

Ximena Luarte
portafolio

Ximena Luarte

portafolio

Mi relación con el oficio del cine se origina en las conversaciones que mantenía dentro y fuera de la sala de clases con quien fuera mi pro-fesor de esa cátedra el año 1998 , el cineasta chileno Helvio Soto, y con una breve estadía en Cuba el año 2000 para realizar el taller de teoría y práctica del montaje cinematográfico.

De este profesor aprendí que es fundamental la formación del punto de vista en cada alumno y luego de su muerte y de mi egreso de la carrera el 2005, eso se transformó en la motivación principal para ejercer docencia en universidades y gestionar talleres de forma independiente.

Es así como el año 2007 viajé a Punta Arenas a realizar un taller de guión literario y fue en esa ciudad, el año 2009, cuando obtuve el Fondo de Fomento Audiovisual para la escritura de mi primer largome-traje, “ Las canciones que mi madre me enseñó”. El sentido de PERTE-NENCIA, tanto a un grupo como a un territorio, es el tema de esta obra y del taller audiovisual interdisciplinario “ Los lugares de la infancia”, reali-zado en la Sala Enrique Eilers del Museo regional de la Araucanía, el año 2014.

Finalmente, mi necesidad de realizar gestión cultural, ya sea mediante curatorías para el taller de documental en el marco del festival de literatura “Temuco a Pié de Página”(2012) o para la exposición de Paisa-jes Sonoros “ Rivas d`Nurvo” (2015), obedece al motivo antes mencio-nado: generar audiencias consumidoras de obras, las cualesmas allá de su naturaleza , posean un determinado punto de vista y de esta manera fomentar la industria cultural nacional.

DOSSIER LARGOMETRAJE *LAS CANCIONES QUE MI MADRE ME ENSEÑÓ*

*las canciones que
mi madre
me enseñó*

*una película de
Ximena Luarte*

*“Creo que debes saber – escribió - , que abandonaremos esta casa después de treinta años.
El banco ha ganado el juicio hipotecario y ha vendido el terreno a una compañía petrolera.
Demolerán la casa para construir una estación de gasolina”. (De paso, John Cheever)*

Origen

“Las canciones que mi madre me enseñó” es el título final con el que fue inscrito el guión literario que comencé a escribir a fines del 2009 mientras vivía en Punta Arenas. El origen tiene relación con el rescate de objetos (muebles, fotografías, libros) de mi patrimonio familiar, que realicé previo a la venta de la casa de mi madre y por otro lado con el registro fotográfico de las demoliciones que se llevaron a cabo con el fin de construir un casino y la avenida costanera en dicha ciudad.

En una sociedad donde se privilegian los intereses económicos por sobre las relaciones humanas ¿es posible generar signos identitarios? ¿y que sucede con éstos, cuando nuestro lugar de infancia “la casa”, se ve amenazada para construir ahí un espacio que no nos pertenece?

Es así como surgió la necesidad de generar un relato audiovisual de ficción que planteara esta pregunta y abordara además las problemáticas de una familia de clase media chilena actual, aprovechando la sugerencia característica del paisaje Magallánico.

"Punta Arenas es una ciudad limpia, barrida por el viento, tersa, lisa."
(Trilogía de la búsqueda en el mundo exterior. Miguel Serrano)

Búsqueda

El sentido de pertenencia es el tema de este relato filmico y es lo que buscan los personajes principales . Es también una de las herencias de los hijos de trabajadores del servicio público chileno, los cuales suelen verse afectados por los traslados laborales de sus padres, en un país con aspiraciones las cuales no tienen relación con la calidad de vida de sus habitantes. Son personas que han prendido a atesorar momentos en colecciones musicales y a entender la música como un lugar de contención emocional.

De esta forma se presenta un guión literario que los mapas sonoros dentro del lenguaje narrativo y aborda la incomunicación familiar y la pérdida forzada de la casa. Esta última entendida como espacio que alberga historias de vida e identidad de sus habitantes.

Historia

“Las canciones que mi madre me enseñó” (título final) es un proyecto de ficción que fue financiado en la etapa de escritura por el Fondo de Fomento Audiovisual en la Línea Creación de Guiones del año 2009. La etapa de investigación incluyó la búsqueda de locaciones principales (casa familiar, servicio) y elección de las actrices Mariana Muñoz y Mirella Pascual.

Es importante connotar que el hecho de trabajar con actores que comúnmente no representan la cultura televisiva fue decisivo en la apuesta ya que permite abordar de manera pura y desprejuiciada el relato y orientar así la mirada del espectador.

Como estrategia de difusión del guión se diseñó una postal la cual fue entregada en soporte material en diferentes instituciones y medios.

Storyline

Días antes de que su madre deba desalojar la casa, Alicia vuelve a Punta Arenas a visitarla. Al llegar descubre una boleta de gas vencida y en silencio decide hacerse cargo de cancelarla. Pero el total de la cuenta equivale a sus ahorros, entonces intenta buscar ayuda en su padre. En esa búsqueda encuentra a Carlos, pero la repentina presencia de familiares no deseados desestabiliza las posibilidades de acercarse a su madre, mientras afuera el tiempo borra sus lugares de infancia.

