sustentarse, conversamos un poco, me contó que a él si lo habían censado y me llevó hasta su casa para que viera el sello del censo, dentro de esta conversación un tanto anecdótica al observar el entorno que nos rodeaba me di cuenta que no parecía mejorar, durante la conversación entraron unos centroamericanos quienes parecen también habitar este sitio. Al caminar vimos un pato refrescándose en un charco que era más barro que agua, había un pequeño zapato tirado y cubierto de tierra. Me acerqué a otra familia, en la cual pude hablar con la hija mayor quien, parecía tener mi edad, lo que inmediatamente

torno la experiencia algo más compleja; ella me contó que eran 11 personas en total, una familia numerosa. Al seguir recorriendo me detuve a escuchar el ruido de la autopista que no cesaba en ningún momento, autos, camiones, motos, todos se unían para generar un ruido permanente, en la última vuelta que di por el sitio me encontré con un niño pequeño, de 6 años o menos, el que estaba jugando cerca de los escombros, cerca del perro que estaba muerto y tirado en la basura. Fueron escenas difíciles de digerir, las cuales otorgan un golpe de realidad instantáneo, es imposible ir y quedar indiferente ante estas situaciones.

CAPITULO 2

REFERENCIAS/ INTRODUCCIÓN:

Luego de las distintas aproximaciones que tuve hacia el recorrido que he estudiado durante los últimos meses, el cual en realidad comenzó hace varios años; más específicamente hacia los dos puntos que son mi fuente de interés ante la particularidad que considero poseen, he podido concluir distintas cuestiones a partir de las situaciones que aquí ocurren. Una de las cuales se encuentra entrelazada con la ficción contenida en el mundo cinematográfico, que engloba cuestiones que personalmente me inquietan sobre el mundo que habito, pero más aún sobre un trayecto que realizo a diario, desde que salgo por la mañana rumbo a Santiago hasta que regreso por la noche a Melipilla existen innumerables acontecimientos que se ven relacionados con el imaginario distópico, que siento posee una estética increíblemente parecida con los hechos actuales.

REFERENCIAS CINEMATOGRÁFICAS:

Los principales acercamientos entre la sociedad contemporánea y el cine de ficción más específicamente las películas distópicas que pertenecen a esta rama, podrían verse como parte de las conductas que se están llevando a cabo en el cotidiano, con esto me refiero a una sociedad de consumo desmedido, brechas enormes entre clases sociales, vigilancia constante, esta última dirigida hacia muchos ámbitos de la vida, desde lo que buscamos en internet, lo que nos interesa, datos, registro de rostros, huella, publicidad cada vez más pregnante, nos dicen que comprar, como vivir y que comer, el paquete completo de lo que supone conlleva una vida feliz. Aquel pensamiento, conforma la base de las películas distópicas, es así como este tipo de películas son fundamentales para entender el mundo que habitamos, cada una de ellas muestra que hay de oculto en la sociedad en que vivimos, nos muestran lo que sería un futuro desalentador y autodestructivo, que de hecho es el que acontece, deja de ser una proyección y comienza a constituirse como una realidad.

Metrópolis (1927), fue una película del cineasta Austriaco, Fritz Lang quien desarrollo la mayor parte de su carrera en Alemania; esta película es fundamental para entender cómo se manifiesta la lucha de clases. Como primer punto importante a desarrollar es la explotación hacia la clase obrera, personas

destinadas a labores durante muchas horas para luego descender hasta su lugar de residencia, apareciendo otro punto importante y es como estas personas llevaban vidas alejadas unos de otros, para las personas de mejor estatus social la vida en la superficie era parte de la normalidad mientras que los trabajadores vivían en el subterráneo siendo ellos quienes construyeron todo lo que sirve a los de la superficie, para ellos también formaba parte de la normalidad y del cotidiano una vida llena de trabajo y malas condiciones de empleo, llevándolo a un contexto nacional y más específicamente de la capital, la imagen del cambio de turno no escapa mucho de lo que viven cientos de personas al salir de sus trabajos a diario, la aglomeración, la desesperación, el enojo provocado por convivir en una situación la cual no pueden cambiar, porque es parte de un sistema instaurado hace muchos años y el cual sólo mejora para las clases sociales más altas. Todo parte de lo que de a poco se convierte en la normalidad del cotidiano.

Brazil (1985), película dirigida por el británico Terry Gilliam, la cinta se basa en que la tecnología se transformó en algo fundamental para el funcionamiento de la sociedad, trabajos esquematizados, donde nada ni nadie puede pensar diferente, una sociedad robotizada, lo que lleva a la obsesión al protagonista, todo causado por un error administrativo, puestos de trabajo diminutos, en los que destinan gran parte de sus vidas, el dinero y la sociedad tomada como una masa uniforme que debe moverse toda hacia un mismo lado a la vez. Los sectores de escasos recursos están rodeados de peligros y delincuencia, mientras que las personas con más poder adquisitivo están operadas hasta el punto que sus rostros se deforman, otras escenas muestran como la violencia ya no es un punto del que preocuparse y pasa a ser una actividad normal en la vida de las personas, la ignoran como si nada pasara, muestra de que hoy en día casi todo se puede llevar al cotidiano y por ende a la normalidad de una sociedad en decadencia, distintas variables que generan lazos entre la película creada hace 32 años y lo que se respira hoy en día.

1984 (1956), película del británico Michael Anderson basada en la novela del mismo nombre, esta película aborda varias problemáticas que nacen a partir de un gobierno totalitario, en donde todos son constantemente observados por el “Gran Hermano” quien se encarga de mantener a todos bajo su control. Aquí es donde entra el poder de entregar un mensaje reiteradamente, en la película existe algo que se llama los “Dos minutos de odio” en donde los ciudadanos se manifiestan contra el enemigo, en nuestros días esos dos minutos de odio son fácilmente reemplazados por la publicidad, que busca persuadir a cada uno de nosotros convenciéndonos de lo que es bueno y lo que no, para ponerlo en un terreno aún más cercano, durante el recorrido que hago a diario existen avisos publicitarios promoviendo el consumo de carne, eso separado por un par de kilómetros de los mataderos, lugares de dolor, injusticia, una matanza en masa, muchos sufrimientos diarios, algo que nos hacen creer que está bien, pero que jamás lo ha estado, no somos superiores, no es una cadena alimenticia, es una ceguera que se ha producido tras años de injusticia. Otro punto de similitud es el ministerio de la verdad, ellos son los que manejan medios de comunicación, educación, artes, etc. Lo que no es tan distinto a lo que vivimos hoy. La película muestra lo difícil que es crear una revolución por más que sea de manera silenciosa y oculta entre lo cotidiano de la vida, hasta en estos casos hay manos ocultas para mantener a las masas en calma. “La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”.

