

IMÁGEN FÉRTIL. MECANISMO CINEMATográfico DEL PENSAMIENTO

HUARTE María Jesús (1); ROITMAN Marcela (2)

mjharq@gmail.com; marcelaroitman@me.com

(1) “Semilla urbana, exploración de territorios para un diseño estratégico”. Unidad de Investigación: Proyecto y habitar. Código del Proyecto: SI PyH 45. Director: María Jesús Huarte. Adjunto Proyecto Urbano Cátedra Lestard Cajide Janches.

(2) “La escuela pública como centro de comunidades con tendencia autosustentable”. Director: Marcela Roitman. Presentado en las XXX Jornadas DE Investigación y XII Encuentro Regional si + Configuraciones Acciones y Relatos. En proceso de aplicación al Proyecto sí.

Ayudante de primera con grupo a cargo Cátedra Roca Sardin.

Resumen

Entendemos la imagen como una herramienta de gran potencia. En el proceso de investigación urbana su uso es fundamental para leer, entender y comunicar lo que ocurre en la ciudad y lo que allí se propone. Imágenes de diferentes escalas y enfoques nos acompañan en cada instancia de trabajo.

La inteligencia, como los sentidos, toma de tanto en tanto sobre el devenir de la materia vistas instantáneas, y por eso mismo, inmóviles. Solo tenemos, solo retenemos lo que hemos atrapado a lo largo del recorrido: Un mecanismo cinematográfico del pensamiento.

Proponemos para esta ponencia explorar la fuerza de este elemento: la imagen fértil, hace referencia a su potencial para comunicar, provocando, promoviendo cambios y tomas de conciencia. Tomaremos como campo de acción, un área

familiar y llena de oportunidades: Ciudad Universitaria. La imagen será la herramienta de lectura, mapeo y representación.

Planeamos la construcción de un dispositivo, inspirado en el zoótropo para explorar y visibilizar espacios residuales del sector seleccionado, que serán registrados en imágenes, que luego de ser intervenidas mostrarán propuestas.

Pensamos invitar público para que participe en el montaje del dispositivo mencionando y para que experimente con el conjunto.

Palabras clave

Mapas, Dispositivo, Simulación, Acciones, “Tropos”

Imagen fértil

Zoótropo, de los étimos griegos (*zoós*), un adjetivo que significa “vivo” (en el sentido de “activo”) y (*tropé*), un sustantivo que designaba tanto la revolución del sol o el punto en el que se vuelve, y el “solsticio” (de ahí el punto de fuga). Denominado en inglés *zoetrope* o *daedalum*, máquina [estroboscópica](#) creada en 1834 por [William George Horner](#), compuesta por un tambor circular con unos cortes, a través de los cuales mira el espectador para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, den la [ilusión de movimiento](#).¹

Inspiradas en la antigua estructura del zootropo, una estructura circular que posibilitaba la ilusión de la imagen en movimiento, y en otras estructuras del siglo XVIII usadas para producir vistas panorámicas o de 360 grados, nos preguntamos, ¿es posible una visión completa de la ciudad? ¿Podemos abarcarla en solo un vistazo?

La ciudad es un ente vivo, dinámico donde conviven y cohabitan miles de elementos, y millones de miradas. Más de una mirada por cada habitante observador. En la convivencia de estos múltiples puntos de vista, radica la riqueza de la experiencia en la ciudad y también su complejidad. Pero en la experiencia urbana, no todas las miradas tienen voz, y no todos los lugares de la ciudad son vistos.

¹ Proyecto IDIS <https://proyectoidis.org/zootropo/>

Hoy en día, diversos artistas están dejando huella de esta aproximación a la imagen desde la experiencia del ser humano, que se detiene para señalar y destacar el flujo infinito de las ciudades. Es el caso de la artista coreana Kim Sooja, que entre 1999 y 2001 realiza la performance “*A needle woman*”² haciendo hincapié en este contraste de supervivencias de distintos tiempos y percepciones. También Francis Allys, artista belga que trabaja en México y que en “*Reel, unreel*”³, trabaja con la idea de trayectoria donde lo ficcional explora territorios de lo cotidiano. O también Dominique Gonzalez-Foerster, artista francesa, que en la obra “*Riyo*”⁴ un travelling a lo largo del Rio Kyoto trabaja la reelaboración de la mirada del turista, así como las velocidades de filmación y la duración de los recorridos narrados, pensando y trabajando las experiencias después del momento de su registro. La autora de Riyo utiliza un fragmento de esta obra en *Parc Central-Kyoto*, y sustituye por la guitarra el audio de la conversación telefónica. “Al principio pensaba que el espacio doméstico, biográfico, era fundamental; y progresivamente he perdido esa certeza (...) Lo que hay en juego a través del espacio en una conversación entre dos teléfonos móviles –el espacio mental, el espacio filmado–, es que todas las dimensiones se infiltran progresivamente y se articulan permanentemente con los espacios reales.”⁵

