

8° Aricadoc

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE DOCUMENTAL

PROGRAMA _____ 2024. Arica, Chile.

INDICE

01_ Presentación festival

02_ Programación

03_ No te detengas en la oscuridad.
por Trinh T. Minh Ha

Querida Comunidad AricaDoc, queremos invitarles a nuestro octavo Festival Internacional de Cine Documental, AricaDoc, un espacio para celebrar en conjunto el potencial transformador y creativo de la no ficción cinematográfica.

Somos testigos de tiempos heridos, y aunque el miedo pareciera prevalecer, preferimos el optimismo de la voluntad, por esto nuestra película inaugural es RAÍZ (Franco García Becerra, 2024, Perú) un memorable retrato al poder de la imaginación y la infancia para poner la ternura en el centro de la experiencia humana.

Debemos recordar que aún en lo más oscuro de la noche, la hierba crece y respira. En este sentido tendremos el honor de presentar ¿QUÉ PASA CON CHINA? (China, 2022), el más reciente documental/poema/etnografía de nuestra querida amiga Trinh T. Minh Ha, quien, además, nos ha regalado un texto para inspirar la vida en tiempos de oscuridad y que podrán encontrar en este programa del festival.

Es entonces un año de reencuentros, pues volveremos a contar con películas de nuestras amigas y amigos Travis Wilkerson, con A TRAVÉS DE LAS TUMBAS SOPLA EL VIENTO (2024, EEUU/-Croacia), Lola Arias con REAS (2024, Argentina) y Natacha Thiéry con LOS GRITOS RASGAN EL SILENCIO (2024, Francia). Destacando además el estreno de los más recientes trabajos de nuestros hermanos, el colectivo/laboratorio de creación cinematográfica La Vulcanizadora de Colombia, a quienes tendremos el honor de tener como invitados presenciales del festival, realizando una serie de actividades de creación/mediación en nuestra ciudad.

En definitiva, hemos convocado a un total de 37 obras que manifiestan con fuerza el potencial expresivo del cine. Sus autoras/es pasan a ser parte de la familia AricaDoc, una comunidad que considera al cine como un poderoso juego de imágenes y sonidos que imagina grietas por donde filtrar la luz e iluminar esta violenta realidad.

El Festival de este año está dedicado a nuestro querido Jordi Casanueva, quien nos dejó hace solo unas semanas, durante 8 años fue parte central de AricaDoc. Quedas en nosotros querido Jordi. Gran amigo y artista, dejas tu huella amable en nuestras vidas.

Un gran abrazo a todas/os/es.
Les esperamos.

Equipo Aricadoc

Viernes 30/08_ 19.30 hrs.

RAÍZ

(Película inaugural)

Dir: Franco García Becerra

2024 | 82' | Perú

Feliciano, un pastor de alpacas de 8 años, se siente eufórico: Perú tiene la oportunidad de clasificarse para el Mundial. Mientras tanto, la presión de una empresa minera pone en peligro el pueblo de Feliciano y amenaza su mundo y sus sueños.

Sábado 31/08_ 18.00 hrs.

MEDITACIONES SOBRE EL SILENCIO

Dir: Sebastián Quiroz

2023 | 28' | Chile

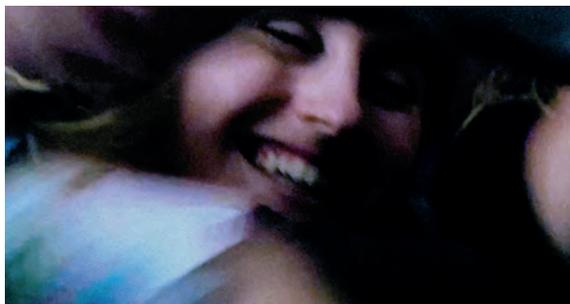

Ensayo sensorial que explora el sobreesido caso de torturas ocurrido en 2019, en la estación de metro Baquedano. Usando diversas materialidades, tensiona las fibras de la historia y la realidad a través de un flujo dinámico de imágenes y sonidos.

Sábado 31/08_ 18.00 hrs.

LO QUE PASÓ ENTRE MEDIAS

Dir: Dacio de las Heras
2023 | 12' | España,
República Checa

El móvil en mi mano derecha y el micro en mi mano izquierda documentan lo que pasó entre medias de estudiar cine. Un fino hilo une los acontecimientos inconexos imitando la forma disruptiva que tiene nuestra memoria.

BAJAREMOS AL ABISMO EN SILENCIO

(Mugon de shin'en e
ochite iku)

Dir: Vincent Guilbert
2023 | 11' | Francia, Japón

Un animal, que parece ser un zorro, fue visto fuera de la contención del reactor número 2 de la central nuclear de Fukushima, donde los niveles de radiación pueden alcanzar más de 10 sieverts por hora. Apareció frente a las cámaras de vigilancia la mañana del 21 de diciembre de 2015 y permaneció allí entre 7 y 8 minutos antes de desaparecer.