¿Qué hay detrás de todos estos acontecimientos? Los intereses de unos pocos que manejan el dinero de todo un país, una serie de cosas que parecer nunca acabar, son parte de la normalidad del cotidiano, en el que solo cabe esperar y pensar que podría cambiar su curso.

ANTECEDENTES PAISAJES DISTOPICOS EN EL CINE:

A lo largo de la historia del cine comenzaron a surgir películas que empezaron a construir lo que hoy ya está establecido como imaginario distópico, a partir a veces de alegorías es que están contenidos los problemas que la sociedad ha arrastrado y que se han hecho aún más grandes con el paso de los años. Es así como este

género cinematográfico pretende abordar y trabajar desde dichos puntos, en algunas ocasiones más ligados a la ficción y en otras más cercano a la realidad. Un ejemplo de esto es la película 1984 (1956), la cual, al comienzo, antes de cualquier acción o situación contenida en esta, aparece la siguiente aclaración: “THIS IS A STORY OF THE FUTURE – NOT THE FUTURE OF SPACE SHIPS AND MEN FROM OTHER PLANETS – BUT THE IMMEDIATE FUTURE” *³. Lo cual considero nos habla de hacia dónde va dirigida la película, situación parecida es la que contiene el libro en donde existen fragmentos que nos hablan de una sociedad dominada y controlada por un sector específico, “todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad” *⁴ el que dominaba la sociedad, en este caso era conocido como “Big Brother” *⁵. Ante estas situaciones el protagonista de la novela entiende que hay sectores que podrían derrocar el sistema totalitario “hasta que no tomen conciencia no se rebelaran, y sin rebelarse no podrán tomar conciencia” *⁶, esto con referencia a los proles, quienes estaban más alejados del sistema.

Ante lo anterior, los escenarios al igual que las temáticas en ocasiones se ven más ligados a la ficción y en otros casos se acercan con mucha claridad a la vida que se tiene en el mundo “real” y cotidiano.

*³ Cita Extraída película 1984 (1956) 1:31 min. “Esta es una historia sobre el futuro – no un futuro de naves espaciales y seres de otros planetas – sino un futuro inminente”.

*⁴ *⁶ Orwell G. “Nineteen Eighty-Four” Pág. 70- 71 Penguin Random House Grupo Editorial S. A. 2017

*⁵ Big Brother se denominaba a la persona que tenía todo el poder, sobre los medios, la ciudad, sus costumbres, habitantes, etc.

“1984” (1936) Michael Anderson:

11

12

13

14

15

11.- Fotograma “1984” 2:54 min.

12.- Fotograma “1984” 22:07 min.

13.- Fotograma “1984” 25:28 min. A través de las telepantallas es que se convencía a las personas de que la obediencia era la mejor forma de vida. Así como también a través de los periódicos, literatura, etc. todo dirigido a tenerlos convencidos y sumergidos bajo una mentira.

14.- Fotograma “1984” 25:51 min.

15.- Fotograma “1984” 1:23:22 min.

“METROPOLIS” (1927) Fritz Lang:

16

17

18

19

“LA MONTAÑA SAGRADA” (1973) Alejandro Jodorowsky:

20

16.- Fotograma “Metrópolis” 4:18 min.

17.- Fotograma “Metrópolis” 4:29 min.

18.- Fotograma “Metrópolis” 35:37 min.

19.- Fotograma “Metrópolis” 18:21 min.

20.- Fotograma “The Holy Mountain” 3:16 min.

“BRAZIL” (1985) Terry Gilliam:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- 21.- Fotograma “Brazil” 8:07 min
- 22.- Fotograma “Brazil” 13:03 min
- 23.- Fotograma “Brazil” 22:37 min
- 24.- Fotograma “Brazil” 23:01 min
- 25.- Fotograma “Brazil” 40 31 min
- 26.- Fotograma “Brazil” 40:41 min
- 27.- Fotograma “Brazil” 40:55 min.
- 28.- Fotograma “Brazil” 41:02 min
- 29.- Fotograma “Brazil” 46:43 min
- 30.- Fotograma “Brazil” 1:20:41min
- 31.- Fotograma “Brazil” 56:50 min.

REFERENCIA ATEMPORAL/CONEXIÓN CON LO CINEMATOGRAFICO

ETERNO

Los lugares que recorro a diario poseen un tiempo impreciso, se encuentran divididos entre lo que fue, lo que es y lo que será. De alguna, compleja de precisar un concepto específico para esta relación entre espacio y tiempo, por esto lo denomino como eterno, es este último punto el que me acerca a una situación ficcional, que considero excede los límites de lo cotidiano y entre en un espacio-tiempo impreciso y difícil de definir.

Cada día que pasa deja una huella diferente en el entorno, cada persona que pasa por esos lugares significa una visión diferente de los paisajes que ahí existen, paralizados entre construcciones cargadas de años, muchos con tecnologías de hoy que generan una desconexión entre lo que es hoy y el ayer, que nos muestran también como será mañana.

Desgaste de superficies, corrosión, torres de alta tensión que no pueden escapar al paso del tiempo, al parecer nada puede escapar del paso del tiempo, todo envejece, y, aun así, permanece. Los días siguen y el progreso de la sociedad acompaña el envejecimiento, lugares parecen ser de ayer, parecen estar abandonados, dejados a la deriva, pero están habitados, llenos de vida, preocupación y ocupación.

32

33

JODOROWSKY UNA VENTANA DE OBSERVACIÓN

La relación existente entre los conceptos abordados en mi obra se puede relacionar de manera casi directa con el imaginario y conceptualización de la obra cinematográfica de Alejandro Jodorowsky “La montaña sagrada” (1973) en la cual surgen constantes como el decaimiento de una sociedad, el dinero, el consumismo, la violencia, el egoísmo, la opresión, etc. todo lo antes mencionado se trabaja a partir de símbolos y alegorías que dan pie a una película llena de críticas hacia la sociedad contemporánea.

