

CINE, CIUDAD Y FRAGMENTO

Arq. ALEXANDER VALLEJO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CINE, CIUDAD Y FRAGMENTO

“Las ciudades son la memoria de la cultura. O más bien son los símbolos históricos de la cultura que lleva su nombre: la civilización, el orden y el cúmulo de experiencias que recorren las biografías de las ciudades (...) El eterno viaje a través de las ciudades con el que transcurren nuestras vidas, por poco nómadas que sean, también constituye un viaje por las calles de nuestro presente (...) con mayor razón descubren a nuestra mirada el paisaje exterior de nuestra ciudad interior.(...)”

Eduardo Subirats (1986)

INTRODUCCIÓN

La ciudad es para todos los días, es el lugar donde acontece la cotidianidad y la vida colectiva. Habitamos en ella y de una u otra manera, somos pequeñas células de su entorno y su cultura. Es un tejido donde la realidad y el sueño se funden; al pensar la ciudad nos estamos construyendo a nosotros mismos.

Dependiendo de la perspectiva con que se mire, sea como espectador o como habitante, la percepción y la memoria vienen a ser elementos que nos convierten en visionarios y constructores de nuestro entorno cotidiano.

Las distintas narrativas, entre ellas el cine con su condición fragmentaria (fragmentos de tiempo proyectados a 24 cuadros X segundo), han ayudado en la construcción del imaginario de ciudad, generando particulares modos de pensarla, vivirla, soñarla y en algunos casos sufrirla. A través de los sentidos, como la visión que según Mikel Dufrenne *“es la más importante ya que las cosas hacen presencia en el mundo a partir de su visibilidad”*.¹

MARCO TEÓRICO

Debido a que mi interés apunta a profundizar en temas como la construcción de identidad de la ciudad latinoamericana a través del cine, tomándolo desde el punto de vista del espectador quien construye a partir de imágenes e imaginarios su mapa mental e idea de ciudad. Tomo como referentes textos literarios y filmografía claves, que representan y deconstruyen la apariencia de "ciudad ordenada" y establecen un modelo de *ciudad fragmentada*, constante a finales del siglo XX. Las obras que podría citar son: Ítalo Calvino con *Las Ciudades Invisibles*, Antonio Caballero con *Sin Remedio*, filmes como *Metrópolis*, *Tiempos Modernos*, *El Vientre del Arquitecto*, *Rodrigo D no Futuro*, *La Gente de la Universal*, *Amores Perros*, *Bogota 2016*, *Mooholand Drive*, *Dogville* o *Amores Perros* y para centrar el estudio en Buenos Aires tendré en cuenta la narrativa de Jorge Luis Borges, Julio Cortazar y Ernesto Sábato, entre otros, y películas como *Moebius*, *Sur*, *Un Oso Rojo* o *El Abraso Partido*.

En la actualidad se han realizado investigaciones y seminarios que relacionan la ciudad y el cine, es el caso de las *II Jornadas de cine urbano* que pretendieron entender LA CIUDAD EN EL CINE CANADIENSE². Mediante conferencias y debates se abordó la expresión cinematográfica como una herramienta de investigación científica sobre el hecho urbano en que la ciudad se muestra como escenario de relaciones y acciones, temáticas que suscitan diferentes miradas, expresadas a través del medio audiovisual reflexionando a cerca de la capacidad expresiva, didáctica e ilustrativa que ofrece el cine y el documental.

Desde el panorama canadiense Maria Xalabarder trata el tema en que la percepción es una aproximación al conocimiento del mundo real a través de los sentidos. El conocimiento perceptivo implica un proceso de constante interacción entre el medio real y el individuo por el que se almacenan, organizan y reconstruyen imágenes mentales (individuales o colectivas) de las características del entorno. Las imágenes constituidas y las actitudes culturales y sociales del observador condicionan su conducta espacial. En este sentido, el diseño del paisaje urbano y la construcción de una imagen, contribuyen a la permanencia o transformación de conductas espaciales así como a la formación de una identidad que puede ser reconocida como propia o no por los ciudadanos.

Igualmente se han realizado investigaciones que ligan la ciudad europea con el cine, José Costa Mas³ considera que los cineastas transmiten su visión de la ciudad, y los valores y actitudes de la ciudadanía. Desde la posición crítica analiza el París racionalista de los años sesenta y reflexiona sobre la ciudad blindada norteamericana a partir de un escenario real (Seaside, Florida) y de otro hipotético (suburbio, Tativille). Revisa la ciudad protagonista de la película *Playtime*, en que el director Jaques Tati satiriza los excesos del urbanismo del Movimiento Moderno, racionalista, y sus inconvenientes derivados de la rígida zonificación de usos. Costa Mas toma también las películas *Truman show* y *El joven manos de tijeras* en las cuales se muestra la cara más nefasta e hiriente del llamado *New Urbanism*, que es su instrumento para construir las excluyentes *Gated Cities* o ciudades blindadas (refugios-fortaleza para ciertos privilegiados que desertan de la ciudad real).

