

Vuelta, fuga y punto de retorno: sistematización de un proceso creativo en cine

LUCÍA RIERA ARÉVALO

Cineasta

FILIACIÓN INSTITUCIONAL:

ORCID: ORCID 0000-0003-3782-9675

MAIL CONTACTO: luciariera@gmail.com

Universidad de Valparaíso

Facultad de Arquitectura

Revista Márgenes

Espacio Arte y Sociedad

Vuelta, fuga y punto de retorno: sistematización de un proceso creativo en cine

2023. Vol 16 N° 25

Páginas 123 - 135

Recepción: enero 2023

Aceptación: julio 2023

<https://doi.org/10.22370/margenes.2023.16.24.3899>

RESUMEN

El presente artículo ofrece una sistematización del Laboratorio de Investigación Creativa creado para un Bachillerato Popular en Argentina y cómo esta experiencia impregnó el proceso creativo en el ámbito del cine, para la película: *Vuelta, fuga y punto de retorno*, realizada el año 2018 en Argentina y Chile. En este proceso, destacan y confluyen diversas experiencias personales, formativas, grupales y colectivas, así como las conversaciones con distintas personas, que enriquecen dicho proceso creativo y vital.

Palabras clave: Creatividad / Geometría Fractal / Autoconstrucción / Documental / Cine.

ABSTRACT

This manuscript offers a systematization of the Creative Research Laboratory created for a Popular High School in Argentina and how this experience permeated the creative process in the field of cinema, for the film: *Vuelta, fuga y punto de retorno*, made in 2018 in Argentina and Chile. In this process, various personal, formative, group and collective experiences stand out and come together, as well as conversations with different people, which enrich this creative and vital process.

Key Words: Creativity / Fractal Geometry / Self-construction / Documentary / Cinema

INTRODUCCIÓN

Ya no haremos comparecer la vida ante las categorías del pensamiento, arrojaremos el pensamiento en las categorías de la vida.
Gilles Deleuze¹

En esta nota intentaré describir y relacionar dos experiencias que han transformado y nutrido una parte de mi vida y que lograron contagiar a quienes fueron parte. Se trata del Laboratorio de Investigación y Creatividad, que además dio pie al proceso creativo de una película que dirigí, llamada *Vuelta, fuga y punto de retorno*.

¿Quién puede decir algo sin hurgar en el océano interno? Re-crear. Sacar de lo arquetípico la parte que me corresponde y expresarla. Nombrar en el cosmos un asterismo que me representa, en un verbo que vibra, que dice, que indica. Estar donde están mis pies, mis pies junto a otros pies, sobre este planeta, sobre la galaxia que gira, sobre los pájaros y los peces². Descubrir un misterio, a la vez que lo voy re-creando³.

Cada proyecto creativo nace del contexto, del momento, de cierto vértice donde se cruzan varias coordenadas al azar. El proceso creativo de esta película empezó a crecer en el 2018 y se dio en simultáneo con el laboratorio que habíamos puesto en marcha entre compañeras activistas desde el año 2016. Nombraré a quienes llevamos adelante aquella aventura: María Fabbro, Milagros Arias, Lucía Riera (quien escribe) y la colaboración incondicional de Fabián Rodríguez, como parte del Bachillerato de Educación Popular, para jóvenes y adultos de Parque Patricios (Buenos Aires, Argentina). Allí llevamos adelante un proyecto político-educativo, independiente y horizontal que brindaba la posibilidad de llevar a término y obtener el título de educación secundaria, para las personas que no pudieron terminar sus estudios en el sistema formal.

Los Bachilleratos Populares en Argentina⁴ son escuelas para jóvenes y adultos mayores de edad, creadas a partir del año 2004 por organizaciones sociales, empresas recuperadas o fábricas recuperadas que habían cobrado mayor visibilidad en un contexto de participación social en torno a la crisis del 2001.

Cabe aclarar que, si bien la experiencia del Laboratorio de Investigación Creativa nació y se potenció en el marco del Bachillerato Popular, he continuado difundiendo estas

herramientas en otros espacios y con otros formatos, porque son de utilidad para artistas y para concretar proyectos de diversa índole.

Experiencia en el Laboratorio de Investigación Creativa

El Laboratorio de Investigación y Creatividad fue una experiencia educativa que partía de la base de que todas las personas somos creativas y que contamos con herramientas, que a veces desconocemos, para canalizar esa creatividad. Durante cada clase del laboratorio, planteamos propuestas diversas para disponernos a crear las propias "cajas de herramientas"⁵, con los elementos necesarios para contribuir al desarrollo creativo.

La "caja de herramientas" es un concepto asociado al artista francés Marcel Duchamp, que se refiere a las estrategias conceptuales y técnicas que utilizó en su obra para desafiar las convenciones artísticas establecidas y cuestionar la noción tradicional de arte. En este sentido, durante el laboratorio hicimos un repaso por metodologías utilizadas por distintos artistas como, por ejemplo, la noción de "libro de artista".