Captar la ciudad en una imagen sería más bien seguir su movimiento, su temperatura, sus transformaciones. Es añadir espacios a los espacios. Nos topamos con la certeza contemporánea de que la imagen es un recorte, un encuadre, cargado de intención, de una porción de la realidad. La imagen es en sí misma un sesgo, reflejo de los prejuicios y pre-conceptos de quien la toma, resultado de las posibilidades técnicas de su época.

Una imagen fértil es aquella que consiente de su parcialidad para mostrar, retoma la utopía de tiempos pasados, y mostrando lo oculto, busca recomponer la ilusión de ver la totalidad.

Nos reconforta, la ilusión romántica de los primeros instrumentos antecesores del cine: mirar el ciclo completo, abarcar los 360 grados, “*tropé*, un sustantivo que designaba la revolución del sol”.

² Sooja, Kim “*A needle woman*” Multi Channel Performance de à Shanghai (China), Tokyo (Japan), México City (México), Delhi (India), 33 loops, silent, Produced by the artist, 1999-2001.

http://www.kimsooja.com/works_video_needle-woman.html

³ Allys, Francis. *Reel, unreel*, Kabul, Afghanistan 2011 en colaboración con Devaux Julien y Ajmal Maiwandi <https://www.youtube.com/watch?v=3luEM4w7Gbc>

⁴ Gonzalez-Foerster, Dominique. *Riyo* Parc Central Kyoto (1999).

<https://www.youtube.com/watch?v=cyYkgwCH00Y>

⁵ Rancière Jacques; “Dominique Gonzalez-Foerster. L’espace des possibles”, en *Artpress*, no 327; p. 32.

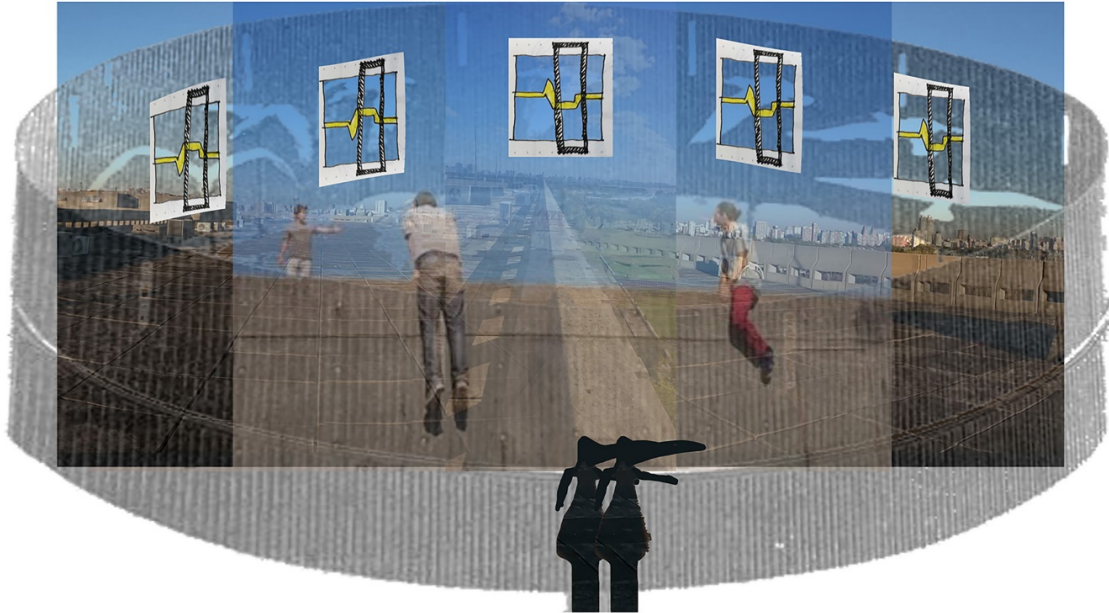

IMAGEN FÉRTIL

Buscamos mirar el paisaje urbano y a la vez imaginar entornos potenciales “en un eterno estado de gestación, una infra dimensión. Entidades colectivas mitad cosa mitad alma, mitad hombre mitad animal. Máquina y flujo de materia que están siempre por reinventar siempre en trance de perderse” (Guattari, 2016: 142).⁶