“El film presenta al ser humano como un esclavo de la vida, del consumismo, del materialismo, de la sexualidad, de la política, de las guerras, etc. El hecho de que existan “dioses” y que cada uno lleve una vida condicionada por factores externos hace hincapié en este concepto. En la biblia se narra un episodio en el que Cristo multiplico panes y peces, dando de comer a una multitud; en la montaña sagrada se expresa ese episodio con las consecuencias que generaría ese milagro en la actualidad, en esta utopía el egoísmo se haría partícipe y ocasionaría el caos. ¿Qué es esto? Jodorowsky intenta decirnos que los tiempos no son los mismos... ¿Qué ha pasado? El mismo hombre se ha encargado de hacer pedazos su mundo, su sociedad, su universo.” ^{*7} Es por esto que considero dicha obra cinematográfica como un referente para la visualización de mi trabajo, un punto importante de considerar al identificar las situaciones que aparecen durante la película y que hacer referencia con algunos de los acontecimientos que actualmente se ven en nuestro país, y específicamente en la ruta que recorro en bus. “representar la voz de un pueblo que necesitaba observar y reconocerse a favor de la crítica a sus doctrinas diarias, a una humanidad en busca de la iluminación” (...) “empapada con una dura crítica al sistema, el arte, la democracia, la guerra y hasta la moda. Es una sociedad perdida por el dinero y necesita ser salvada” ^{*8}

En este sentido considero que la imagen del alquimista logra condensar todos los conceptos críticos existentes en la película, un ser misterioso que tiene la capacidad de convertir el excremento humano en oro, y que a partir del conocimiento propio promete llevar a los demás personajes a conocer el secreto de la vida eterna, lo que a la larga no es más que vivir consciente de las cosas que son realmente importantes dentro de la existencia humana, deshacerse de riquezas y despojarse de toda vanidad, una única entrada a la vida consciente de la cual la sociedad escapa y se aleja cada día más.

^{*7} Bermeo D. (2013) “Cine de culto: La Montaña Sagrada, de Alejandro Jodorowsky” [Exclusivo en línea]. Recuperado de <http://daniel-cinepuro.blogspot.cl/2013/05/cine-de-culto-la-montana-sagrada-de.html>

^{*8} Bermeo D. (2013) “Cine de culto: La Montaña Sagrada, de Alejandro Jodorowsky” [Exclusivo en línea]. Recuperado de <http://daniel-cinepuro.blogspot.cl/2013/05/cine-de-culto-la-montana-sagrada-de.html>

“El símbolo es, pues, una representación que hace aparecer un sentido secreto; es la epifanía de un misterio” *⁹

Al finalizar la película Jodorowsky (el alquimista) dice:

“Este es el final de nuestra aventura, vinimos buscando el secreto de la inmortalidad, para ser dioses y aquí estamos más humanos que nunca y si no hemos obtenido la inmortalidad, por lo menos obtendremos realidad”. *¹⁰

“...En él conviven la reflexión más honda y la acción más profunda, el misterio más grave y la superficialidad más liviana, lo hermético y lo diáfano, la fábula y la parábola, la alegoría y el símbolo, la defensa de la vida y el culto a la muerte, la locura y la cordura, el destino y el libre albedrío, lo racional y lo lucido, lo masculino y lo femenino, lo contrario y lo complementario, lo material y lo espiritual, el ying y el yang (...) parte de la constatación de la contradicción del mismo espíritu humano...” *¹¹

*⁹ (Durand, 1964, 14). Moldes D. (2012) “Alejandro Jodorowsky” Madrid, Catedra. Recuperado de <http://www.cineparaleer.com/libros/item/1175-alejandro-jodorowsky>

*¹⁰ Jodorowsky A, Klein A, Taicher R, Viskin. R, Lennon J.(Productor) & Jodorowsky A. (Guionista/Director). (1973). “*The Holy Mountain*” EE. UU - México. ABKCO (Allen & Betty Klein and Company) Films Inc.

*¹¹ Moldes D. (2012) “Alejandro Jodorowsky” Madrid, Catedra. Recuperado de <http://www.cineparaleer.com/libros/item/1175-alejandro-jodorowsky>

CAPITULO 3: OBRAS RECIENTES

Este trabajo insiste en abordar lo que considero como las grandes fallas que existen en la sociedad de hoy, la pobreza, el abandono, el maltrato, la violencia, etc. La idea de lo antes descrito no es generar una documentación de tipo periodística, pero nombrar y considerar dichos males es algo necesario para llevarlos a una nueva realidad, a un nuevo contexto, fuera del mundo que habitamos, un mundo creado a partir de metáforas y alegorías que entregan a ciertas situaciones un giro hacia el lado artístico. La iniciativa de tomar un recorrido diario y personal para nombrar las problemáticas que considere fundamentales para el proceso artístico e investigativo de este trabajo nació fundamentalmente porque de alguna manera integre todo lo que ocurría en mi entorno, por lo que decidí trabajar a partir de lo que veo todos los días, lo que me inquieta, para así hacerle frente de una manera ligada al mundo de las artes, aquellas situaciones que parecen ser inalterables, lo veo todos los días, la pobreza sigue ahí, todo sigue ahí, normalizado, la sociedad parece ignorarlo e inclusive yo lo hacía. Trabajo a partir de eso, qué es lo que me inquieta ¿Cómo entregar el mensaje de lo que veo a diario sin que sea un trabajo periodístico? ¿Cómo logro mostrar estas situaciones sin que sea una representación de las mismas? ¿Cómo puedo resignificar un acontecimiento específico, un proceso de vida, hoy en 2017? Aún no sé qué camino voy a tomar, desconozco las respuestas que obtendré, pero necesito resignificar los elementos contenidos en dichos paisajes y hacer algo con lo que observo a diario que está en constante pugna entre el desgaste/ belleza, ficción/realidad. “Aún a pesar de las tinieblas bella/ Aún a pesar de las estrellas clara” *¹²

*¹² De Góngora. L. “Soledades” (71-72) ed. Antonio de Carrera (2010) 2da ed. Fondo de Cultura Económica Ciudad de México.