Función 19.30 hrs

ATRAVÉS DE LAS TUMBAS SOPLA EL VIENTO

(Through the graves the
wind is blowing)

Dir: Travis Wilkerson
2024 | 83' | EEUU
(Estreno Nacional)

El detective Ivan Peric, hijo de pescador, se hizo detective para evitar el turismo, la única industria próspera. Ahora, intenta resolver asesinatos de turistas sin solución. Nadie lo ayuda, las pruebas se pierden en la burocracia y es humillado en público y en Internet.

Domingo 01/09_18.00 hrs

Función Especial: La Vulcanizadora

TARRO VACÍO

Dir: Vitilio Iyokina

Gittoma

2024 | 22' | Colombia

“Tarro Vacío” es un relato autobiográfico que sigue a un joven Okaina-Yvuuha mientras enfrenta el rechazo militar, desafíos urbanos y una pandemia en Bogotá, desencadenando un viaje de autodescubrimiento y revitalización cultural.

LATRAMPA

Dir: Ferney Iyokina

Gittoma

2024 | 14' | Colombia

En la selva de Ta+fe, Noé construyó una trampa para peces. Tras su muerte, renace como Jaguar-Mariposa. Sus descendientes luchan por reconstruirla pese a las amenazas de la naturaleza.

Función 19.30 hrs

**BIEN VENIDOS
CONQUISTADORES
INTERPLANETARIOS
Y DEL ESPACIO
SIDERAL**

Dir: Andrés Jurado
2024 | 95' | Colombia
(Estreno Nacional)

En el teatro de la Guerra Fría, los astronautas perdidos en el Darién se ven asediados por sus miedos más profundos al ser sorprendidos por un indígena ¿pensaron que serían decapitados o devorados por un caníbal salvaje?. Una deconstrucción de archivos fílmicos y de propaganda del entrenamiento de supervivencia tropical desafía la narrativa colonial inscrita en la conquista del espacio.

Lunes 02/09_18.00 hrs.

PEQUEÑO SÁHARA

Dir: Emilio Martí López
2023 | 30' | España,
Argelia
(Estreno Nacional)

Quien no conoce el Sáhara cree que en el desierto sólo hay arena. Pero hay niños y niñas, que juegan, dibujan y hacen películas, como este documental que narra la historia de la última colonia europea en África, el Sáhara Occidental, y la de miles de refugiados saharauis que viven en el exilio.

REYES SECRETOS

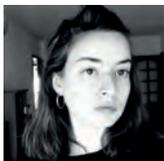
Dir: Nicolás Romero
2023 | 12' | Chile

En la Unidad Vecinal Portales, también conocido como Villa Portales, un grupo de adolescentes que son amigos hace años, conviven unidos por el skate. Mediante sus conversaciones nos adentramos en su humor y en lo que es importante para ellos, sus incómodas opiniones y qué realmente los une como hombres y amigos.

**LAS INVASIONES
BIOLÓGICAS. EL
CASO DEL OVIS
ORIENTALIS MUSI-
MON EN LA ISLA DE
TENERIFE: «EL
ÚLTIMO MUFLÓN»**

Dir: Ornar Al Abdul
Razzak, Shira Ukrainitz
2023 | 10' | España

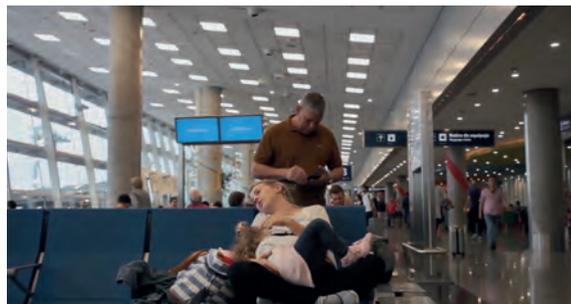

Un joven muflón trata de sobrevivir a la última campaña de exterminio contra sus congéneres en la volcánica isla de Tenerife.

Función 19.30 hrs

**MAMÁ KING
KONG**

Dir: Dir: Agostina
Sarmiento
2023 | 76' | Argentina
(Estreno Nacional)

Buscando la contención de sus amigas, Yesi viaja con su hija Paloma a Bariloche. Agotada por la demanda constante de la niña y en tensión con sus amigas, que no son madres, Yesi intenta recuperar el equilibrio a pesar de las exigencias y dificultades de criar sola a su hija.

Martes 03/09_ 18.00 hrs.

MUESTRARIO

Dir: Sofía Hansen
2023 | 26' | Chile

Archivos de plantas nombrados por los primeros colonizadores. Desarchivar un territorio, desinventar el nombre. Proceso de aprendizaje sobre la relación entre las plantas del bosque nativo guiados por las voces de quienes habitan en Hornopirén, sur de Chile, para atisbar lo que aún subsiste en este territorio, devastado por el extractivismo industrial.