Tratamiento audiovisual

“ Las canciones que mi madre me enseñó ” es un film que aborda la falta de pertenencia y está contado a partir del punto de vista de Alicia, la protagonista. La estructura de este guión se asemeja al Haiku. Es por eso que aquí los puntos de giro narrativos son mas bien acciones comunes pero que alcanzan intensidades necesarias para sostener un relato y que solo son posibles mediante una determinada puesta en escena. Respecto a las tramas narrativas estas pueden dividirse en dos: La relación que tiene la protagonista con su madre y la que surge entre ella y el personaje principal. Sin embargo existe una tercera línea dramática que se establece entre los personajes principales y la ciudad que los rodea. Espacios que están siendo amenazados por la presencia de empresas constructoras externas que han comenzado a demolerlos para construir ahí centros comerciales o viviendas en serie.

Es necesario entender el sonido como elemento de tensión, ya que un rasgo determinante en la construcción de la protagonista

fue cierto grado de misofonía, (en relación a la madre), y en el personaje principal la sinestesia (visual auditiva).

El sonido es el elemento que les permite a ambos personajes una comprensión del espacio habitado y finalmente experimentar la pertenencia que tanto anhelan.

Podemos entender este relato como una puesta en escena minimalista con cimientos realistas, y de acuerdo a eso la dirección de actores combina técnicas de actuación distanciada con actuación realista, y actores profesionales con otros que no lo son. La dirección de fotografía y cámara obedece a un relato clásico, con planos fijos en interiores, cámara en mano en exteriores y planos secuencias solo para acentuar ciertas tensiones dramáticas. El montaje es en base a cortes directos y a elipsis. La dirección de arte destaca objetos de finales de los 70 y de los 80 con el fin de enfatizar el tiempo congelado en el que viven los personajes. Los colores son neutros y opacos. El maquillaje natural destaca el uso del iluminador en el área de los ojos.

"El mundo en el que sé caminar, hablar y ganarme la vida ha desaparecido"

Autobiografía de un agente viajero (John Cheever)

Alicia (33) Mariana Muñoz

Es delgada y tiene cuerpo de adolescente. De carácter fuerte, frágil e insegura. Es la mayor de dos hermanos. Tiene una fracturada relación con su madre y con el resto de su familia que data desde cuando su padre los abandonó. Actualmente vive sola en Valdivia, acaba de quedar cesante y quiere estudiar Ingeniería Acústica el próximo año. Alicia tiene aversión a ciertos ruidos, como el que la gente hace al masticar, y suele llevar audífonos.

Olvido (63) Mirella Pascual

Es la madre de Alicia. De apariencia descuidada y duras facciones. Desde que su marido la abandonó, ha vivido en una rutina y ostracismo, que solo ha compartido con su hijo menor que ahora vive en Santiago y con Sarita, su hermana. Carece de un punto de vista personal, le cuesta expresar sus emociones y todas sus opiniones son repeticiones de noticieros o matinales televisivos.