NUEVOS CUESTIONAMIENTOS/CONTRAPOSICIONES:

Los nuevos cuestionamientos surgieron por medio de la observación, con este ejercicio diario las preguntas comenzaron a ir más allá de la construcción del paisaje –de índole natural- pasando a adquirir valor asuntos de orden social, por ejemplo, en cómo se construye esta sociedad, cómo vive y se desarrolla en torno al paisaje. La violencia contenida a lo largo del recorrido se manifiesta de diversas maneras, por una parte, está la violencia ejercida indirectamente hacia los más pobres, dejándolos en la obligación de habitar ciertos lugares debido a los escasos recursos y lo barato del subarriendo versus un arriendo común, en donde podrían vivir en una casa que al menos cumpla con las normas básicas de higiene o seguridad, construida de cemento y ladrillos sería lo óptimo para estas familias que viven literalmente entre escombros. Es extraño pensar que en 2017 y perteneciendo a la ciudad de Santiago estas familias no posean alcantarillado y subsistan a través del sistema de pozos, algo que al comenzar esta investigación no me hubiese imaginado, cuestionamientos hay muchos ¿Por qué la municipalidad los abastece de agua, pero no construye el alcantarillado pertinente para este sector? Más aún, considerando que hay casas a 100 metros de distancia y quizá hasta menos, las cuales poseen todas las condiciones que hoy en día se consideran normales y básicas para residir en un lugar, el acto de abastecerlos de agua es un pequeño grano de arena, es complejo pensar como nadie es capaz de mejorar la vida de estas personas de manera más consistente y permanente.

Por otra parte, la violencia hacia la naturaleza que se manifiesta, por ejemplo, a través de escombros y micro basurales los que son a su vez consecuencia de la segmentación existente en la sociedad, en donde a través de la basura existe una oportunidad para generar recursos y vivir con algo más de dinero, viéndose reflejada en los espacios que habitan y como estos se constituyen. A lo largo de todo el recorrido, todos los días me encuentro situaciones similares, unas incrementan su volumen y otras permanecen iguales al día anterior.

Otra violencia que se evidencia en este lugar está dada por los mataderos que se observan a lo largo del recorrido, camiones con cerdos, pollos y pavos son una imagen cotidiana la cual al igual que la pobreza parece que nadie ve, inclusive se observan carteles que promueven el consumo de carne mientras cientos de animales son llevados hacia su muerte ¿Quiénes somos nosotros para quitarle la vida a alguien que no quieren morir?

Trabajadores agrícolas, que desde las 6 de la mañana, sin importar el clima, se les ve la espalda curvada, agachados con grandes bultos cargados por ellos, en verano la situación no mejora, a pleno sol, trabajan por horas todo para ganar dinero. Un bien tanpreciado en estos días ¿Hasta qué punto el dinero va a mover el mundo? Parecer a ratos que no hay vuelta atrás, cualquier esperanza de convivir en mundo más justo donde el trabajador agrícola gane lo mismo que la persona que está todo el día sentada tras un escritorio parece ser un imposible.

Poco a poco estas situaciones comienzan a normalizarse dentro de lo que vemos todos los días, ya no parece extraño ni cuestionable, ¿Es esto parte de una película distópica? parece ciencia ficción, pero en realidad no lo es, es el país en el que vivimos y está realidad se encuentra contenido en un tramo relativamente corto, 70. 7 kilómetros que separan la ciudad de Santiago de la comuna de Melipilla.

Al momento de salir de mi casa en la mañana comienza el viaje, un viaje que no se detiene hasta la noche, el enfrentarme a la calle significa interactuar con las personas que se manifiestan de manera visual sobre los muros que observo en el camino a tomar el bus que me llevará a Santiago, sin conocerlos puedo entender que ven, piensan y se conectan con la realidad de la misma manera que yo lo hago, se puede entender como una especie de aceptación de los acontecimientos que ocurren todos los días, de los cuales no encuentran más opciones de expresarse que a través de grandes murales que no dejan de llamar la atención

por su mensaje, único, sincero, claro e irrepetible: 1984 es ahora. “Al final la ciudad tendrá el mismo nombre/ y todo se repetirá hasta el infinito” *¹³

Al subir al bus este mensaje no desaparece, permanece en mi mente y se conecta con la realidad, el entorno y el paisaje lo reafirman, llegando a Santiago la situación no disminuye y al contrario en ciertos sectores empeora.

Un hombre que hace un mes ya no está, un hombre que no tenía hogar, estaba a muy mal traer, durante meses lo vi siempre apoyado en la misma muralla, sentado, nunca lo vi comer, nunca lo vi beber, sucio y con ropa rasgada, a veces con un zapato, a veces con ambos, a veces sin nada, lo único que hacía era rascarse las piernas con desesperación, no pedía nada, ni dinero, ni comida, no le decía nada a nadie. Simplemente sé que ya no está.

*¹³ Véjar. F. “La fiesta y la ceniza” (15-16) ed. Universitaria (2008) 1ra ed. Editorial Universitaria S.A, Santiago de Chile.

CONCEPTOS:

Distopía:

El término “Distopía” comienza a ser utilizado por John Stuart Mill (1806-1873), quien fue un filósofo de origen escocés pero que desarrolló su carrera y pensamientos en Inglaterra, a partir de este imaginario es que nacen propuestas de distintos artistas, escritores y cineastas para abordar lo que en un principio constituía una burla al imaginario utópico, es así como se comenzó a instaurar como un imaginario y un género independiente, capaz de valerse bajo sus propias leyes. Lo que propone este término es en su base etimológica es un “lugar malo” pero que en su mayoría se ve trabajado a partir de situaciones que ya han sido parte de la sociedad tales como regímenes totalitarios, la dependencia mundial que se tiene ante las distintas tecnologías. Por lo que considero que en sí mismo no es más que una luz roja y una advertencia que se está manifestando hace varias décadas.

Distopía se contrapone a lo que comúnmente se conoce como utopía, este último término fue acuñado por Tomas Moro en el año 1528 que nace a partir de la base etimológica de un “buen lugar” pero a su vez, de un “no lugar”, el que consiste en la idealización de una sociedad perfecta en donde cada elemento perteneciente a ésta funciona de la mejor manera posible, donde sus habitantes viven felices bajo condiciones de vida perfectas, pero que a su vez se entiende como un lugar ideal a tal punto que deja de ser real y se transforma en algo inalcanzable a lo que sólo se puede aspirar como ideal, pero sin poder realizar de manera real.