MUJERES RESILIENTES

Dir: María Aranda
2023 | 13' | Argentina,
Brasil
(Estreno Nacional)

Documental sobre los talleres de teatro que se llevaron a cabo en la unidad penitenciaria n° 52, de la ciudad de Azul, Buenos Aires, Argentina. Los testimonios revelan que la práctica artística ayuda a las mujeres a lidiar con las dificultades de la vida en prisión; muestra cómo la actuación se convierte en una forma de mejorar la convivencia y la comunicación entre las internas, además de cambiar su estado mental abriendo el camino para soñar un futuro mejor.

A MENOS QUE BAILEMOS

Dir: Hanz Rippe,
Fernanda Pineda
2023 | 14' | Colombia

Jonathan (Bonays), un profesor de danza Afro emprende una iniciativa para rescatar jóvenes de la delincuencia que acecha a Quibdó, una ciudad con los más altos índices de homicidios en Colombia. Así surge Black Boys Chocó, compañía de baile donde cientos de jóvenes enfrentan brutales destinos a través de una pasión. UNLESS WE DANCE retrata la unión y el baile como mayor expresión de blindaje del pueblo afro, es un homenaje a su grito de resiliencia y a todas las vidas que se han perdido en el camino.

Función 19.30 hrs

LOS GRITOS RASGAN EL SILENCIO

(Des cris déchirent le
silence)

Dir: Natacha Thiéry
2024 | 55' | Francia
(Estreno Nacional)

La película captura cuatro años (finales de 2019-finales de 2023) de una ola sin precedentes de activismo feminista y antifascista, expresado en las paredes a través de collages que comparten el mismo estilo gráfico.

Miércoles 04/09_ 18.00 hrs.

NO PARES DE BAILAR

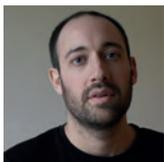
Dir: Elena Berelowits
2023 | 14' | Italia

A través de la imaginación, de la memoria y su mirada, Elena explora la violencia de género como tópico en el contexto sudafricano, desde una perspectiva personal y política.

SCROLLLEAR DESPUÉS DE GAZA ES UN ACTO DE BARBARIE

Dir: Martín Díaz
2023 | 13' | Argentina

La imagen irrumpe, pero se pierde en el devenir del scroll. Tal vez entre medio se asome algo, un pedazo de lo que ya no vemos. Las luces de colores encierran, esconden, condenan a la no visibilidad. Escribir poesía después de Gaza es un acto de barbarie

FANTASMAGORÍA

Dir: Juan Francisco
González
2023 | 14' | Chile
(Estreno Nacional)

En el medio del Desierto de Atacama, se encuentran los vestigios de la última industria de salitre, mientras los residentes son testigos de la debacle de una industria ubicada en el lugar más seco del mundo.

EXTRAÑA FLOR (HERMANA PEQUEÑA PARA LOS POBRES)

Dir: Erin Wilkerson
2024 | 25' | Croacia

Función 19.30 hrs

TESOROS

Dir: Flavia Furtado
2023 | 90' | Chile, Brasil
y Argentina

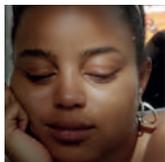
Reflejos de la identidad cultural latinoamericana a través de mercadillos, entre basura y tesoros. Universo insólito, arqueológico y anticapitalista que explora la sostenibilidad de la economía circular a través de objetos reciclados.

Jueves 05/09_ 18.00 hrs.

NUESTRAS ISLAS

(Nos Îles)

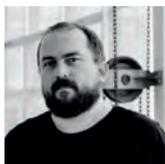
Dir: Aliha Thalien
2023 | 23' | Francia
(Estreno Nacional)

En Martinica, una antigua maldición afecta a los hombres que desaparecen sin dejar rastro. Un grupo de jóvenes amigos se reúne para explorar y reflexionar sobre su conexión personal con la isla.

ARCHIPIÉLAGO

Dir: Nicolás Rupcich
2023 | 15' | Chile,
Alemania
(Estreno Nacional)

Archipiélago fue filmada en la topografía fragmentada de Svalbard en el Círculo Polar Ártico. La obra presenta una cámara continua que viaja sobre el glaciar Fjortende julibukta, complementada con elementos gráficos creados a través de fotogrametría. Utilizando un dron, se escanearon segmentos del glaciar y se transformaron en modelos 3D. Varias formas de representación comienzan a superponerse en el vídeo, culminando en un momento de pérdida de información por saturación.

DEL CAMINAR EN EL VIENTO

Dir: Ramiro Ontiveros
2023 | 7' | Argentina
(Estreno Nacional)

Un viejo campesino recuerda con nostalgia el día que recibió la inesperada visita de su mujer en forma de fantasma.