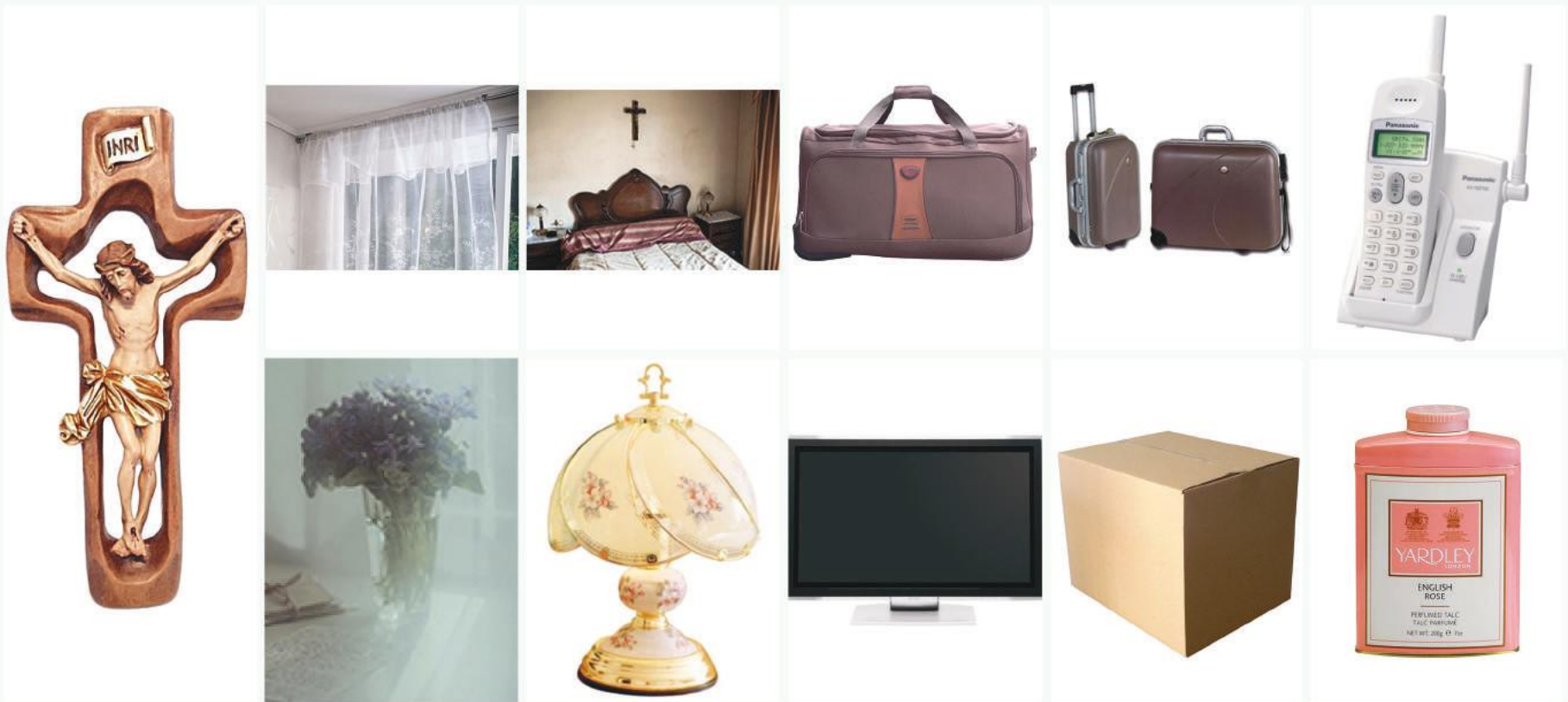
Carlos (37) Leo Quinteros

Es delgado, de grandes ojos. Tiene una mirada cansada y ojeras. Es amable y distante. Le cuesta relacionarse con la gente y vive solo en un departamento interior de la población 18 de Septiembre en Punta Arenas. Trabaja como vendedor part time en una tienda bazar y el resto del tiempo se dedica a recolectar los sonidos de la ciudad para almacenarlos de manera obsesiva en el computador para luego elaborar mapas sonoros. Carlos es sinestésico, escucha los colores y visualiza los sonidos.