Juan Carlos Pergolis propone "...mirar la relación entre conductas, comportamientos y espacios fragmentados y entre deseo y acontecimiento, todo desde la óptica de los relatos urbanos."⁴, viendo el relato del cine como un segmento particular que no pretende dar una explicación de una totalidad, teniendo en cuenta que las conductas fragmentarias se dan inicialmente en los habitantes y luego estas son trasladadas a la construcción del espacio urbano, esta estructura fraccionaria impide hacer una lectura y entender la ciudad como una totalidad.

La teoría y crítica del cine también se ha cuestionado e investigado a cerca de la fragmentación entendida en nuestros días, *Héctor J. Freire*, afirma que el cine colabora a que el mundo sea construido, entendido, vivido y narrado en un presente puntual fragmentado, en que se borra la huella y se olvida porque no hay pasado que recuperar o del cual aprender, abandona lo fundamental: *la mirada y el espectador*, convirtiendo a este último en un autómata que ya nada tiene que imaginar, inmerso en un falso confort de plenitud.

En la Universidad Javeriana se han venido trabajando una serie de conferencias tratando el tema "*Imágenes de ciudad en el cine*", aquellas que han dado origen a cambios en la percepción y en los estilos de vida de las ciudades actuales. Estas conferencias indagan a cerca de las diferentes visiones de ciudad que brinda un arte como el cine, cuáles han sido sus orígenes, transformaciones y propuestas. También se ha tocado el tema "*Visiones de ciudad*" en que desde una visión contemporánea, se interpretan las diversas posibilidades y complejidades del pensamiento colocando como premisa las dimensiones creativa y crítica para ampliar la comprensión de fenómenos sobre los cuales se configura el mundo.

OBJETIVOS

- Iniciar una reflexión y un análisis sobre cómo se construye la identidad de ciudad latinoamericana a partir del cine.
- Establecer la manera en que la filmografía de los últimos años del siglo XX representa un modelo de ciudad latinoamericana y descubrir en las películas modos de pensarla
- Entender cómo el espectador lee la ciudad a través del cine, reinterpreta la imagen y construye su modelo de ciudad
- Emparentar los procesos de fundación de una idea de ciudad (Buenos Aires), con procesos similares de formación de imagen de otras ciudades arquetipo de Latinoamérica.

Identificar en las películas de finales del siglo XX la forma en que la ciudad de Buenos Aires es representada, la imaginada, leída, escrita, contada, capturada, explorada.

METODOLOGÍA

PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL BÁSICO

Origen de la pregunta:

Gran parte de mi vida la he pasado frente a una pantalla recibiendo información visual de lugares que no conozco físicamente pero que al haberlos visto aunque fuese de esa manera asumía como si ya hubiese estado allí, imágenes que me forman una idea de pueblos, culturas y sociedades y que como espectador me generan cuestionamientos sobre su realidad o no realidad. Por otra parte

a lo largo de toda mi carrera, me he planteado interrogantes acerca del tema de la ciudad y además he intentado ligar el quehacer del arquitecto con los medios virtuales, la fotografía y el cine.

Pregunta central

¿Qué y cómo percibe el espectador una ciudad latinoamericana específica desde el cine que la ha tomado como locación?

Hipótesis

La ciudad que percibe un espectador a través del cine es producto de la visión condicionada del director que la reinterpreta y decide que y como mostrarla, el producto de esto es una ficción que se asume como cierta en el caso de no conocerla.

Justificación

Durante el siglo XX los “mass-media”, ganaron importancia instalándose en el imaginario de aquellas generaciones que crecimos enfrentadas a pantallas recibiendo un ataque visual de imágenes que en ocasiones muestran realidades fantásticas solamente posibles en el campo de la imaginación. Estas condiciones posibilitan nuevas formas de forma de pensar, ver y entender el mundo, trayendo con ello la capacidad de asumir como verdad, mundos no físicos, que parten de las ideas del diseñador y se materializan en la imaginación de aquel que los reconoce y habita de forma virtual. Situación que no era posible en generaciones anteriores.

En estas generaciones la experiencia se condiciona a lo ya visto, de manera inconsciente las imágenes de los medios se insertan en la vida como un constante “dejá-vu”. Son ellas quienes asumirán el papel de constructoras de ciudad.

Marco conceptual básico

La investigación tomará como marco disciplinario la arquitectura.