Función 19.30 hrs

ESTOS GATOS SALVAJES

(These wild cats)
Dir: Steve Patry
2024 | 77' | Canadá
(Estreno Nacional)

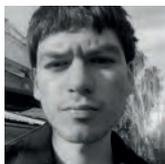

Lejos del mundo, en una cabaña, la vida de Martin está estructurada. Rodeado por un bosque de abetos y chatarra, este solitario indomable emprende una nueva vida en compañía de su manada de gatos. La desaparición de Junior, uno de sus felinos, trastoca su vida cotidiana y le trae reminiscencias del pasado. Compuesta por fragmentos de vida y frágiles confesiones, THESE WILD CATS nos sumerge en los confines de un territorio y una naturaleza humana de dura belleza. Guiada por un cine de inmersión casi total, la película explora los temas del duelo y la libertad, al tiempo que cuestiona nuestra relación con la marginalidad.

Viernes 06/09_ 18.00 hrs.

ARROLLADO PRIMAVERA

Dir: Emiliano Urbina
2023 | 20' | Chile
(Estreno Nacional)

La ausencia de una firma personal da inicio a un paseo cinematográfico por una país sin paisaje: Un pingponeo entre las esquinas de San Felipe y la cabeza de un joven de 20 años, en un coming-of-age que combina etnografía, planificación urbana y piratería.

SALIDA A TRAVÉS DEL MANICOMIO

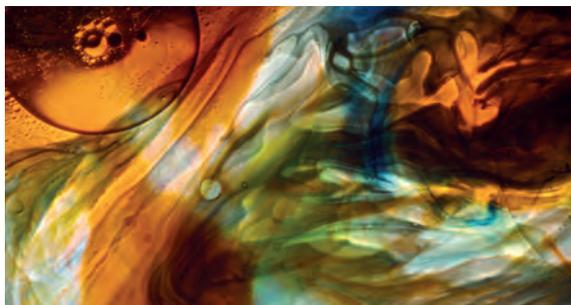
(Exit Through the
Cuckoo's Nest)
Dir: Nikola Ilić
2024 | 19' | Serbia
(Estreno Nacional)

Esta película está formada por imágenes de archivo: algunas íntimas, capturadas por videocámaras de aficionados, otras anónimas, tomadas por cámaras de vigilancia.

LOK'IAC

Dir: Josefa Berenguela
Araya
2023 | 9' | Chile
(Estreno Nacional)

En el corazón de los valles de Atacama, donde la tierra y sus cerros guardan una profunda conexión con aquellos que la habitan, persiste con fuerza la cultura ancestral del pueblo Kakán en relación con la naturaleza, el universo y su cosmovisión.

Función 19.30 hrs

REAS

Dir: Lola Arias
2024 | 79' | Argentina
(Estreno Nacional)

Yoseli tiene un tatuaje de la Torre Eiffel en la espalda y siempre ha querido viajar a Europa, pero la detuvieron en el aeropuerto por tráfico de drogas. Nacho es un transexual que fue detenido por estafa y montó un grupo de rock en la cárcel. Suaves o rudos, rubios o rapados, cis o trans, presos de larga duración o recién ingresados: en este musical híbrido, todos ellos recrean sus vidas en una cárcel de Buenos Aires. REAS es una obra colectiva que reinventa el género musical: los intérpretes bailan y cantan sobre su pasado en prisión, reviven su vida como ficción e inventan, a través de la fantasía y la imaginación, un futuro posible para ellos mismos.

Sábado 07/09_ 18.00 hrs.

AITANA

Dir: Marina Alberti
2023 | 19' | España
(Estreno Nacional)

A Marina le obsesiona perder la memoria, algo que le pasó a su abuela y qué intuye le está ocurriendo a su madre Aitana, hija de la escritora María Teresa Leon y del poeta Rafael Alberti. Encerradas en la habitación de la que su madre no sale hace tiempo, insiste en revisitar sus recuerdos. En el silencio de la noche, el pasado familiar vuelve, la historia de un país y de un siglo entero. Ambas, atraviesan la realidad de los sueños.

O DE ÓSCAR

Dir: Joaquín Nercasseau,
Douglas Jackson, Matías
Echeverría
2024 | 16' | Chile
(Estreno Nacional)

A través de un viaje por dibujos y poemas, exploramos un mundo lleno de seres divinos de otros planetas que acompañan a su creador, Óscar Morales (71), artista y poeta, que, junto a su gato, reflexiona sobre el arte, la creación y la soledad desde su hogar protegido.