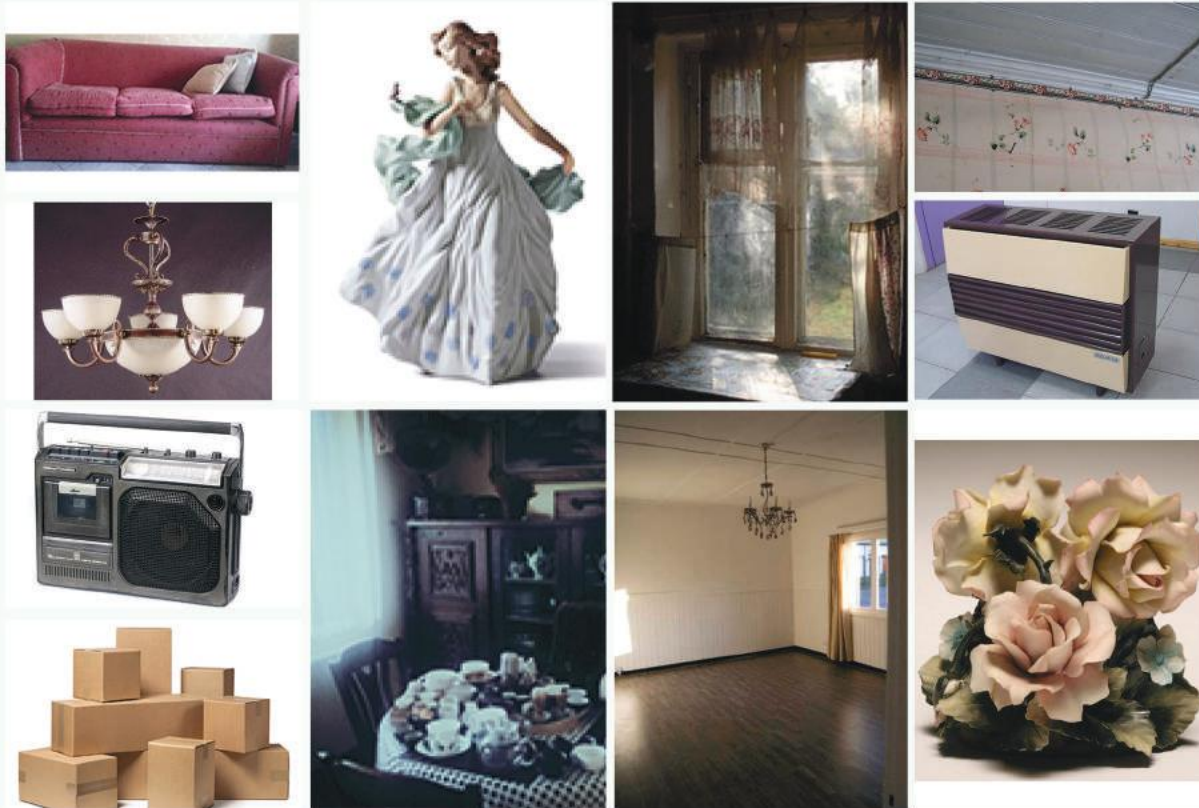

interior / habitación madre / casa Olvido

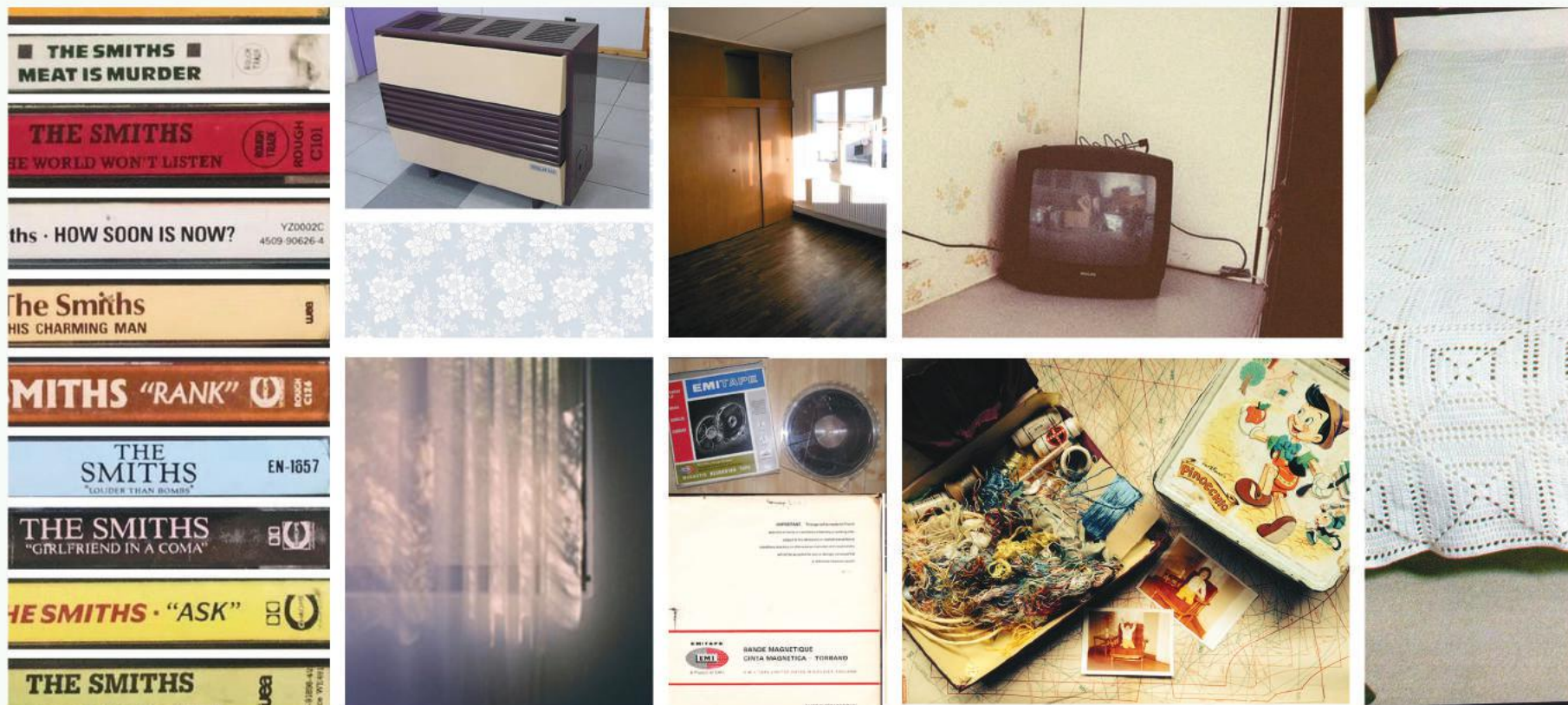

interior / living comedor / casa Olvido

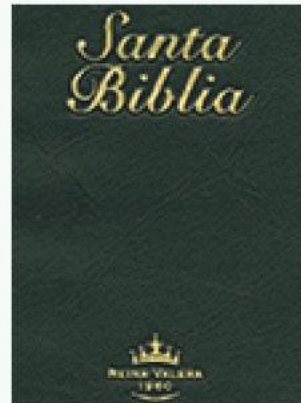
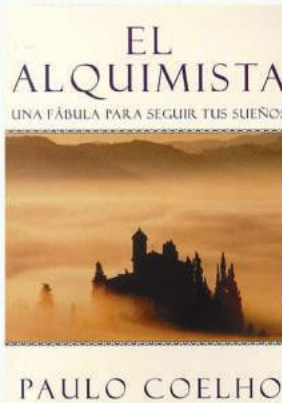