“...desde la obra Moro (1516) toma el nombre de *eutopismo*, esto es, la búsqueda del “buen lugar” y, por otro lado, al modelo preventivo propio de un *pathos* pesimista como el que imperó en el siglo XX en los llamados autores del anti-utopismo, cacotopismo o distopismo.” *¹⁴

*¹⁴ Misseri L. “Las protoutopías griegas como antecedentes de las eutopías y distopías modernas” pág. 91. Universidad Nacional de Mar del Plata. CONICET.

Por esto último, entiendo la distopía como el contrario, pero que también se convierte en una situación más realista de lo que pasa en un mundo utópico y que se acerca a lo que se vive en la sociedad contemporánea, en donde las condiciones de vida son desiguales, la contaminación y la tecnología son elementos que aparecen en el cotidiano de las personas y las condiciones de vida son favorables solo para unos cuantos.

Las sociedades distópicas dentro del mundo cinematográfico son abordadas a partir de la rama del cine de ciencia ficción y de aquí se desprenden más subdivisiones las cuales nacen a partir de la idea de una sociedad distópica, dichos subgéneros son conocidos como *Cyberpunk* y *Steampunk*. El subgénero “Cyberpunk” es un término que nace en el mundo cinematográfico a partir de los años 80 y que trata principalmente al igual que el género distópico de una sociedad en decadencia o con malas condiciones de vida debido a distintas causas como la contaminación, pobreza, etc. pero que a su vez posee altas tecnologías las cuales en su mayoría son evidentemente futuristas, como una especie de proyección al rumbo que podría tomar la humanidad si los intereses continúan siendo los mismos, por lo que se muestra una vida llena de tecnología pero deplorable en la cotidianidad de la población, ejemplos emblemáticos de este género son las películas *Blade Runner* (1982) dirigida por Ridley Scott y *Brazil* (1985) dirigida por Terry Gilliam, esta última y aunque dentro de la misma concepción en el desarrollo de *Brazil* como parte del *Cyberpunk* se encuentra la dualidad presentada por Jack Mathews en “The battle of Brazil” en donde menciona:

“Lo que interesa a Gilliam es la pérdida de pasión en las sociedades burocráticas, la predisposición de las personas para someter su individualidad a cambio del confort y la seguridad que supone estar dentro del sistema. También le interesa el precio que, a fin de cuentas, se paga por eso. La inexorable marcha hacia el conformismo es algo necesario, pero no es natural, y la única salida que no puede

ser castigada es a través de la fantasía. Gilliam no estaba intentando decir nada sobre el futuro. Quienes miren cuidadosamente la película verán que no hay en ella nada futurístico. La película trata acerca de cómo vivimos ahora.” *15

Lo que demuestra que en realidad este tipo de analogías hacia la vida contemporánea están cada vez más cercanas a la situación actual, si no fuera por algunos de los avances tecnológicos que si se piensa desde otro punto algunas no son más que la exageración tecnologías con las que contamos hace muchos años, como en la película es el caso de la cirugía plástica que se ve ridiculizada por los “avances” que esta ha tenido y como las personas se vuelven adictas a este elemento, volviéndolo trascendental en la existencia humana.

Por otra parte, el subgénero distópico conocido como Steampunk apunta hacia otra arista de la sociedad y su “progreso” bajo el cuestionamiento de “What if?” en donde los avances tecnológicos están ligados a construcciones del pasado con facultades futuristas, por lo que la industria a vapor es abarcada como punto central de transformaciones tecnológicas, lo que de alguna manera hace que sea una construcción más alejada de la realidad, no así como lo que pasa con el Cyberpunk que es el reflejo de los defectos de la sociedad contemporánea en algunas ocasiones extremados para hacerlos aún más visibles, en otras ridiculizados y en otros casos llevados a la pantalla en su misma condición actual.

“La distopía, pues, no es un conjunto de prejuicios, sentimientos o ideas frente a determinados aspectos de una sociedad utópica (...) La distopía o utopía negativa se caracteriza fundamentalmente por el aspecto de denuncia de los posibles o hipotéticos desarrollos perniciosos de la sociedad actual.

*15 García-Noblejas J. “Identidad personal y mundos cinematográficos distópicos” pág. 79. Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual. Universidad de Navarra. Pamplona

En este sentido está mucho más anclada en el presente que las utopías clásicas; no parte de la razón o de los principios morales para elaborar un modelo ideal, sino que deduce un mundo futuro de pesadilla a partir de la extrapolación de realidades presentes.” *16

Ante esto último, el concepto de distopía se acerca mucho más a lo que se vive hoy en día en distintas latitudes, más allá del lugar de residencia es una realidad de la que no se puede escapar, claramente es decisión de cada uno si la considera o no como un evento que está aconteciendo, pero es algo que el cine y la literatura abordan hace mucho tiempo como la manera de hacer visibles problemáticas sociales desde distintos puntos de creación artística.

PAISAJE:

Otro concepto que este minuto ronda con fuerza en mi mundo de intereses comienza con la idea de Paisaje, tomando como referencia que “Para que exista paisaje no basta que exista “naturaleza”; es necesario un punto de vista y un espectador; es necesario también, un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta.” *17

A partir de esta idea es que tomo el trayecto como un punto de observación, un lugar de tránsito en donde a partir de distintos elementos se comienza a articular la visión de un paisaje más bien contemporáneo con las condiciones de este año 2017. “La capacidad de caminar, observar, pero, sobre todo, abrir las puertas de la percepción a los estímulos de la “vida nerviosa” *18, que las grandes ciudades nos ofrecen”, lo antes mencionado es lo que genera mi mayor interés ante este concepto y la maleabilidad que ha tenido a lo largo de los años, la manera en que ha mutado

*16 López E. “Distopía: El otro final de la utopía” Pág. 15. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 1991.