El desarrollo de trabajo se hará desde las relaciones **cine y ciudad, cine y fragmento** y el concepto **ciudad fragmentada**.

Entendiendo como la **ciudad fragmentada** la que hacen seres individuales (que pueden estar agrupados) generando cada uno su utopía de ciudad construyendo la con base en retículas de retazos independientes que no se han desarrollado como un todo, explicando la estructura urbana actual. “Los procesos de fragmentación ocurrieron primero en la conducta de los ciudadanos que en el espacio de la ciudad”, según Pégolis⁶.

El **cine** podría ser considerado como el arte de nuestro tiempo, siendo el más totalizador ya que suma pintura, fotografía, plástica, música, interpretación y literatura. Seleccione hacer la investigación desde el cine de los noventa (siglo XX) ya que durante este período el volumen de filmografía aumentó por el desarrollo de nuevos materiales y técnicas, permitiendo así que más personas tuvieran acceso a la producción de películas. Por otra parte las nuevas tecnologías también hicieron que aumentara el volumen de público con acceso a ver cine, haciendo que su difusión se desplazara de la pantalla hacia otras formas de distribución como la televisión pública y codificada, vídeo, DVD, etc.

La industria cinematográfica en occidente que está encabezada por el producto estadounidense propuso el desarrollo de una ilusión tecnológica en que los films son pensados sólo en torno de los "efectos especiales". El desarrollo de esta industria y la globalización hicieron que se creen estructuras narrativas que rinden culto al dinero, cuerpo y fama. Dejando poco espacio a la reflexión, dentro de un sistema ideológico donde la velocidad de los medios es superior a la capacidad que poseemos para retener sus mensajes. La combinación de velocidad y ahorramiento, podría ser el signo de esta época, lo medular del mundo posmoderno: la desmemoria y la pura superficialidad. En este sentido el cine de los 90 sepultó la pausa, el silencio y la retención de los elementos más sutiles cargados de intensidad.

Este cine que "ofrece tanto", se olvidó de lo fundamental: de la mirada. Se olvidó del espectador, lo convirtió en un autómatas, que atraído por el falso confort de la plenitud, ya nada tiene que imaginar. Hay sin embargo algunos focos de resistencia e incluso la búsqueda de una instancia reflexiva desde este mismo discurso cinematográfico. Tanto Quentin Tarantino (Tiempos Violentos), como Oliver Stone (Asesinos por Naturaleza) retoman la narración desde la pseudoestética de este cine de efecto.

Seleccione el cine realizado en Argentina durante la década de los noventa (siglo XX) puesto que sufrió una importante renovación, de donde ha surgido un grupo de cineastas con propuestas diferentes en reacción al realizado durante la década anterior, preocupados por narrar una historia. Esta renovación desde el ámbito independiente rechaza el producto industrial y posiblemente esté ligada con la proliferación de escuelas de cine estatales y privadas en la Argentina y a la ley que pone un impuesto al video y televisión fomentando así la producción filmica. A esto se suma también la aparición de una generación de espectadores que exigían un material de buena calidad con el cual poder sentirse identificados.

Para la elaboración del trabajo tomo por estudio de caso a Buenos Aires ya que en el contexto latinoamericano es una ciudad que se podría considerar como una de las capitales del mundo y es reconocida a través de la imagen por un gran número de personas.

PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO DEL TEMA

Revisión bibliográfica y compilación de información

La revisión de la bibliografía se hará en dos partes según los temas que atañen a la investigación: una parte teórica relativa a la *Ciudad fragmentada y cine de los noventa (siglo XX)* y otra histórica que dará cuenta de la conformación de la ciudad (estudio de caso: Buenos Aires).

Como fuente de información se consultarán catálogos filmográficos, bibliotecas de escuelas de cine, la Internet, revistas especializadas de publicación nacional o extranjera.

Se revisarán películas que se rodaron en Buenos Aires durante la década de los noventa (siglo XX) para seleccionar aquellas que se tomarán para el estudio de la investigación

Clasificación de la información recogida

La información recopilada se clasificará por los temas (conceptos) de la investigación, por un lado la ciudad fragmentada, y por el otro aquello respectivo a la filmografía. Con el fin de poder descubrir aquellas relaciones entre el cine argentino y los diferentes modos de pensar la ciudad, dónde estén insertos sus valores, tradiciones, lenguajes, significados y simbologías, así como su arquitectura, espacios, gente y personajes que son quienes revelan cómo la ciudad puede sugerir a través de símbolos, movimientos y lenguajes, una historia que está en la memoria y en el imaginario personal del espectador (quien no la ha recorrido) y del transeúnte (quien la habita). Observando los procesos culturales que toman presencia en el ámbito urbano y el influjo de los contextos históricos en la producción de un saber latinoamericano.