El punto de partida para generar un laboratorio, fue adentrarnos en distintas metodologías de investigación y sus variaciones. Por ejemplo, para conocer los métodos de las "ciencias naturales" realizamos experimentos controlados y trabajos siguiendo el método deductivo. En cuanto a las "ciencias sociales", analizamos algunas herramientas como la encuesta, el estudio de casos, la observación participante y el análisis de contenido. En cuanto a las ciencias humanas, estudiamos las metodologías cualitativas y el análisis filosófico.

Paulatinamente fuimos explicando y adentrándonos en las teorías de la complejidad, que se ocupan de estudiar sistemas complejos y dinámicos que exhiben comportamientos no lineales, interacciones no triviales y propiedades emergentes. Dado que estos sistemas son difíciles de analizar con los métodos científicos tradicionales, las metodologías científicas utilizadas se centran en enfoques interdisciplinarios y computacionales. En este sentido, abordamos la mirada multidisciplinaria y transdisciplinaria, dado que las teorías de la complejidad suelen requerir la colaboración de investigadores de diferentes disciplinas. De esta manera fomentamos la integración de conocimientos y enfoques de distintos campos como la física, las ciencias sociales, el campo del arte y otros, para abordar la complejidad desde múltiples perspectivas.

¹Gilles Deleuze La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Ediciones Paidós. Buenos Aires México (p. 251). 1987

²Texto colectivo del Laboratorio de Investigación Creativa, Milagros Arias y Lucía Riera, 2017

³Arias, Milagros. Tesis de grado. "El Oratorio Los vínculos en la escena. Dispositivos posibles hacia la emancipación" Universidad Nacional de La Rioja. 2014

⁴Julián Larrea y María Fabbro (2019). Bachillerato Popular Parque Patricios: "Hacia la construcción de una currícula emancipadora". XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Link: <https://cdsa.aacademica.org/000-023/369>

⁵Marcel Duchamp, *Notes*, ed. de Pierre Matisse, Centre Georges Pompidou, París, 1980. En español, *Notas*, trad. de Mª Dolores Díaz Villegas, Tecnos, Madrid, 1989.

Conversación con María Fabbro, docente de matemáticas:

“Nosotras trabajamos para tratar de deconstruir lo que era investigar, desde un punto de vista positivista. Porque queríamos ir hacia formas disruptivas de conocer el mundo, el territorio y nosotros mismos. La idea era ir hacia la investigación creativa desde el arte. Como la ciencia positivista se basa en la forma de organizar la información según la física de Newton, que a su vez se basa en una geometría Euclidiana, nosotras fuimos en búsqueda de otros paradigmas como los de la física cuántica. Leímos sobre el paradigma holográfico y la teoría de la totalidad de David Bohm, también textos de Jung y trabajamos con las cartas del tarot. Abordamos la geometría fractal que tiene que ver con la física cuántica y con otra forma de mirar la naturaleza. Desde esas perspectivas disruptivas del discurso científico clásico, nos fuimos acercando al arte, a la subjetividad, a la intuición como formas de conocer el mundo”.

El objetivo del laboratorio era tomar estas herramientas como punto de partida para intentar deconstruir y descolonizar el pensamiento. En este sentido algunas de las herramientas que utilizamos fueron el “Autorretrato colectivo” y “Mapeo”, estos registros tienen que ver con el cuerpo en el territorio y el proceso creativo que pueden derivar en proyectos gráficos, sonoros, audiovisuales, poéticos, etc.

Nuestro laboratorio propició un espacio para el autoconocimiento y la exploración territorial. Hay autores que hablan del uso libre del mundo, de abarcar la vida como un todo y producir espacios políticos, que jamás serán neutrales⁶. En ese sentido, lo que buscábamos es que el aprendizaje se viva como experiencia, no como confirmación de conocimientos preestablecidos. Cuestionar el lugar del saber académico y poner en el tapete la disputa del conocimiento popular y colectivo.

La propuesta fue centrarse más en las aptitudes, habilidades, potencias para habilitar a las personas a arrojarse al entrenamiento de la creatividad sin centrarnos en los contenidos que se iban a incorporar. Fuimos construyendo una política y pedagogía de lo sensible donde el arte sirve como actividad en sí misma y no sólo como soporte de otros contenidos. Habilitando la intuición, la investigación, la experimentación, la materialización, la autogestión. Potenciando al artista como agente social. Experimentando el arte en diálogo con el contexto.

⁶ Natacha Rena. Procesos creativos colaborativos y tecnología social. Memorias, segundo encuentro de investigaciones emergentes. 2015

Algunos de los objetivos que nos propusimos para el laboratorio fueron:

Generar proyectos de acción concreta dentro del bachillerato que tengan que ver con nosotros mismos y con nuestro entorno.

Realizar proyectos concretos y sistematizarlos para que puedan difundirse.

Auto sustentar nuestras propias investigaciones y proyectos, generando formas de autogestión, autofinanciación y aprender a postular a fondos o instituciones que puedan servirnos para tales fines.

El laboratorio brindó herramientas de investigación no tradicionales útiles para caracterizar el contexto, mapear un territorio, conocer la dimensión estética de nuestro grupo o del barrio, las formas de representación, las memorias, la transformación urbana. En este sentido, nos propusimos crear “artefectos que comunican”, esto puede ser una revista, fanzines, adhesivos, carteles, estenciles, periódicos, radio, murales, etc., siempre que sean resultado de un trabajo colectivo, que surjan del laboratorio de manera consensuada.