FRAGMENTOS

Dir: Marie-lou Béland
2023 | 9' | Canadá
(Estreno Nacional)

Las voces de las mujeres se alzan para entregar testimonios de víctimas de violencia sexual. Es reconstruyendo una historia con estos fragmentos de experiencia que se pinta un retrato social a lo largo del documental. Como un mosaico, las piezas se unen para construir una historia única que podría ser la de cualquier ser humano. Las imágenes pretenden ser una reapropiación del cuerpo femenino para ofrecerle un lugar como cuerpo-sujeto y nunca más como cuerpo-objeto.

EL SILENCIO DE LA TIERRA

Dir: Pablo Arias
2023 | 14' | Cuba
(Estreno Nacional)

Cleudis un hombre de 40 años quien encuentra su libertad, amor y espiritualidad en la tierra y en la relación con los animales, lo motiva a seguir adelante y descubrir un mundo de significados.

Función 19.30 hrs

TENGO CITA CON UN ÁRBOL

(J'ai rendez-vous avec un
arbre)

Dir: Dir: Benjamin
Delattre

2024 | 77' | Francia, Chile

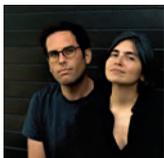
Había escuchado hablar de un pintor chileno, autor de un millar de telas, desaparecido hace mucho tiempo. me habían dado una dirección a orillas del Loire, al número 640 de un camino que ya no existía. Hace décadas que nadie había venido aquí. todo había quedado como si se hubiesen escapado

Domingo 08/09_ 18.00 hrs.

FLORECER

(Bloom)

Dir: Helena Girón,
Samuel M. Delgado
2023 | 18' | España

San Borondón es una isla mítica que aparece y desaparece. A lo largo de la historia se ha situado en los mapas cerca de las Islas Canarias. La leyenda de la isla de San Borondón llegó a cobrar tal fuerza que, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se organizaron expediciones para descubrirla y conquistarla. Tras siglos de olvido, al fin ha sido hallada.

1976: BUSCAR VIDA

(1976: Search for Life)

Dir: Tess Martin
2024 | 11' | Países Bajos,
UK.

(Estreno Nacional)

Un nuevo padre visita la ciudad natal de su madre en 1976, acompañado de su esposa y su bebé. Al mismo tiempo, el módulo de aterrizaje Viking de la NASA envía a la Tierra las primeras imágenes desde la superficie de otro planeta.

Función 19.30 hrs

¿QUÉ PASA CON CHINA?

(What about China?)
Dir: Trinh T Minh Ha
2022 | 135' | China
(Estreno Nacional)

What about China? Basado en filmaciones filmadas principalmente entre 1993 y 1994 en aldeas del este y sur de China. Vinculada en una tradición común a los orígenes remotos de las civilizaciones de China, la película toma la noción de armonía en China como lugar de manifestación creativa. Altamente valorado como virtud y criterio rector de la ética, la armonía ha jugado un papel importante en la vida de Pueblo chino desde la antigüedad. Abarca los principios fundamentales de la naturaleza, sociedad y humanidad, resumiendo tres relaciones principales: armonía con la sociedad; armonía con la naturaleza; y armonía con uno mismo.

NO TE DETENGAS EN LA OSCURIDAD

Por Trinh T. Minh Ha

Hace algunos años, durante la cuarta versión del festival, tuvimos la oportunidad de realizar una completa retrospectiva de la cineasta, antropóloga y poeta Trinh T. Minh Ha. Quien generosamente nos regaló un sobrecogedor texto sobre la vida, el cine y el mundo en el cual vivimos. Hoy, aprovechando el estreno en el festival de su más reciente película, ¿Qué pasa con China?, creemos que es el momento para compartirlo con todas y todos ustedes.

No te detengas en la oscuridad

Por Trinh T. Minh Ha

Evento-trans, evento-frontera: quizás así podría definir mi trabajo. Para mí, lo cinematográfico, poético y político prospera en las fronteras del cine, la poesía y la política. Sin embargo, pocas obras de arte abordan las fronteras del arte en lugar de constituir un mero instrumento de autoexpresión o de información. Las películas y las instalaciones, tal como las imagino, todas son experiencias de las fronteras-o de lo ilimitado dentro de la frontera. Cada uno se realiza en las fronteras de varias culturas, géneros o dominios (visual, musical, verbal, por ejemplo); cada uno constituye a su manera un cuestionamiento de estas fronteras.

Las políticas de Formas y Fuerzas

Las relaciones de poder se encuentran en el núcleo de las representaciones normativas.

Las políticas de la forma no pueden reducirse a la serie de "-ismos" que marcan los movimientos sociales y artísticos, ni igualarse con temas de géneros, estilos y composición o representación. La forma en su sentido radical debería abordar lo in-forme, ya que en el fondo se refiere a los procesos de la vida y la muerte. Acertar la forma es reconocer la importante contribución de cada vida vibrante como un proceso creativo continuo. Al mismo tiempo, dejar la forma es reconocer nuestra propia mortalidad, o la necesidad de trabajar con las fronteras de cada instancia de forma.