interior / habitación niña / casa Olvido

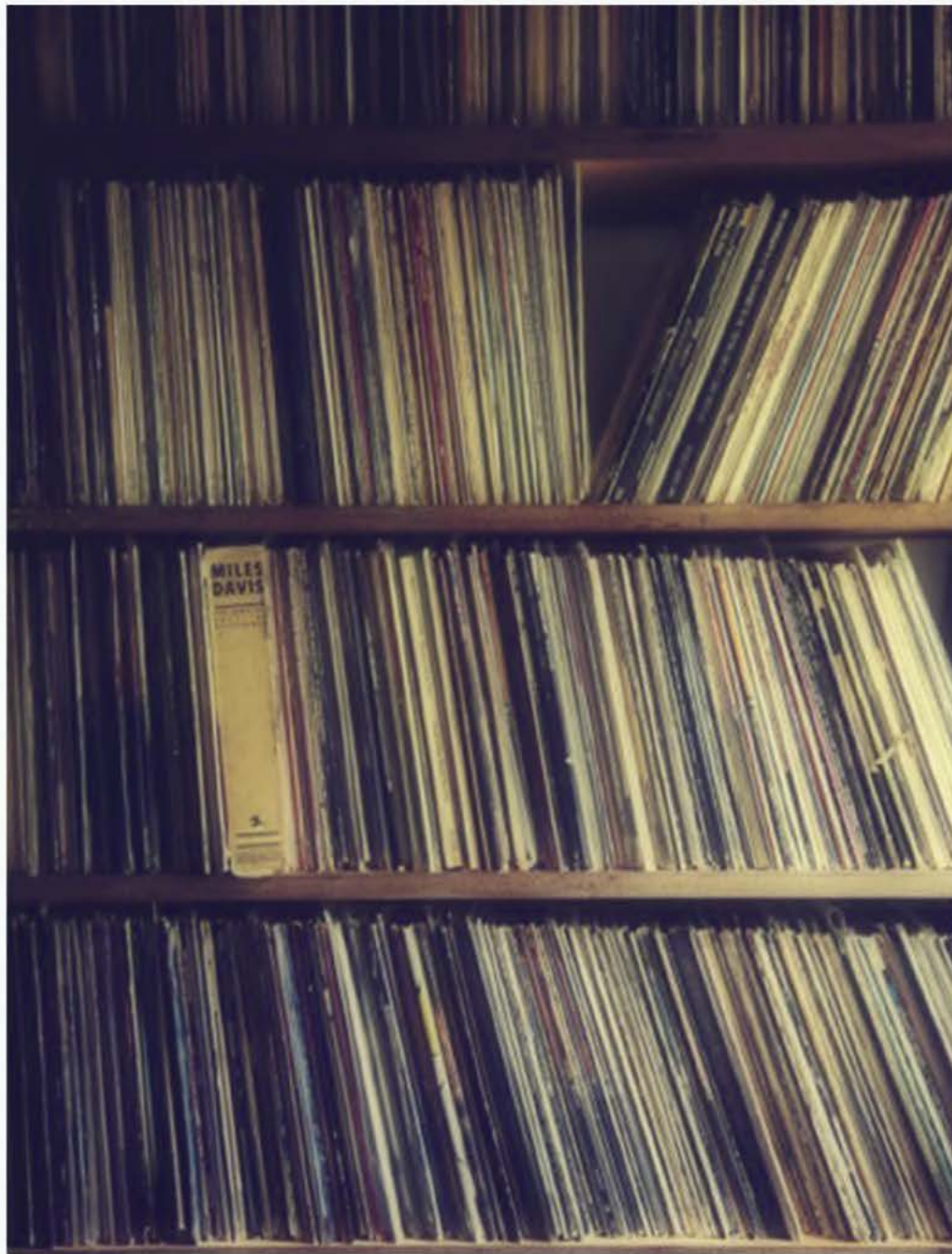

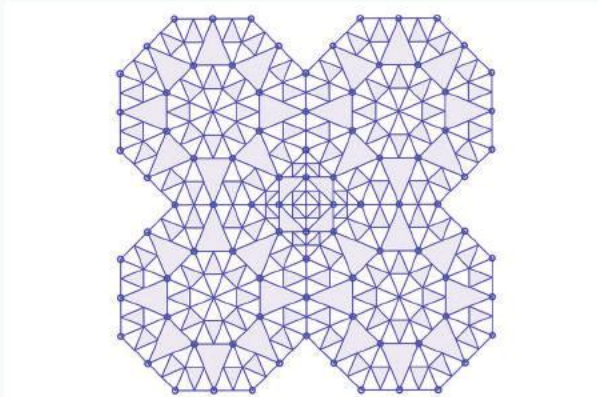

interior / living comedor / casa Sarita

interior / habitación / casa Carlos

exterior / servicentro

“...se produjo un silencio especial, un silencio que ni los diccionarios musicales ni los diccionarios filosóficos registran, como si el tiempo se fracturara y corriera en varias direcciones a la vez, un tiempo puro ni verbal ni compuesto de gestos o acciones” (Amuleto, Roberto Bolaño)

DOSSIER TALLER *LOS LUGARES DE LA INFANCIA*

Taller audiovisual

***Los lugares
de la infancia***

“Me gustaría que existiesen lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, inmutados, arraigados, lugares que serían referencias, puntos de partida, orígenes, mi país natal, la cuna de mi infancia, la casa donde nací, el árbol que me vio crecer...”