Presentamos un abanico de posibilidades para que los estudiantes puedan pensar una idea y crear un proyecto concreto. Para tener herramientas metodológicas de investigación planteamos hacer un repaso por diferentes disciplinas en busca de diversas y creativas formas de realizar investigaciones. Para poder profundizar en las diferentes herramientas invitamos a personas con diversas formaciones y experiencias.

Algunas de las invitadas al espacio fueron:

Patricia Ruiz Delgado: “Bordando corazones”. El bordado como un camino, como el lugar de expresión, como el lugar político.

Abelardo Saravia: “Musical”, taller de música

Mariela Acevedo: Charla sobre “Androcentrismo y feminismos”

Fabián Rodríguez: Autogestión, fanzines, historietas

Gabo Vinazza: Taller de filosofía

La propuesta desde el laboratorio fue crear un proyecto que se pudiera materializar colectivamente y así fue como surgió la idea de darle continuidad a una revista llevada adelante por Paula Domínguez y quien escribe, que había comenzado en el año 2015, desde el área de “Letras”. Luego, en el 2016, sumándose el área de “Trabajo, Autogestión y Economía social y solidaria”. Y a partir del 2017 se convirtió en un proyecto llevado adelante por el Laboratorio de Investigación y Creatividad que renovó la revista y la conectó con el territorio. Por un lado, los textos se trabajaban con temáticas transversales a todas las áreas del bachillerato. Pero, además, comenzamos a realizar

un festival, que dimos en llamar “Festival subjetivo”, en donde presentamos la revista a la comunidad, invitando a los vecinos y amigos a compartir una jornada en donde participaron distintos artistas y compartíamos comida, música, lecturas y feria. Se convirtió en una herramienta para abrirnos a la comunidad circundante, el barrio, para comunicar nuestros pensamientos y para escuchar las necesidades e ideas, generando intercambio y retroalimentación.

Para posibilitar que el equipo construyera de manera colectiva la propuesta y que los contenidos fueran creados genuinamente desde el territorio, brindamos formación y sensibilización en distintos lenguajes creativos: apoyo en escritura, taller de arte, elementos del diseño gráfico y programas de diseño para poder autogestionar la realización del proyecto. En el 2018, postulamos y ganamos una Beca del Fondo Nacional de las Artes para crear una cooperativa gráfica.

El equipo de trabajo que producía la revista estaba conformado por educadores populares y estudiantes del bachillerato popular, pero, además, convocó a personas del barrio. El proceso creativo se articuló desde el área de laboratorio que se convirtió en una editorial que logró sacar hasta dos revistas por año. Cada grupo se encargaba de distintas áreas como el contenido, la diagramación, las ilustraciones, la difusión y la feria. El contenido fue guiado y desarrollado por cada área en base a cada temática elegida y fue trabajada como parte de la currícula de las diferentes materias del bachillerato.

Cada número se centró en una temática:

N 1: La palabra, julio 2016

N 2: Caminos y encuentros, octubre 2016

N 3 Salud, abril 2017

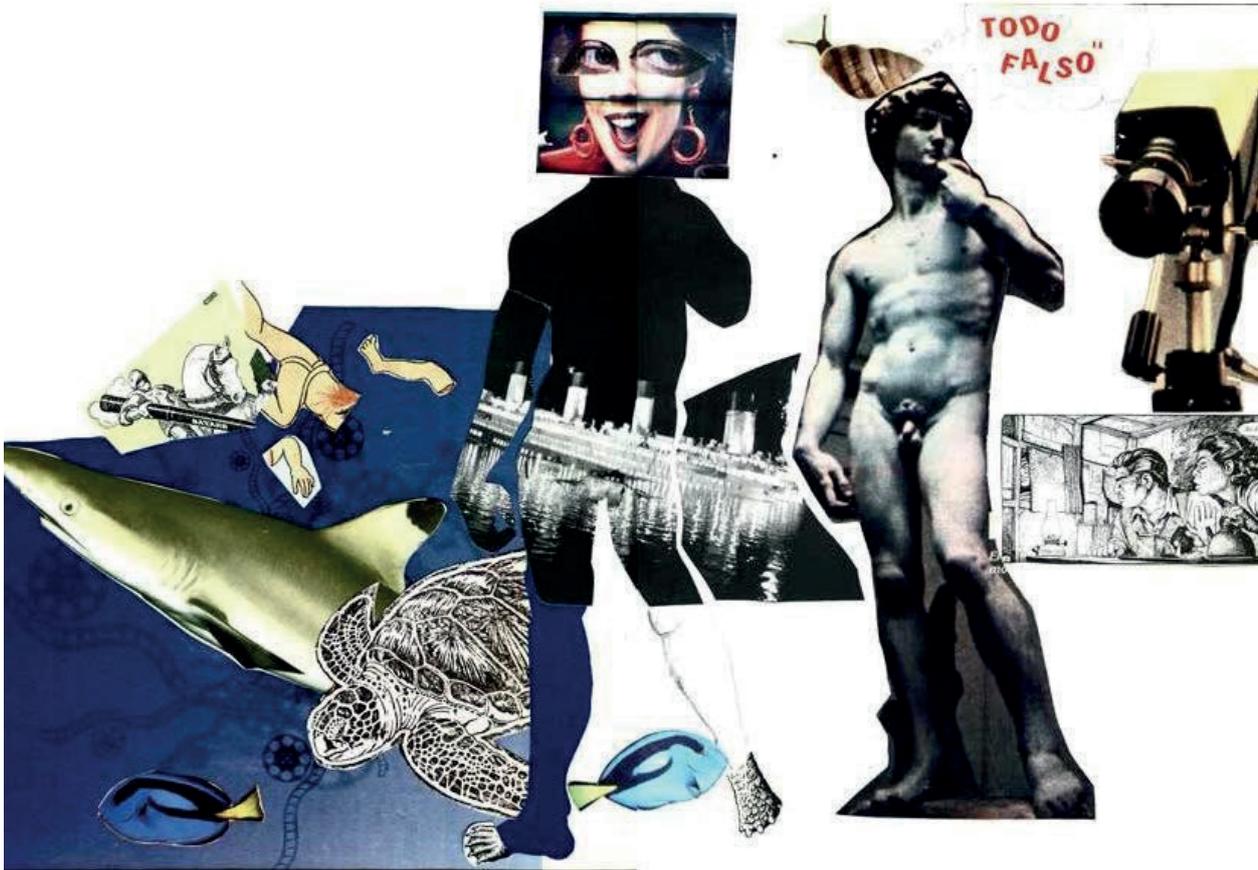
N 4: Identidad, julio 2017

N 5: Cuatro años de bahi, junio 2018

N 6: *Feria subjetiva* Periódico 2018

> Imagen3-6. Video de cierre de año del Laboratorio de Investigación y Creatividad. Proyecciones de luces sobre un muro, a través de una caja con orificios. Realizado por “eloylaoreja, fábrica creativa”, 2017. Fuente: Recuperado en: <https://vimeo.com/248171969>

FESTIVAL SUBJETIVO

Para los lanzamientos de cada número, el “Festival Subjetivo» se transformó en una actividad cultural y artística, que se instaló como forma de compartir con el barrio lo que se está haciendo en el bachillerato y, al mismo tiempo, propició un encuentro. La revista se distribuyó a vecinos, organizaciones sociales y otros bachilleratos populares. También en librerías, en ferias, instituciones educativas y en eventos artísticos.

Al final de la presentación de cada número, se evaluaba el proceso creativo, los principales aprendizajes, qué era necesario mejorar para el siguiente número y qué acciones había que fortalecer, lo que fue un medio para la sistematización del proceso.

> Imagen 3: Collage colectivo, publicado en Revista N°1 “Feria Subjetiva”. Fuente: Revista “Feria Subjetiva”. Recuperada en: https://issuu.com/feriasubjetiva/docs/feria_subjetiva-_p_ginas

⁷Link para ver las revistas: <https://issuu.com/feriasubjetiva>

> Imagen 4-12. Mosaico evento de lanzamiento revista FERIA subjetiva. Fuente: Elaboración propia

MANIFIESTO SUBJETIVO

Texto colectivo: Pau Domínguez, Juan Pablo Mosqueira y Lucía Riera

No veo que en la naturaleza existan cosas ordenadas, no entiendo por qué la ciencia, que se dice a sí misma observadora de la naturaleza, traduce esa observación en órdenes y máximas lógicas.

El caos es una forma de orden no descubierto, la matemática del caos es como una membrana que uniría todo el acontecer de la naturaleza, el caos es todo lo vivible, será por eso que el mar ruge adentro, será por eso que las mariposas son tan monstruosamente hermosas.

Voy a intentar mirarme de afuera hacia adentro. El espejo es una proyección interna, de adentro hacia afuera, mirarme al revés implica que tenga que cerrar mis ojos, mirándome al revés, viéndome desde afuera hacia adentro me doy cuenta de que no soy un cuerpo, al menos no con forma humana. Un collage de alrededores, una fusión nuclear de subjetividades me componen.

Somos yo. Yo somos mi mamá, el cielo, mis amigos, mi perro que no tengo, mis deseos, una piedra sobre la arena y el mar adentro rugiendo; tú somos, el resultado de lo que mi nariz y mis ojos metabolizan en la sangre, lo que dices me vibra el tímpano y puedo leer desde el cosmos cómo se refleja la luz en tu cara y las vibraciones impactan en la materia de tu cuerpo y me llega refractada desde lejos y las partículas todas huelen a todas las flores y todos los tactos: los del gato, los del pez, los del pájaro.

¿La figura y el fondo son dos extremos de la percepción, si hago foco en una no podría ver la otra, o acaso son visibles en un todo? El ojo es un órgano, pero la mirada es una construcción guiada por un deseo. Si quiero ver el fondo, lo veo. Si quiero ver la figura, la veo a su vez. Si el deseo se propone ver el todo, también lo ve. Hablamos de convertir la percepción, darla vuelta como una media, como una tortilla, dar vuelta la percepción como una tuerca.