En estos tiempos de término y retorno a luchas poscoloniales, recuperación posmoderna y "sostenibilidad verde" (para usar algunos términos de moda), los artistas trabajando en terceros intervalos en los márgenes de la productividad convencional tendrían que ser a la vez muy primitivos y cultos, raramente, poseer eficiencia "baja" y las competencias inapropiadamente "altas", desplazándose sin esfuerzo entre la avant- y arrière-garde y surfeando hacia adentro y hacia afuera desde el medio, entre todas las extremidades fijas. De esta manera los grupos socialmente marginados podrían ser a la vez provocativamente de tecnología de punta y desafiantemente vernáculos.

"Recuerda las reglas de Night Passage. No te detengas en la oscuridad o te perderás. Muévete al ritmo de tus sentidos. Ve donde el camino está vivo", dijo un personaje en *Night Passage*, una película que codirigí con Jean-Paul Bourdier en 2004. La encrucijada es donde reside la dinámica de los acontecimientos cinematográficos. Son centros vacíos gracias a los cuales un número indefinido de caminos pueden converger y partir en una nueva dirección. Inter-, multi-, post- y trans-: estos son los prefijos de nuestro tiempo. Definen el antes, después, durante y entre de la conciencia social y ética. Cada uno tiene una historia y un momento aparentemente preciso de aparición, desaparición y reaparición. Aunque ligados a detalles, de hecho, todos están relacionados como trans-eventos.

En las antiguas "artes" africanas y asiáticas, si la composición, la legibilidad o la semejanza nunca realmente constituyen los criterios para una verdadera obra artística, es principalmente porque, más que atenerse a la forma o el contenido, se hace hincapié en el "aliento" que anima una obra y le da vida. En mi práctica, tal trabajo permanece atento a su propia "naturaleza", al movimiento de sus invisibles trasfondos y a sus continuos procesos de formación y deformación. Muy en sintonía con los momentos de transición y con la transitoriedad de las realidades visibles, es libre de moverse entre géneros, entre el realismo fotográfico de las películas convencionales, la materialidad anti- representativa de las películas experimentales y lo anti-fotográfico de la realidad virtual.

Como se sabe de los análisis del mundo cinematográfico, existen dos avant-gardes occidentales distintas: una basada en la tradición de las artes visuales y la otra en la tradición del teatro y la literatura. Trabajando en el escenario, las narraciones populares son todas teatro; y es con el poder del dinero (en la compra de ubicaciones y experticia) que naturalizan sus artificios. (Basta con escuchar estas narraciones sin mirar las imágenes para darse cuenta de cuánto permanecen arraigadas en la "actuación" y la entrega teatral). Mientras que las películas experimentales se inspiran tanto en la pintura y las artes plásticas que a menudo se conciben como una reacción negativa, contra cualquier cosa considerada impura para su visión, como la dimensión verbal y otros asuntos no visuales.

Al jugar con ambas tradiciones de avant-garde, mi trabajo continúa planteando preguntas sobre la dimensión social y política de la forma. No solo está en desacuerdo con clasificaciones como el documental, la ficción o película artística, sino que también explora explícitamente la relación fluida con el infinito dentro de lo finito. Para usar una imagen, no importa solo la forma o las flores y frutos de una planta, es la energía que la atraviesa.

Cada manifestación visual se experimenta a la vez como definida en su condensación estructural e indefinida en la fluidez de su espíritu. Al sintonizarnos con las fuerzas de un acontecimiento de la vida, se puede decir que la forma se consigue sólo para abordar lo in-forme. Trabajar con el oído y el ojo para el campo vacío de posibilidades y potenciales permite permanecer en contacto con la infinitud de una forma que también es in-forme. En lugar de hablar meramente de producción de imágenes o de significado, uno puede abordar la creación de imágenes como una red de trasfondo y contracorrientes- una manifestación de fuerzas.

Cuando la realidad comienza a hablarnos de manera diferente, nos lleva a lo que yo llamo *una abstracción dentro del aquí*. Mis películas e instalaciones están hechas para desplazar nuestra percepción de la realidad y experimentar imágenes inmersas en todo nuestro cuerpo. Esta es la fuerza radical de

la estética. En efecto, sin una conciencia de su dimensión social y existencial, la estética sigue siendo en gran medida convencional y normativa. Al realizar una instalación o un evento cinematográfico, trabajo menos con lo digital per se, más bien ocupo la manera digital. No se trata de producir una visión automatizada no humana, ni de convertir cada imagen de acción en vivo en datos con el propósito de manipularla y hacer efectos especiales. Comprender qué es lo radical para la imagen digital permite trabajar de manera diferente con la experiencia de la película y la imagen, mientras se solicita al espectador una nueva visión.