Georges Perèc

“el documental es el álbum de fotografía de las naciones”

Patricio Guzmán.

“El único espacio que valido es el espacio íntimo. Lo que sale de ahí”

Tiziana Panizza (documentalista)

¿Es el lugar lo que hace la obra o la obra la que hace al lugar?

Edward Rojas (arquitecto)

DESCRIPCIÓN

“ Los lugares de la infancia” es un taller audiovisual teórico práctico, que se genera a partir de las memorias personales y la ciudad que habitamos. El taller trabaja en base al concepto de los “ no lugares” y a las “tres figuras del olvido” (retorno , suspenso y recomienzo) , ambos propuestos por el antropólogo francés, Marc Augé.

A partir de estas ideas y de una serie de ejercicios el alumno generará un video en formato carta audiovisual, de cinco minutos de duración.

Las temáticas abordadas serán las siguientes: La infancia (como concepto y realidad social) , Infancia y adolescencia (como construcción social de época) , Lugares de tránsito (en la infancia y adolescencia), La familia y la escuela, La calle y la habitación, Los no lugares.

Es necesario comprender que el diálogo interdisciplinario es necesario para la vasta comprensión del entorno y de sí mismo. Es por esto que el taller contempla la visita de un arquitecto, un documentalista y un antropólogo, con el fin de contrastar la visión entre quienes observan y (re) construyen nuestro entorno.

Para esto, el alumno se interiorizará con la obra del arquitecto chileno Edward Rojas, quien centra su mirada en la tensión entre tradición y modernidad. También con el trabajo de Jonas Mekas, cineasta. Quien buscaba rescatar una identidad desde la práctica de sus diarios audiovisuales.

FUNDAMENTACIÓN

¿De qué forma la ciudad, ésta y todas aquellas en las que he vivido, han influido en la percepción que ahora tengo del mundo?

Pienso en los objetos tangibles que me llevan a los lugares que alguna vez habité. Las casas en las que viví con mi familia y la casa en la que pasaba las vacaciones de verano con mis primas en Punta Arenas.

Pienso en los juguetes míos y los de mi hermano, en los que perdí y en los que aún conservo. En las fotografías afga, anaranjadas, que me retrataban junto a mis primas, mi primo y mi hermano. En las ropas que usaba cuando pequeña y que luego usaron mis muñecas. En todos los libros, anotaciones, fotos y muebles de mi abuelo Rafael. Pienso que mi primera infancia está contenida en cada uno de esos objetos, y que al verlos a ellos, también me veo.

En septiembre del 2007, caminando por aquella ciudad, me encontré un día frente a la casa con base metálica a la que llamaba “la casa con patas de araña”. Aquella casa y sus habitantes siempre fueron un enigma. Pasábamos por fuera cada vez que íbamos en klembus a la piscina temperada de la ciudad, ubicada en la salida sur. Para sorpresa mía aquella construcción ya no poseía ninguna de aquellas cualidades que me hacían fantasear respecto a las posibles formas de vida que ésta albergaba.

En mayo del 2013, caminando por la Avenida Alemania de Temuco, encontré un lienzo que se agitaba leve por el viento y que decía “Temuco sin memoria”. En aquel desolado y sucio terreno hasta hace poco existía una antigua casona de la Cruz Roja. En el terreno conjunto, el colegio George Chaytor (donde estudié), fue derrumbado para construir ahí una sede de la Universidad Santo Tomás.

Pensé en la entrevista que hace años le hiciera el periodista René Naranjo a Raúl Ruiz en un recién inaugurado hotel santiaguino. El maestro de cine reflexionaba respecto a los símbolos patrios y remataba el texto diciendo que el hecho de que la entrevista fuese hecha en un lugar como ese, le daba una perspectiva respecto a lo que se había transformado este país: “en nada”.

En una sociedad donde el progreso privilegia los intereses económicos por sobre las relaciones humanas ¿Es posible generar signos identitarios? ¿Y qué sucede con éstos, cuando nuestro lugar de infancia “la casa”, se ve amenazada para construir ahí un espacio que no nos pertenece?

OBJETIVOS

GENERAL:

Generar una obra audiovisual de máximo 5 minutos de duración que relacione la problemática entre memoria, olvido y no lugares, propuesta por el antropólogo Marc Augé.