Proceso creativo de la película *Vuelta, fuga y punto de retorno*

Se trata de conocer con el chuyma, que incluye pulmón, corazón e hígado. Conocer es respirar y latir. Y supone un metabolismo y un ritmo con el cosmos.

Silvia Rivera Cusicanqui⁸

Cuando comencé esta película, quise transmitir la experiencia del camino creativo. Fue un camino hacia afuera y hacia dentro. Un camino de transformación iterativa no lineal que se dio a diferentes escalas. Un camino fractal, de allí el título para la película.

La película empezó a suceder cuando, en 2018, viajé a San Rafael (Mendoza) y por pedido de mi gran amiga Carla Márquez, me reuní con su tío arquitecto Horacio Márquez. Esa charla fue el germen que dio comienzo al proceso creativo, que devino en una película. Me zambullí en ese lago narrativo que proponía Horacio.

Días después, ese mismo verano, viajé a Chile a ver a mi familia y a visitar amistades. En la mesa de estar de la casa de mi cuñada Daniela Germain, encontré un libro que se titula *Fractales. Hermenéutica de las formas puras en la modelación y enseñanza de la arquitectura*⁹, el libro venía con música fractal compuesta por Aníbal Correa Blanco (el profesor de piano de mi cuñada). Cuando empecé a leer me invadió una alegría indescriptible. Fue como encontrar un tesoro, algo que siempre busqué sin saber que existía.

El libro es un manual sobre el pensamiento complejo, contiene muchas de las nociones que a lo largo de mi vida y que sobre todo durante el Laboratorio de Investigación y Creatividad, habíamos abordado. Siempre las había encontrado por separado, pero ahora estaban frente a mí explicadas amablemente y con citas de autores maravillosos. Inmediatamente empecé a leerlo, tomé notas en mi cuaderno y una vez terminé, decidí llamar a su autor, Omar Cañete Islas, docente de la escuela de Arquitectura, de la Universidad de Valparaíso, a la par que coordiné una reunión con Aníbal Correa Blanco, destacado músico y profesor del Conservatorio de Viña del Mar que compone música fractal.

Entendí que este libro estaba vibrando conmigo y con la charla que tuve con el docente Omar Cañete, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, en un suceso de "sincronicidad", como postula Carl Jung¹⁰. Según Jung, y en cuanto a mi propia percepción, había acontecido una manifestación de la totalidad y de interconexión con el universo, afirmando la existencia de un principio ordenador más allá de la causalidad lineal.

⁸Entrevista de Verónica Gago con Silvia Rivera Cusicanqui. 2015 "Contra el colonialismo interno" Revista Anfibia

⁹Cañete, Omar. 2019. *Fractales. Hermenéutica de las formas puras en la modelación y enseñanza de la arquitectura*. Valparaíso. Ed. UV.

¹⁰Carl Gustav Jung. *El hombre y sus símbolos*. Editorial Paidós, 1995

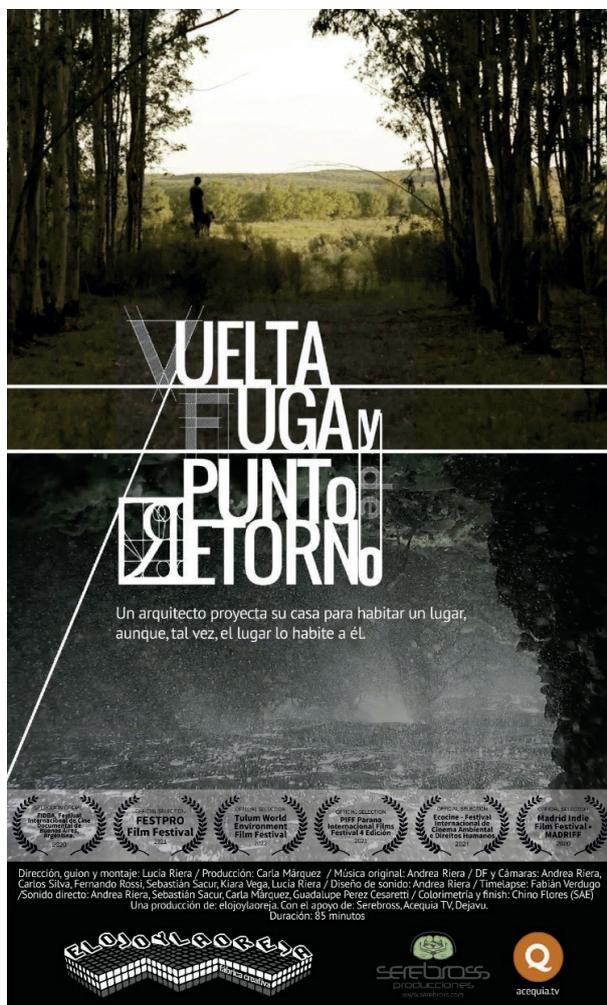
> **Imagen 13. Tapa del libro Cañete, Omar (2013): "Arquitectura, complejidad y morfogénesis" Fuente: Elaboración propia.**

Avancé con la escritura de la película, dándole forma. Cuando volví a San Rafael (Mendoza) llamé a Horacio para contarle lo que había sucedido y cómo quería traducir todo esto a una película. El proyecto empezó a volverse real y así empezamos a conectarnos con otras personas que estaban en la misma sintonía y que eran parte del entorno de Horacio: Ángela, Alberto, Aída...