Ver los Sonidos Escuchar las Imágenes

Experimentando con palabras, imágenes y sonidos, me encuentro luchando constantemente con las fronteras tanto del lenguaje como de la imagen. Algunos espectadores se han relacionado con mis películas e instalaciones en cuanto a partituras, otros han utilizado repetidamente los términos "poético", "escultórico", "espacial y arquitectónico" para describirlas. La película *Naked Spaces – Living is Round* (1985) ha sido comparada, por ejemplo, con una raga hindú, mientras que por la *Reassemblage* (1983) se dijo que, por el uso de silencios, induce en los espectadores un estado en el que "ven sonidos y escuchan imágenes". La forma y el contenido son inseparables en mi trabajo, pues ambos son igualmente históricos y plásticos. Aquí, la realidad en su dimensión social e histórica no es un material de reflexión artística o compromiso político; es lo que a uno le atrae poderosamente al cine y, sin embargo, no puede ser capturado sin disolverse en su frágil esencia cuando uno se le acerca sin sutileza y vulnerabilidad. Tal como dijeron en *Reassemblage*, y está presente en todos los aspectos de mi práctica cinematográfica, "no tengo la intención de hablar sobre eso, solo [hablar] en torno".

La realización de cada obra transforma la forma en que yo me veo y como veo el mundo. Una vez que comienzo a involucrarme en el proceso de hacer una película o en cualquier excursión artística, también emprendo un viaje con el destino final desconocido. El trabajo aquí es un regalo. Si vale la pena transmitirlo o no, depende de si logra llevarme a otro lugar que no sea

donde comencé. Debido a que mi trabajo a menudo ha demostrado ser perturbador ya que altera los viejos hábitos de visión y pensamiento, y debido a la consiguiente hostilidad que ha enfrentado, he tenido que aprender a hablar con lucidez al respecto. Pero, para mí, las intenciones y las ideas preconcebidas tienen un papel muy limitado en el proceso creativo. Lo más fascinante son los impasses, los procedimientos ciegos, los accidentes mágicos, los descubrimientos no deseados, así como el tiempo perdido, los movimientos inútiles, las relevancias generadas a pesar de los propios deseos y desconocidas para una por adelantado, por lo tanto, imprevisibles para los artistas y los espectadores durante su muestra en la pantalla (película o video).

En estas obras en las que se traspasan las fronteras del cine o del arte, los espectadores a menudo se sienten confundidos, en una tierra extranjera que los coloca en un estado de intensa incertidumbre con respecto a lo que realmente están viendo o escuchando. Por ejemplo, el tiempo, las relaciones espaciales, la voz y el ritmo para mí son unos de los elementos más reveladores en el trabajo de imagen y sonido. Sea uno consciente de ello o no, el ritmo influye en la experiencia de uno con la película. Un comentario, un diálogo en una película, primero se ve y se siente como un ritmo, un sonido y un color antes de adquirir un significado. Entonces, al pensar en una imagen, una toma o una secuencia, uno está sobre todo trabajando con el ritmo. Sin embargo, para mí, el ritmo tampoco es sinónimo de acción o edición, ni es un mero dispositivo estético. Gertrude Stein escribió sobre cómo obtener el ritmo de la personalidad de una persona escuchando, viendo y sintiendo. El ritmo es lo que determina de manera no verbal la calidad de una relación, entre y dentro de cada componente de la imagen de sonido. Debe transmitir una multiplicidad de experiencias entre lo que se ve y lo que se oye; experiencias donde ni la palabra se rige por la imagen, ni la imagen por la palabra; y, por tanto, experiencias que pueden cambiar continuamente la percepción de uno de personas y eventos.

La multiplicidad y lo Transcultural

En el proceso de visualización de la realidad si las diversidades culturales, de género, sexuales y raciales siempre han sido una parte importante de los criterios para seleccionar el equipo y el reparto, la historia y el tema, la ubicación y el contexto geopolítico, no se mantuvieron por su propio nombre. Lo que encuentro infinitamente más desafiante es trabajar sobre y desde la multiplicidad. El término, como se usa aquí, no debe igualarse con el pluralismo liberal ni confundirse con el multiculturalismo, tal como se burlan los principales medios de comunicación. Al normalizar la diversidad, el multiculturalismo queda engañosamente daltónico y completamente divisivo. Su suave lógica de crisol rechaza el racismo y el sexismo que se encuentran en el núcleo del biopoder y la biopolítica. En vez de tratar la diferencia como un mero conflicto, en mi trabajo la diferencia viene con el arte del espacio y es creativamente transcultural.

Aquí trans- no es simplemente un movimiento que cruza entidades separadas y fronteras rígidas, sino aquí es donde la travesía representa el mismo lugar de vivir (y viceversa), y el irse es una forma de regresar a casa, al yo más íntimo. La diferencia cultural no es cuestión de acumular o yuxtaponer varias culturas cuyas fronteras permanecen intactas. El cruce requerido en lo transcultural debilita nociones fijas de identidad y frontera, y cuestiona la “cultura” en su especificidad y su misma formación.