*17 Silvestri, G. & Aliata, F. “El paisaje como cifra de armonía” Pág. 10. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 2001.

para adaptarse a las concepciones de los distintos siglos, pensar cómo los paisajes representados por pintores viajeros, son hoy parte de otro mundo, que los años han transformado en situaciones complejas a través de la vida nerviosa que mencionaba Simmel, como este se desarrolla con características diferentes al paisaje armónico que se acostumbra a ver, en lugar de esto aparece un escenario que se va construyendo a través del decaimiento de la sociedad hacia un futuro que parece ser más complejo de lo que se cree, en donde la cantidad de basura que se genera día a día es cada vez mayor y en donde por más implementaciones de reciclaje se sigue evidenciando que en el presente ya estamos destruyendo el entorno a través de decisiones erradas y a partir de una sociedad de consumo desmedido, que guarda relación con la definición de Simmel de “vida nerviosa” *¹⁹ “Al mismo tiempo, esta civilización del consumo intenta, cada vez con más dificultad, no quedar atrapada en sus propios desechos.” *²⁰

“Cada barrio contiene en su seno una ruina. Y no nos referimos a cualquier forma de declive sino, más bien, a un espacio o lugar específico y concreto que, ya sea pública o íntimamente, declaramos en retirada, como un lugar “dejado”. El derrumbe de la casa que ya tiene años, la fachada descuidada, el arco de la plaza corroído, las aceras destruidas por las raíces de algún árbol decidido a crecer... busque cada uno de nosotros en sus calles, en sus recuerdos, en sus barrios habitados, las ruinas por las cuales ha pasado.” *²¹

*¹⁸ Márquez F. “Ciudades de George Simmel” pág. 13. Ediciones Alberto Hurtado. Santiago. 2014

*¹⁹ “Vida nerviosa” Mencionada así por George Simmel, para hacer referencia al movimiento cotidiano de las grandes ciudades.

*²⁰ Avanzini J. “Concepto y Clasificación de los Residuos Urbanos y Asimilables” pág. 27. Andalucía.

*²¹ Márquez F. “Ciudades de George Simmel” pág. 157. Ediciones Alberto Hurtado. Santiago. 2014

A partir de las construcciones es que estos lugares comienzan a llenarse de vida, años y experiencias, lo que conlleva al desgaste, corrosión y abandono. El paisaje periférico da paso a lo que considero un paisaje contemporáneo, entrega una visión de los distintos periodos que han vivido dichas superficies. “El trozo de ruina aparece, de esta manera, como un estallido de significados temporales, donde coexisten un presente en ruinas, un pasado del espíritu y un futuro abierto a otros armisticios” *²²

Es así como el paisaje nos entrega su historia, su presente y nos acerca a lo que podría ser su futuro, a través de distintos rasgos inherentes a la naturaleza, la civilización y la ambición humana.

“La ruina evidencia la conversación, el murmullo que cruza la ciudad, su pasado, su presente y futuro. Construcción y naturaleza de una vez y en un espacio específico. Es el sonido imperceptible, pero a la vez ensordecedor de lo dicho, lo que fracaso y lo que sobrevivió.” *²³

*²² Ibíd. pág. 160

*²³ Ibíd. pág. 161

RESIDUO:

El residuo actúa como componente fundamental en la concepción del paisaje que abordo, el cual se ve rodeado de basura, escombros y objetos dejados en desuso que comienzan a construir un lugar habitable y a su vez cargado de historia y movimiento cotidiano. Se entiende por residuo, lo que sobra al desarmar un objeto que tenía una utilidad específica, en que sus partes “inútiles” funcionan como construcción de nuevas realidades. Con esto me refiero a dos puntos específicos, por una parte, a los residuos que recogen algunas personas en condición de calle para armar sus refugios, los que están localizados a la entrada de Maipú a un costado de la Autopista del Sol, éstos están conformados principalmente por trozos de distintas maderas, plásticos, cartones, etc. Por otra parte, algunos de ellos utilizan la remoción de dichos residuos para ganar dinero, lo que genera una fuente laboral y una entrada de dinero extra para sobrevivir, no obstante, va ensuciando el entorno en donde viven, debido a que muchas veces no los dejan en lugares autorizados, contaminando inclusive su mismo lugar de residencia.

“Los residuos constituyen uno de los mayores problemas medioambientales con que se enfrenta la humanidad, problema que adquiere una especial gravedad en el denominado mundo desarrollado. Los efectos acumulativos de la intensa y, a veces irracional, explotación de los recursos naturales, son tan evidentes que han despertado una generalizada sensibilidad hacia la contaminación del suelo, las aguas, el aire, etc. originada por el espectacular crecimiento de los desechos contaminantes a que da lugar el despilfarro incontrolado tanto de recursos naturales como manufacturados.” *24

*24 Avanzini J. “Concepto y Clasificación de los Residuos Urbanos y Asimilables” pág. 27. Andalucía.

A partir de los conceptos anteriormente descritos es que mi producción artística comienza a dirigirse hacia un punto específico y este contempla las problemáticas sociales que se han abordado durante esta memoria, en donde se entrelazan los acontecimientos para entregar una escena a veces casi ficcional en donde existen ciertos acentos que a ratos aterrizan a estas situaciones en un contexto nacional y temporal, pero existe un juego constante entre realidad/ficción entre lo cotidiano/ lo distópico.

Obras como antecedente

33

33.- Serie “Vestigios de humanidad” 2015 – “Sin título” – Óleo sobre tela 110x130 cm.

34

34.- Serie “Vestigios de humanidad” 2015 – “Sin título” – Óleo sobre tela 110x130 cm.

A partir de esta serie de trabajos es que de a poco comencé a acercarme a la idea de un paisaje desgastado, corroído por los años, el cual honestamente se apegaba a mi visión sobre el mundo que habitamos. Lugares abandonados en donde la preocupación por su apariencia estética queda a la deriva.

35

35.- Serie “Ceguera” 2015 – “Sin título” – Impresión en papel fotográfico mate 20 x30 cm – Dimensión total 130 x 30 cm.