La película aborda la vida de un arquitecto que cambia su vida a raíz de un accidente que él interpretó como una señal. A partir de allí encuentra una motivación diferente y logra enfocar su existencia en un sentido más comunitario, solidario y sustentable. A partir de ese acontecimiento, el protagonista de la película comienza su transformación. Para trabajar la estructura narrativa, tomé la cicatriz que dejó la mordedura de un perro en el rostro del protagonista. Esta señal que, además, había cambiado el rumbo en la vida de Horacio, me permitió tirar de un hilo importante. Es interesante observar cómo ciertos patrones repetitivos y complejos en la naturaleza pueden manifestarse en diferentes contextos, tanto en estructuras matemáticas como en las marcas físicas en nuestro cuerpo.

La geometría fractal, contrapuesta a la geometría griega de las formas ideales, estudia la morfología de lo que existe. Cada fractal actualiza su forma particular según el sistema de reglas que lo genera. En la vida de Horacio, para generar un cambio profundo, se necesitó un acontecimiento que hizo variar el patrón de lo rutinario, pues a través de un pequeño desvío en el camino se abrieron distintas oportunidades para ver el mundo con otros lentes. Es decir que otros mundos son posibles.

La palabra «fractal» fue acuñada por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975, derivada del latín *fractus*, que significa «fracturado» o «roto». Los fractales exhiben una propiedad llamada autosimilitud, lo que significa que su estructura se repite a diferentes escalas. Esto implica que los detalles de

> **Imagen 14. Fuente: Afiche de la película “Vuelta, fuga y punto de retorno” de Lucía Riera. Fuente: Elaboración propia**

un fractal son similares a la estructura en su conjunto. Esta repetición de patrones en diferentes escalas es similar a la idea de algo que está fracturado, o roto en fragmentos más pequeños, pero conserva una cierta similitud con la forma original. La elección del término «fractal» por Mandelbrot fue una manera de capturar esa naturaleza fracturada y fragmentada de estas formas matemáticas, que se repiten infinitamente en detalle a medida que se amplían o se reducen. Así fue como encontré la estructura de la película, en esos fragmentos que se repiten no solo en la vida del protagonista, sino a través de las historias de vida de otras personas de su entorno que se asimilan al mismo patrón fractal.

La estructura narrativa de la película se conecta por vías sutiles que, a través de sus personajes, recursos sonoros y visuales, va logrando empatía y va desdibujando al observador y derribando el límite binario “dentro y fuera”. Se van generando preguntas, dudas e inquietudes para poder subjetivar las miradas sobre una historia sencilla, para poder abrir la posibilidad de otros mundos diversos, dentro del mundo.

Los testimonios de las personas que la historia de Horacio va conectando: artistas, intelectuales, educadores resuenan en la trama de la vida sobre las conexiones que generamos cuando nos enfocamos y logramos derribar algunas divisiones que separan lo íntimo de lo público, lo micro de lo macro.

La narración se va tejiendo a partir de distintas escalas de observación que son inherentes a la vida: el lenguaje del arte, lo misterioso, la naturaleza y la ciencia. El arte a través de la arquitectura pone en evidencia la vida como algo que se prolonga más allá de nuestra propia existencia y permite visualizarnos como parte de la naturaleza y como parte del universo.

La puerta al misterio se deja ver a través de señales y es el motor emocional de la vida, lo mágico atraviesa toda la existencia. El tiempo cíclico, para los pueblos nómades, resulta de una profunda interacción con la naturaleza que engendra la idea de totalidad. Es por eso que una de las reflexiones en la película tiene que ver con que aprender a vivir es aprender a decodificar señales.

AUTOCONSTRUCCIÓN

Las casas naturales corresponden a un tipo de arquitectura sustentable que combina tecnología y materiales naturales. Procura que todas las intervenciones en el terreno tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Recicla y aprovecha materiales naturales del terreno que varían dependiendo de donde se emplace la casa. Utilizan un sistema antisísmico, procesan las aguas grises y negras que sirven para el riego, ahorran energía mediante diferentes métodos.

Según John Turner y Fitcher (1976):

además de los menores costes, el potencial de mayor autonomía en la vivienda, (...) podría devolvernos al menos en esta esfera de actividad cierto grado de satisfacción espiritual y de valor no utilitario ahí reside el significado de la autonomía¹¹. La construcción de una casa propia es una actividad que da sentido a la existencia y es potencialmente creativa porque se trata de una responsabilidad sobre nuestra propia vida y no merece ser reducida a un simple producto empaquetado¹².