El estudio del material que se disponga permitirá valorar los datos, valorar la fuente de información y luego la información decidiendo sobre su pertinencia. Hay que entender el contexto de la década de los noventa (siglo XX) intentando comprender lo que la información encontrada significaba entonces.

“De ahora en adelante yo te describiré las ciudades”

dijo el Khan, “en tus viajes verificarás si existen”.

Italo Calvino: Ciudades Invisibles

CITAS TEXTUALES

1. GARCÍA, Beatriz. *La imagen de la ciudad en las artes y en los medios*. Bogota: Unibiblos, universidad nacional de Colombia, 2000
2. XALABARDER, María. *La ciudad en el cine canadiense*. II Jornadas de cine urbano: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-165.htm>
3. COSTA MAS, José. *Visiones de la ciudad funcional europea y la ciudad blindada norteamericana en el imaginario del celuloide*: [http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146\(037\).htm](http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(037).htm)

4. PERGOLIS, Juan Carlos. *Bogotá fragmentada*. Bogota: Universidad Piloto, 1999, Pp XI
5. FREIRE, Héctor J. *Smoke. El placer de perder el tiempo*.
<http://www.topia.com.ar/articulos/20smoke.htm>
6. PERGOLIS, Juan Carlos. *Bogotá fragmentada*. Bogota: Universidad Piloto, 1999, Pp XIII

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE, Milagros. *Quito imaginada*. Bogotá: Editorial Tauros, 2005.
- ALMENDOLA, Giandomenico, *La ciudad postmoderna*, Madrid: Celeste, 2000.
- ANDERSON, Benedict. *Comunidades imaginadas*. México: Fondo de Cultura económica, 1983.
- BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*. Bogota: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- BERGMAN, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. Bogotá: Editorial Tercer mundo, 1986.
- CALVINO, Italo. *Las ciudades invisibles*. Buenos Aires: Editorial Minotauro: 1991.
- CLARKE, David B., (Ed.). *The Cinematic City*, Londres-New York: Routledge, 1997.
- COSTA MAS, José. *Visiones de la ciudad funcional europea y la ciudad blindada norteamericana en el imaginario del celuloide*: [http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146\(037\).htm](http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(037).htm)
- FEAR, Bob (ed.), *Architecture + Film II*, Londres: Wiley-Academy, 2000.
- FOUCAULT, Michel. *Las palabras y las cosas*. México: Editorial Siglo XXI Editores S.A, 1998.
- GARCÍA, Beatriz. *La imagen de la ciudad en las artes y en los medios*. Bogota: Unibiblos, universidad nacional de Colombia, 2000.
- GARCÍA Canclini, Néstor y Jesús Martín Barbero. *Comunicación y culturas populares en América Latina*. FELAFACS, 1991.
- GRAU, Cristina. *Borges y la arquitectura*. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid: 1989.
- KRACUAER, Siegfried, *Teoría del cine*. Barcelona: Editorial Paidós Estética, 1989.

- NICHOLS, Hill. *La representación de la realidad cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Editorial Paidós, 1997.
- OSSA, Carlos. *Santiago imaginada*. Bogotá: Tauros alfaguara, 2004.
- PERGOLIS, Juan Carlos. *Bogotá fragmentada*. Bogotá: Universidad Piloto, 1999
- SHIEL, M. / FITZMAURICE, T. (ed.). *Cinema and the City*. Film and Urban Societies in a Global Context, London: Blackwell, 2001.
- SILVA, Armando. *Imaginarios urbanos*. Bogotá: Editorial Tercer Mundo, 1992.
- SILVA, Armando. *Bogotá imaginada*. Bogotá: Editorial Tauros, 2003.
- S.N. *Fantasías ciudadanas: Representación y belleza en América latina* (estudio realizado en varias ciudades del continente 1988/1993). Bogotá: 1993
- THUILLIER, G., *Gated Communities in the greater Buenos Aires, the new suburban utopia*, Universidad de Mainz, Buenos Aires: www.geo.uni-mainz.de
- TOLEDO, Teresa. *Mirada al cine argentino de los años noventa*. Buenos Aires: Agencia de Cooperación Internacional (AECI) /Dirección de Programas y Proyectos Audio Visuales.
- V.A., *La ciudad de los cineastas*. Barcelona: Art Report I Diputación de Barcelona, 2001.
- XALABARDER, María. *La ciudad en el cine canadiense*. II Jornadas de cine urbano: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-165.htm>
- YORY, Carlos Mario. *La dimensión poética de la ciudad latinoamericana, el problema de la mirada*. En Revista Umbral No. 4, 1990. pp. 36-37