36

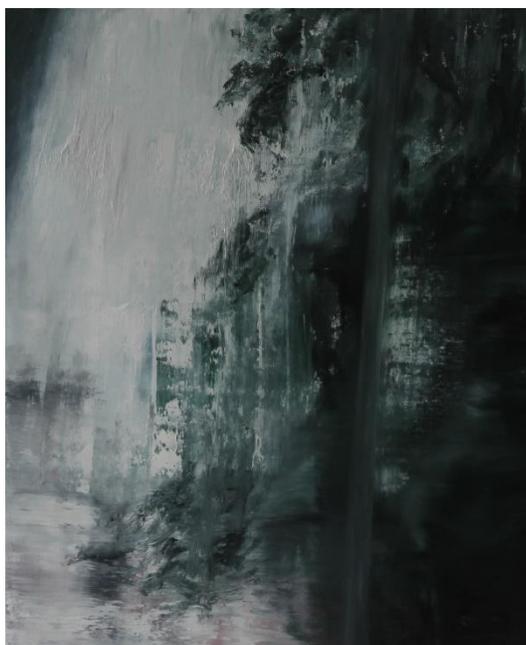
36.- Serie “Reiteración” 2014 – “Torres” – Carboncillo sobre papel 7 x 10.5 cm. – Dimensiones variables.

Esta serie de trabajos comienza - como su título lo menciona - a partir de la reiteración de ciertos elementos que son constituyentes del recorrido que hago habitualmente, de alguna forma quede con estas imágenes de manera permanente en mi memoria, por lo que sentí la necesidad de llevarlas a un trabajo de índole artística, algo que hiciera que estos elementos perduraran de manera física dentro de mi producción de obra.

37

37.- Serie "Camino a Casa" 2016-2017 – "Sin título" – Óleo sobre tela 50x60 cm.

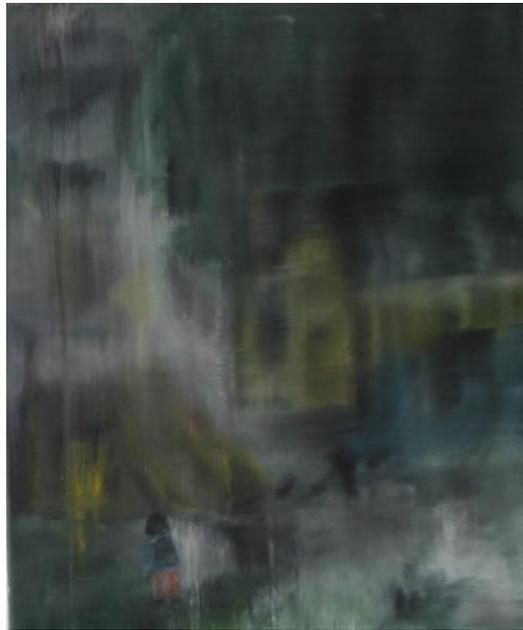
38

38.- Serie "Camino a Casa" 2016-2017 – "Primero Sueño" – Óleo sobre tela 50x60 cm.

39

39.- Serie "Camino a Casa" 2016-2017 – "Sin título" – Óleo sobre tela 50x60 cm.

40

40.- Serie "Camino a Casa" 2016-2017 – "La Ciudad" – Óleo sobre tela 50x60 cm.

41

41.- Serie "Camino a Casa" 2016-2017 – "Sin título" – Óleo sobre tela 50x60 cm.

42

42.- Serie "Camino a Casa" 2016-2017 – "Sin título"- Óleo sobre tela 140x180 cm.

Esta serie comenzó con la intención de hacer perdurar una imagen borrosa que se da mediante el recorrido que hace un vehículo en movimiento, es a partir de esta idea que comencé de a poco a trabajar aquella "pérdida de imagen" en donde la percepción es la herramienta más importante para lograr entender este concepto o idea de trabajo.

Obras Recientes

43

43.- “Se vende” 2017 – Fotografía instantánea 5.5x8.5 cm. Dimensión sin borde 4.5x6.2 cm. Pintura acrílica sobre papel de algodón.

La obra “Se vende” nace a raíz de un encargo específico dado por un taller de la escuela de arte UFT. El encargo consistía en integrar en una obra el texto como elemento fundamental para el entendimiento de esta, por lo que considere implementarlo a través de una fotografía instantánea en donde capturé un letrero de “se vende” el cual está ubicado en el territorio que funciona como lugar de residencia de 6 familias - ubicado en Maipú - en donde también conviven residuos de diversos tipos. Sumado a esto, coexiste con la fotografía un mapa de Santiago, la relación entre estos dos elementos es fundamental para llegar al entendimiento de una ciudad que está en venta, donde sin importar quienes residen en ciertos sectores el dinero mueve absolutamente todo lo que es necesario para que unos pocos se llenen los bolsillos, lo que ha sido la tónica de la construcción de este país.

Esta obra considero que marcó un antes y un después dentro de mi producción artística, ya que me replantee el uso de la pintura como el material principal en la construcción de mi trabajo.

44

45

46

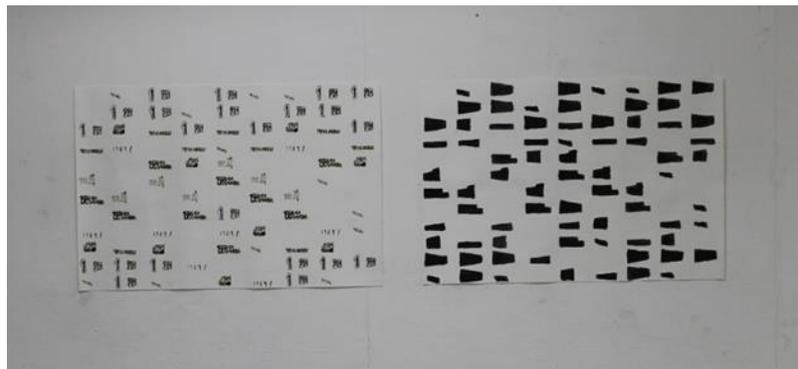
44-45-46.- “Sin título” 2017 – Acrílico, impresión fotográfica 10x15 sobre foam 25.5 x 75.5 cm. – Dimensiones variables.

Estas obras constituyen mis primeros acercamientos hacia el mensaje “1984 es ahora” a partir de los grafitis ubicados en la ciudad de Melipilla es que comienza a surgir la conexión con el imaginario del cine distópico, en donde se manifiesta una sociedad muy cercana a la que toma lugar hoy en 2017.

47

47.- “Doble Discurso” 2017 – Acrílico y Calco sobre papel de algodón, placa de aluminio 21x27 cm. – Dimensión total 67x27 cm.

48

48.- “Sin título” 2017 – Díptico acrílico sobre papel de algodón 60x90 cm. – Dimensión total 185x60 cm.

49

49.- “Sin título” 2017 – 54 fotografías, Impresión en papel fotográfico mate 10x15 cm. – Dimensiones variables.