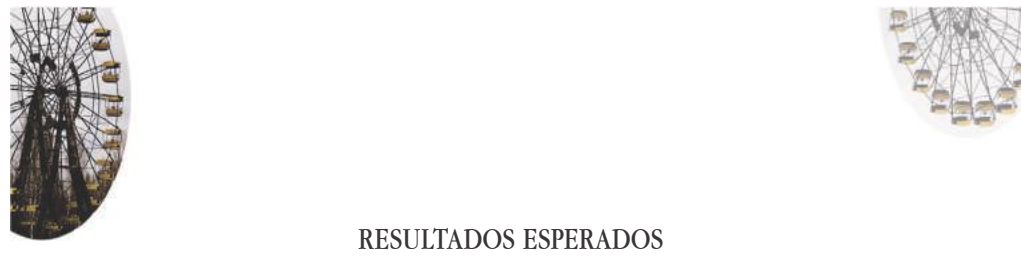
ESPECÍFICOS:

1. Construir un mapa/ álbum de referencias familiares y del lugar habitado.
2. Establecer temas y categorización de éstos según las tres figuras del olvido propuestas por Augé.
3. Realizar ejercicios literarios y audiovisuales, de modo individual y grupal.
4. Dotar al alumno de nociones de escritura y lenguaje audiovisual.
5. Formato home video, diarios audiovisuales.

RESULTADOS ESPERADOS

EN RELACIÓN AL ALUMNO:

1. Relacionar los materiales bibliográficos con la experiencia de cada individuo.
2. Entender la importancia del punto de vista personal como fundamental en la formulación del proyecto audiovisual de autor.
3. Aplicar metodologías de escritura y lenguaje audiovisual en cada obra.

RESULTADOS ESPERADOS

EN RELACIÓN AL DOCENTE

1. Generar un diálogo interdisciplinario entre alumnos e invitados (arquitecto, antropólogo, documentalista) en base a las temáticas propuestas por Augé.
2. Desarrollar una publicación que relate los distintos procesos relevantes dentro del taller.
3. Fomentar el punto de vista del autor en la obra audiovisual regional

METODOLOGÍA

Método expositivo / experiencial, a través de:

1. Exposiciones.
2. Visionado de obras audiovisuales.
3. Trabajos grupales e individuales.
4. Observación directa y trabajo de campo en una realidad particular.

BIBLIOGRAFÍA (FRAGMENTOS SELECCIONADOS)

1. Las formas del olvido (Marc Augé)
2. Los no lugares (Marc Augé)
3. Diario de Invierno (Paul Auster)
4. Lo infraordinario (Georges Perèc)
5. Las formas de volver a casa (Alejandro Zambra)
6. Mis dependencias (Rosario Bléfari)
7. Edward Rojas (selección de textos relativos a la tensión entre tradición y modernidad)

VIDEOFILMOGRAFÍA

1. Dear Nonna, a film letter (Tiziana Panizza).
2. Remitente (Tiziana Panizza).
3. La Quemadura (René Ballesteros).
4. Aquí se construye (Ignacio Agüero).
5. Nada simple / Todo simple. (cap. 1) (José Luis Torres Leiva).
6. Qué historia es esta y cuál es su final (José Luis Torres Leiva).
7. Tarnation (Jonathan Couette)
8. Diaries (Jonas Mekas)

DURACIÓN

8 sesiones

DOSSIER MUESTRA PAISAJE SONORO *RIYAS D, NURVO*

PRESENTA

ZIGO RAYOPINEAL (ar)

RIYAS D. NURVO

(PAISAJES SONOROS A PARTIR DE REGISTROS DE LAS MONTAÑAS DE NURVO + ELECTRÓNICA RECOMBINANTE EN VIVO)

+JOLAYER [MIAU!] (cl)

11. 07. 2015 19:00 hrs

CURATORIA :: KIMENA LUARTE

“Ningún sonido puede ser repetido de manera exacta.
Ni siquiera tu mismo nombre.”

R. Murray Schafer

El paisaje sonoro es la unión de dos palabras (soundscape en inglés), “sound” sonido y “landscape” paisaje. Estos ambientes sonoros pueden ser urbanos o naturales e inclusive de factura abstracta manipulada por el compositor musical.

Un paisaje sonoro es un evento para ser escuchado y no para ser visto , y está compuesto básicamente por : la tonalidad, los sonidos de fondo, las señales sonoras y las marcas sonoras.

El músico argentino, Zigo Rayopineal, exponente del paisaje sonoro, se presentará este sábado 11 de julio a las 19.00 hrs en el auditorio del Centro Cultural de Padre las Casas.

En dicha ocasión , el artista trasandino presentará “ Riyas d, Nurvo”, obra consistente en siete sonoglyphos de mapas sonoros desarrollados a partir de retazos de audio recogidos en las montañas de Nurvo, enriquecidos con electrónica recombinante en vivo.

Previamente, ese mismo día, realizará un taller de paisajes sonoros en el mismo centro cultural.

La exposición sonora estará teloneada por el músico y fotógrafo local, Jorge Olave Riveros (Miau! Banda) quien actualmente reside en la ciudad de Carahue .

La muestra cuenta con la curatoría de Ximena Luarte, Licenciada en Comunicación Audiovisual de Uniacc.