Nuestro proyecto será la construcción de una imagen fértil. La imagen fértil visibiliza, que no quiere decir, hacer visible lo invisible; sino posibilitar a quienes no pueden ver.

1 Construiremos un dispositivo circular, reinterpretando el antiguo zootropo que se instalará en lugares estratégicos de un sector de la ciudad sobre el que trabajaremos: Ciudad Universitaria.

2 Realizaremos un mapeo del área para identificar lugares marginados, no mirados, o lugares cuyo potencial es ignorado.

Tomaremos imágenes de esos sitios

⁶ Guattari. Félix. UN AMOR DE UIQ, Guion para un film que falta. Caosmosis. Caja Negra. Cactus. pp.142.(2016).

3 Realizaremos un segundo mapeo, reconociendo recorridos frecuentes de los habitantes de ciudad universitaria. Marcaremos en ese mapa puntos claves para el encuentro y la conexión.

4 Se intervendrán esos puntos con una serie de “tropos” que como “las *folies*” de Bernad Tschumi en el parque de “La Vilette”, que actuarán como dispositivos activadores del espacio público y generadores de acciones y programas en sí mismos.

5 Las imágenes utilizadas en los “tropos” o los dispositivos en sí mismos, o el resultado de la experiencia generada, echaran luz sobre sectores marginados, sobre áreas con potenciales desperdiciados o sobre conflictos urbanos ignorados.

La imagen explica y demuestra, transmite un acontecimiento e introduce emociones. Capturamos, recortamos y simulamos imágenes. Trasladamos el pensamiento en imágenes y transformamos imaginarios en representaciones virtuales.

Nos interesa recapacitar sobre la noción de tiempo a través de técnicas y acciones que hablen de la persistencia, expansión e influencia de la evolución constante. Como dice Bergson “lo que es real es el cambio continuo de forma: la forma no es más que una instantánea tomada sobre una transición. Por tanto, nuestra percepción se organiza para solidificar en imágenes discontinuas la continuidad fluida de lo real”.⁷

El nuevo zootropo, será un dispositivo que dota de ojos a quienes no ven, que le da voz a quienes no la tienen. Mediante una imagen que utiliza su potencial para provocar una cadena de cambio en el espacio urbano. Encontramos entonces nuestra respuesta, es posible abarcar / abrazar la totalidad de la ciudad, formando parte de activa del ciclo –del *loop*– de cambio, crecimiento y retroalimentación que ocurre en la ciudad.

Bibliografía

Alÿs, F. (2011). *Reel, un reel*, Kabul, Afghanistan en colaboración con Devaux Julien y Ajmal Maiwandi. <https://www.youtube.com/watch?v=3luEM4w7Gbc>

Bergson, H. (2007). *La evolución creadora*. Buenos Aires: Editorial Cactus.

Gonzlez-Foerster, Dominique. (1999). *Riyo Parc Central Kyoto*. <https://www.youtube.com/watch?v=cyYkgwCH00Y>

⁷ Bergson, Henri-2007. *La evolución creadora*. Buenos Aires, Editorial Cactus.

Guattari, F. (2016). *Un amor de Uiq. Guion para un film que falta*. Caosmosis. Caja Negra. Cactus. p. 142.

Proyecto IDIS FADU, UBA. <https://proyectoidis.org/zootropo/>

Rancière, J. (2006). “*Dominique Gonzalez-Foerster. L’espace des possibles*”. En: *Artpress*, no 327; p. 32

Sooja, K. (2001 [1999]). *A needle woman*”. Multi Channel Performance Shanghai (China), Tokyo (Japan), México City (México), Delhi (India)
http://www.kimsooja.com/works_video_needle-woman.html