Luego de las obras que forman parte de mis primeros acercamientos ante la frase “1984 es ahora” seguí trabajando con este mensaje, pero direccionándolo hacia otros aspectos de la sociedad, calles y resignificación de estas. Por lo que aparece como método de trabajo la repetición, vistas aéreas de un territorio, las calles – como estas se componen, generando el encuentro con los grafitis- así como también la vida y termino de estos mismos en una ciudad, como son cubiertos por distintas capas de pintura, lo que genera que un mismo muro sea el hogar de distintas manifestaciones sociales.

50

50.- “Sin título” 2017 – 20 fotografías, secuencia a partir de acción performativa, impresión en papel fotográfico mate 10x15 cm. – Dimensión total 46x83 cm.

Luego de los acercamientos hacia el imaginario del cine distópico, contenido en los grafitis ubicados en la ciudad de Melipilla es que quise tomar otro punto en donde se concentra mi producción artística, este lugar está ubicado en la ciudad de Maipú, por lo que realicé una performance en donde coexisten dos personajes principales – El basural, como lugar de residencia de una comunidad y el personaje que hace referencia al alquimista de “La montaña sagrada”, película de Alejandro Jodorowsky – es a partir de estos dos elementos que otorgue un significado específico a la acción que realiza el personaje, quien a modo de ritual limpia la superficie en donde se encuentra, pero que a pesar de esto, la acción no logra ningún efecto o cambio significativo dentro del gran terreno en donde se dispone, ya que para limpiar en absoluto este lugar serían necesarios años, y más aún para limpiar una sociedad completa que se encuentra llena de falencias que se han fraguado durante décadas.

CONCLUSIÓN

A lo largo de la investigación que significo el desarrollo y resultado de esta memoria considero que, si bien, aclare muchas dudas que tenía acerca de los territorios estudiados aún sigo con muchos cuestionamientos acerca de la sociedad en la que vivimos, los cuales espero algún día se puedan esclarecer. De alguna manera este proceso me ayudo a estar más consciente de lo que pasa en mi entorno y como este se ve afectado por cosas que van más allá de lo que podemos abarcar o solucionar. Por lo que el desarrollo y progreso de un país va más allá de un asunto monetario, también va en como empatizamos entre nosotros, como habitantes y agentes sociales de un mismo territorio.

Tomando en cuenta la producción artística resultante de esta investigación, tampoco considero que sea un tema totalmente saldado, ya que en este minuto comenzaron a surgir más grafitis, ahora en la ciudad de Santiago que acompañan a los que hoy en día existen de manera numerosa en la ciudad de Melipilla con la frase: "1984, es ahora". Lo que me motiva enormemente a incluirlos dentro de mi producción artística, creo que es un trabajo que tiene una larga proyección, me intriga saber cómo va a terminar - y si llega a terminar en algún minuto -, lo que me motiva a seguir buscando más de este tipo de mensajes. Creo que abarcar un pensamiento que se manifiesta de esta manera es una muy buena fuente de trabajo para la obra en sí misma, espero poder seguir en este camino y realizarlo de la mejor manera posible, para entender el funcionamiento y desarrollo de la existencia humana y como esta se configura a través de las décadas.

Bibliografía:

Artista visual Wolf Vostell, 9:36 minutos video. [Fecha de consulta: 2017-12-14]

<https://www.youtube.com/watch?v=hWwQ9X9O7O4>

Avanzini, J. (s. f.). *Concepto y Clasificación de los Residuos Urbanos y Asimilables*. Andalucía: (s. e.)

Bermeo D. (2013). *Cine de culto: La Montaña Sagrada*, de Alejandro Jodorowsky

[Exclusivo en línea]. [Fecha de consulta: 2017-11-5]: <http://daniel-cinepuro.blogspot.cl/2013/05/cine-de-culto-la-montana-sagrada-de.html>

Dirección General de Concesiones, Ministerio de Obras Públicas. Gobierno de Chile. (s. f.). *Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78*. [Fecha de consulta: 2017-8-15]:

<http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleExplotacion.aspx?item=20>

Faus J. (2013). *La Montaña Sagrada* (The Holy Mountain). De Alejandro

Jodorowsky (1973). [Exclusivo en línea] [Fecha de consulta: 2017-11-5]: <http://galaxiaup.com/la-montana-sagrada-the-holy-mountain-de-alejandro-jodorowsky-1973/>

García-Noblejas, J. (2004). *Identidad personal y mundos cinematográficos distópicos*. Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual. Pamplona: Universidad de Navarra.

Góngora, L. (2010). *Soledades*. (2ª. ed.). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica Ciudad de México.

Jodorowsky A, Klein A, Taicher R, Viskin. R, Lennon J.(Productor) & Jodorowsky A. (Guionista/Director). (1973). *The Holy Mountain* EE. UU - México. ABKCO (Allen & Betty Klein and Company). Films Inc.

López, E. (1991). *Distopía: El otro final de la utopía*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Márquez, F. (2014). *Ciudades de George Simmel*. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado.

Ministerio de Vivienda e Urbanismo. (enero, 2013). *Mapa Social de Campamentos*. [Fecha de consulta: 2017-8-10]:
<http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mapasocial-campamentos.pdf>

Misseri, L. (s.f.). *Las protoutopías griegas como antecedentes de las eutopías y distopías modernas*. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. CONICET

Moldes D. (2012). *Alejandro Jodorowsky Madrid*, Catedra. [Fecha de consulta: 2017-11-5]: <http://www.cineparaleer.com/libros/item/1175-alejandro-jodorowsky>

Ortega, L. (2010). *Distopías en el cine, laFuga, 11*. [Fecha de consulta: 2017-10-19] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/distopias-en-el-cine/402>

Silvestri, G. & Aliata, F. (2001). *El paisaje como cifra de armonía*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Véjar, F. (2008). *La fiesta y la ceniza*. Santiago: Universitaria S.A,

Índice de Imágenes:

1-10.- Archivo personal

11-15.- Película “1984” Michael Anderson (1956)

16-19.- Película “Metrópolis” Fritz Lang (1927)

20.- Película “La montaña sagrada” Alejandro Jodorowsky (1973)

21-31.- Película “Brazil” Terry Gilliam (1985)

32-50.- Archivo personal