ZIGO RAYOPINEAL

Doctorado de Grado en Universidad de Buenos Aires, docente universitario, activo en la escena musical desde los años 80 hasta hoy. Se ha especializado dentro del campo de la música en las grabaciones de campo y el paisaje sonoro, la síntesis de sonidos por medios electrónicos y de computadora. Ha realizado entrenamientos con Pauline Oliveros (USA) en deep listening training y con Murray Schafer (Canada) en soundscapes (paisaje sonoro y ecología acústica) en 1992. Actualmente forma parte del proyecto Forgotten Film Gallery de la cineasta Ginneta Correlli (USA, Las Vegas)

JORGE OLAVE RIVEROS

Artista Visual y Sonoro. Carahue, Chile.
(www.reverside.blogspot.com)

Posee estudios en Artes, Antropología Visual y Composición Electroacústica. En su trabajo sonoro se entrecruzan el paisajismo sonoro, la fonografía etnográfica y la síntesis y perturbación eléctrica y electrónica de objetos sonoros. En su proyecto “Miau! Banda” explora la creación de atmósferas sónicas, texturas y pulsos psicotrónicos próximos al noise y a la música popular de raíz electrónica.

Workshop.

Objetivo general

Centrado en la escucha atenta de un espacio en particular y su registro sonoro , para luego editar y grabar una obra de arte basada en los sonidos del lugar.

Se proporcionarán los conocimientos básicos para generar un estado de escucha atenta, profunda y un registro básico de los sonidos, haciendo hincapié en la facultad del hombre para escuchar e introspeccionar más que en las características técnicas de los elementos a usar .

Fases.

1. Introducción y recibimiento de los participantes.

De que se trata el paisaje sonoro confrontado con nuestra vida cotidiana.

Se proporcionarán las bases de la escucha profunda. Como escuchar los eventos sonoros del entorno.

2. Registro del espacio sonoro. Reconocimiento básico del objeto sonoro. Huellas y vida acústica del lugar.

3. Recolección y clasificación de los objetos registrados:

- a) sonidos de fondo.
- b) señales sonoras
- c) marcas sonoras
- d) tonalidad del lugar.

Traducción de los registros para generar paisajes: Obras de expansión de los medios de creación musical actual con la presencia de sonidos tonales ,no tonales,ruidos, voces humanas y animales.

4. Escucha de la obra con todos elementos al alcance de una presentación musical.

Duración.

Tres horas aproximadamente.

Ximena Luarte Vega
Comunicadora Audiovisual

Contacto

Celular: 98673407
Red Fija: 045 2248654
Email: ximena.luarte@gmail.com

“ Visuales y Migratorias: La carta visual como ejercicio en torno a la desmitificación de prácticas culturales relativas al patriarcado, en mujeres y hombres mapuches, migrantes, chilenos /as en la región de la Araucanía”.

Ximena Luarte / Temuco / Diciembre 2017

Visuales y migratorias es el nombre del proyecto audiovisual que he creado para la finalización del curso “ Interculturalidad, Migración y Racismos” (Curso Abierto, Universidad de Chile 2017) y que busca reunir a un grupo de personas residentes o de paso (en la región de la Araucanía), en torno a un conversatorio que gire en torno a diferentes interrogantes, tales como: ¿ Quien soy? ¿ A donde o a qué pertenezco? ¿ Qué es nación? ¿ Qué es patria? ¿ Qué es historia? ¿ Qué es violencia? ¿Qué veo cuando estoy frente a otros y otras ?

Tomando en cuenta que esta es quizás una de las ciudades mas conservadoras y con mayor tasa de violencia y de represión en Chile es que este proyecto está orientado a de construir y desmitificar enfoques arraigados en patriarcados y lógicas dominantes. Es por eso que está dirigido a hombres y mujeres , mapuches, migrantes y chilenos /as, usuarios /as de Centros de Salud Mental, usuarias del Centro de la Mujer, independientes de su orientación sexual, condición física , diferentes capacidades cognitivas o intelectuales.

Se entregarán herramientas relativas al concepto de “autorretrato documental” como también lo concerniente a lenguaje audiovisual. El registro se realizará en soportes simples (celulares, tablets o cámaras digitales caseras) y posterior a la edición, el material se subirá a redes sociales pertinentes a modo de difusión.

El “autorretrato documental”, género abordado por la cineasta portuguesa Raquel Schefer en los videos “ Avó: Muidumbre” y “Nshajo (O Jogo), como en su tesis de Maestría de documental (*El autorretrato en el documental: figuras/ máquinas / imágenes*) Universidad del Cine, Buenos Aires 2008, es quizás el mas pertinente para esta instancia , ya que nos permite entender a la cámara como nuestro diario de vida o libreta de notas personales.

Objetivo principal:

Realizar una carta audiovisual, individual, dirigida a un /a participante y este otro/a, a su vez, deberá responder con otra carta a modo de remitente.

Objetivos específicos:

1.- **Contribuir** a la de – construcción de estructuras patriarcales arraigadas y de mitos con los que hemos crecido y nos han llevado de modo inconsciente a relacionarnos a partir del sometimiento, la desvalorización, el poder, la exclusión y la violencia (tanto física como psicológica).

2.- **Difundir** las obras creadas en diferentes medios y redes sociales vía internet.

El taller se realizará en 8 sesiones con un máximo de 10 personas / contacto ximena.luarte@gmail.com / +56 89673407