La multiplicidad define además el tiempo-espacio en el cual se entrelazan los diferentes elementos del tejido visual y sonoro (imágenes, gráficos, palabras, música y sonidos ambientales). Su relación expansiva en mis obras no es de dominación y subordinación. Oído y ojo, por ejemplo, nunca se duplican. Interactúan en contrapuntos, síncopas, contratiempos y poli ritmos, para mencionar algunos términos musicales. El ritmo es la base a partir de la cual se crea y se deshace la forma. Determina las relaciones sociales y sensuales. En el juego de oír y ver, el silencio y el sonido, la quietud y el movimiento, el ojo que escucha y el oído que habla están constantemente en juego, y la forma y lo in-forme son dos facetas de un solo proceso, o de la vida y la muerte.

La aguja sismográfica

Un viaje creativo no se puede repetir. Este es el impasse que siempre he enfrentado con cada proyecto. Se siente una especie de micro-muerte con la finalización y el nacimiento de cada obra. Y es esta muerte la que permite ir hacia otras cosas de nuevo como si fuera la primera vez.

Aparte de querer transformar y ser transformado en la creación- para sensibilizar a las personas respecto a otras formas de ver el cine y el arte y, por tanto, dejar que la realidad hable- también espero que la circulación y exhibición de mi trabajo contribuyan a redefinir la noción de "audiencia", donde la gente tiende a confundir el poder de marketing y la estandarización de necesidades con la capacidad de hablar a través de las fronteras del idioma, la clase, el género y la cultura, por ejemplo. Para las personas que trabajan en medios de comunicación la noción de "público en general" no tiene realidad; todo es cuestión de selección de la audiencia en el proceso de mercantilización. Por lo tanto, hay más de una forma de entender qué es una "audiencia amplia": en términos de cantidad (según oportunidades de venta), o en términos de capacidad para ofrecer diferentes experiencias a diferentes grupos sociales entre los espectadores, por ejemplo. Es esto último lo que sigo explorando, porque en el contexto de las experimentaciones, saber o no saber a quién se está dirigiendo el trabajo de uno puede dejar a uno atrapado en una forma de escapismo; a pesar de la resistencia a la integración del arte, uno no puede seguir protegiéndose, permaneciendo a salvo dentro de los límites identificados.

Para mí, cada obra realizada es una botella arrojada al mar. Al enhebrar los límites de los públicos conocidos y desconocidos, estoy obligada a modificar esos límites, cuyas demarcaciones cambian con cada obra y me siguen siendo impredecibles. A diferencia de un trabajo comercial o un trabajo totalmente opuesto, el trabajo crítico artístico no ofrece ni una solución inmediata ni tampoco una gratificación inmediata. No son inmediatamente útiles o efectivos, pero pueden actuar a lo largo plazo, atormentando a sus espectadores, cambiando su percepción de la vida. Como bien dijo el cineasta Robert Bresson, "ser original es querer hacer como todos los demás y nunca poder lograrlo".

Se dice que el artista es como una aguja sismográfica, alguien quien siente con aguda sensibilidad los cambios más mínimos que ocurren a su alrededor, alguien quien permanece muy alerta a lo que tiende a pasar desapercibido o se da por sentado en la vida diaria. Los artistas a menudo se ven amenazados por la opinión generalizada de que una sociedad puede prescindir del arte y que sus actividades en situaciones políticas urgentes tienen poco valor. Pero a lo largo de la historia, en todas las culturas y naciones, también se sabe que la actividad del artista se considera sospechosa porque perturba el status quo o la comodidad y seguridad de significados estabilizados y prácticas normalizadas.

Creo que uno debería luchar en el frente donde uno es el mejor. El arte es una forma de producción. Consciente, sin embargo, de que la opresión se puede ubicar tanto en la historia contada como durante la narración de la historia, un arte crítico de la realidad social no se basa en el mero consenso y tampoco pide permiso a la ideología.

Las obras que he hecho se pueden observar generalmente como diferentes intentos de abordar creativamente la diferencia cultural (la diferencia tanto entre culturas como dentro de una cultura). Buscan mejorar nuestra comprensión de las sociedades heterogéneas en las que vivimos, al tiempo que invitan al espectador a reflexionar sobre la relación convencional entre el proveedor y el consumidor en la producción de medios y la audiencia.

8° Aricadoc

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE DOCUMENTAL

30 de Agosto al 08
de Septiembre
Arica. 2024

EX CINE COLÓN / ENTRADA LIBERADA
TODO PÚBLICO. CAFETERÍA ABIERTA

www.aricadoc.cl

Financia

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

Produce

ARICADOC

Colaboran

Media partners

LA ESTRELLA DE ARICA

RADIO
UTA

Ruiz