Uno de los objetivos de la difusión de la película es mostrar, a partir de una experiencia de vida, la posibilidad de virar el rumbo de lo preestablecido. Además de acercar esta alternativa a personas que no están en el mundo de la autoconstrucción y a grupos con economías vulnerables que no poseen casa propia, brindándoles acceso a esta información.

En el sentido más profundo, la autoconstrucción resulta ser una metáfora de la transformación personal, un deseo interior que se exterioriza en algo tangible. Sabemos,

además, que construir algo con las propias manos y que ese algo sea el lugar que habitamos, tiene un valor incalculable. La vida actual, muchas veces, se opone a la necesidad humana de realizar cosas que trascienden y también sabemos que concretar proyectos o ideas no es algo común o fácil.

Una de las ideas centrales que desarrolla Jung¹³ es el concepto de "proceso de individuación", que se refiere al desarrollo y la realización del potencial único de cada individuo. En el contexto de la construcción de una casa propia, el proceso de individuación puede entenderse como un proceso psicológico en el que una persona busca crear un espacio que refleje su identidad, sus valores y su sentido de pertenencia. La construcción de una casa propia se convierte en una manifestación externa de los aspectos internos del individuo.

La auto-bio-construcción es importante para la sustentabilidad del territorio, como práctica dignificante, artesanal, ecológica, como forma de vida y como modo de reutilizar recursos aplicando tecnologías accesibles.

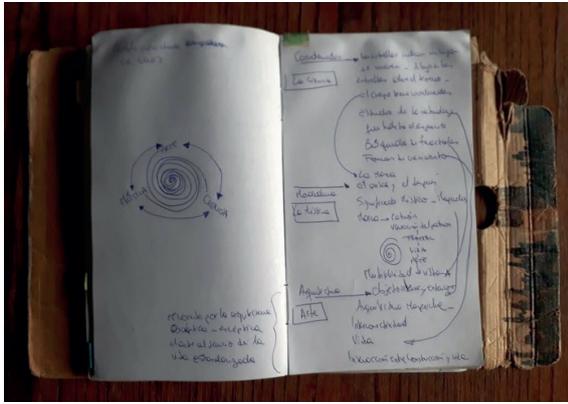

> Imagen 15-16 . Fotogramas de la película *Vuelta, fuga y punto de retorno* de Lucía Riera Fuente: Elaboración propia

¹¹John F. C. Turner, Robert Fichter. *Libertad para construir: el proceso habitacional controlado por el usuario*. Arquitectura y urbanismo. Siglo XXI Ediciones, 1976. p. 245

¹²José Luis Oyón. "John Turner, the Geddesian Architect". Zarch No 5. 2015

¹³Carl Gustav Jung. *El hombre y sus símbolos*. Editorial Paidós, 1995

> Imagen 17 – 19. Cuaderno del Fotogramas de la película *Vuelta, fuga y punto de retorno* de Lucía Riera; proceso creativo de Lucía Riera para la película *Vuelta, fuga y punto de retorno*

CONVERSACIONES

Las sincronicidades nos ofrecen la posibilidad de ver más allá de nuestros conceptos convencionales del tiempo y la causalidad, y plasmarlos en patrones morfológicos propios de la naturaleza, de la danza fundamental que conecta todas las cosas y del espejo que está suspendido entre los universos interior y exterior.¹⁴

Las sumas o multiplicaciones no son lineales, término a término. Esto hace que, en cada iteración, los valores se disparen en diversos resultados, generando patrones geométricos que se llaman fractales. Son fórmulas basadas en la iteración de números complejos.

Ahora bien, estos datos de valores que ocurren entre iteraciones, hacen que una propiedad morfológica sea el cambio escalar. De allí que los fractales suponen cambios y propiedades de escala, que están determinados por esa operatoria interna. En ese sentido, no es azar. Pero tampoco es una serie lineal. Es más que crecimiento lineal, pero menos que azar. Es un campo morfológico nuevo.

Para entender un fractal hay que enlazar patrones que operan a diversas escalas, y en esa repetición, se va produciendo un nuevo orden. Lo chico, lo grande, lo similar, lo diverso, lo interno, lo externo, lo que actúa en un momento, y luego otro en otro, lo casual con lo constante, etc. Todas esas polaridades se vuelven relativas, pero a la vez generativas, creativas. ¡Es el orden el caos!

Entonces eso constituye una nueva estética o, al menos, un modo creativo de mirar.

Uno se puede preguntar qué tipo de autores, pensadores, literatura piensan o están pensando así... y las polaridades, en realidad, son falsas, pues no es binaria la cuestión, sino compleja. Puede tener alcances físicos, estéticos, tecnológicos, espirituales, etc. Y ahí uno podría ver la complejidad. Se puede incorporar el azar, pero no es azar...

¹⁴Conversaciones con el docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Chile., Omar Cañete Islas

Desgrabaciones de fragmentos de la película:

Alberto:

Cuando corre viento...

Las alamedas, escuchá

Escuchá el mar ahí.

Y eso no es nada, cuando se envuelve así... hace el sonido del mar

Ahora te lo dibujo así mira: el mar está acá, pero está invisible, un poco de agua hay acá, un poco de agua hay en ese cuerpo. Está todo, pero modificado nada más. Porque la tierra va evolucionando y cada cosa va evolucionando en su tiempo y cada cosa de estas está, lo que pasa es que no lo vemos, pero existe. La humedad, ¿qué es?

Agua

¿Y dónde está?

Está en el aire, pero no la vemos, pero en un ratito se nubla y llueven millones de cosas, ¿o no?

Escucha, el sonido de los árboles...

Logline de la película

Un accidente cambia la vida de un arquitecto. Visita una comunidad mapuche y decide aprender eco-construcción. Conoce personas que dejan entrever otros mundos posibles. Así comienza un camino reflexivo y expansivo para construir su casa y habitar un lugar, aunque tal vez el lugar lo habite a él.

Ficha Técnica de la película

Título de la película : *Vuelta, fuga y punto de retorno*
Género : No ficción
Duración : 85 minutos
Coproducción : Argentina y Chile
Casas productoras : elojoylaoreja, AcequiaTV, Serebross producciones
La película completa se puede ver en: <https://vimeo.com/elojoylaoreja>

Créditos

Protagonista : Horacio Márquez
Entrevistados: Alberto Polkosnik
Ángela Jorge
Aída Arévalo
Melania Jesús Bocchia
José Ignacio Tessore
Aníbal Correa
Omar Eduardo Cañete Islas
Realización : Lucía Riera
Diseño de sonido : Andrea Riera
Producción : Carla Márquez y Lucía Riera
Música : Aníbal Correa
Tema : Ingreso a la hiperbórea del sur
Cámara : Andrea Riera
Carlos Silva
Fernando Rossi
Sebastián Sacur
Kiara Vega
Lucía Riera
Timelapse : Fabián Verdugo
Fernando Rossi
Sebastián Sacur
Sonido Directo : Andrea Riera
Sebastián Sacur
Carla Márquez
Guadalupe Pérez Cesaretti
Corrección de color : Chino Flores (SAE)

Festivales

Semifinalista FESTPRO Film Festival, 2021
FIDBA International Documentary Film Festival, Bs As, Argentina, 2020
Ecocine Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos de São Paulo, Brasil, 2021
PIFF Paraná International Films Festival, 4 Edición, 2021
MADRIFF Madrid Indie Film Festival, 2020

Reseña sobre la película

Lucía Riera construye de un modo circular y hacia adentro la narrativa de *Vuelta, fuga y punto de retorno*. Es como si la naturaleza dirigiera este guión y Lucía escuchara y observara atentamente a su maestra. Los tiempos, las pausas, los silencios y las elecciones estéticas de Lucía, nos ponen en perspectiva de la quietud activa, del arte de observar el libro de la naturaleza que somos.

Trini Rodríguez Grau
Casa del Bosque

BIBLIOGRAFÍA

- Cañete, Omar. 2019. *Fractales. Hermenéutica de las formas puras en la modelación y enseñanza de la arquitectura*. Valparaíso. Ed. UV.
- Cañete, Omar. 2014. *Arquitectura, complejidad y morfogénesis*. Valparaíso. Ed. UV.
- Deleuze, Gilles. 1986. *La imagen-tiempo*. Paidós, Barcelona, España
- Deleuze, Gilles. 2003. *En medio de Spinoza*. Editorial Cactus. Segunda edición Buenos Aires.
- Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Editora La Marca, Buenos Aires, Argentina, 2012.
- Javier Gil. "Los laboratorios de creación en contextos regionales". Memorias, segundo encuentro de investigaciones emergentes. 2015
- John F. C. Turner, Robert Fichter. *Libertad para construir: El proceso habitacional controlado por el usuario*. Arquitectura y urbanismo. Siglo XXI Ediciones, 1976
- Jung, Carl Gustav. *El hombre y sus símbolos*. Editorial Paidós, 1995
- Marcel Duchamp, *Notes*, ed. de Pierre Matisse, Centre Georges Pompidou, París, 1980. En español, *Notas*, trad. de Mª Dolores Díaz Villegas, Tecnos, Madrid, 1989
- María Galindo. *Mujeres Creando. Feminismo Urgente ¡A despatriarcar! "No se puede descolonizar, sin despatriarcalizar"*. Edición argentina de Lavaca cooperativa, 2014
- Natacha Rena. "Procesos creativos colaborativos y tecnología social". Memorias, segundo encuentro de investigaciones emergentes. 2015
- Oyón José Luis. John Turner, The Geddesian Architect. Zarch No5. 2015
- Paulo Freire. *La educación como práctica de libertad*. Editorial Siglo XXI, 1972.
- Recopilatorio de testimonios, ensayos y comunicados del grupo Acción Directa y la
- Tristan Tzara. *Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Manifiestos Dada*. Jean Jacques Panvert Editeur, 1963
- Risler, Julia y Ares, Pablo. *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. 1a ed. Buenos Aires, Tinta Limón, 2013
- Rodchenko, A. y Stepanova, V. *Frente de izquierda de las artes LEF. ¡A la producción!*
- Rodchenko: The A. Rodchenko & V Stepanova Archive, Moscow. Edición de Catálogo Libros, Viña del Mar, Chile, 2018.