

REFLEXIONES SOBRE CINE & ARQUITECTURA

Las formas anticipadas

[REFLECTIONS ON FILM AND ARCHITECTURE | THE ANTICIPATED FORMS]

resumen_ El Cine de ficción ayudó a visualizar los espacios futuros de una manera más comprensible para el espectador, mientras que para sus creadores (arquitectos, escenógrafos, diseñadores de arte) supuso una exploración fundada en la libertad visual y la construcción efímera.

Exentos de una limitación real de la tecnología, los espacios de la ficción en el arte cinematográfico se convirtieron en un laboratorio propicio que motivaba desde afuera a la propia Arquitectura como a otras artes. Así, el Cine consiguió construir un imaginario que apuntalaba los modelos que, desde el pensamiento intelectual, científico e incluso de la Arquitectura, se forjaban como posibles.

Algunas citas notables del celuloide durante el siglo XX, nos permiten recorrer ese imaginario de las formas futuras, respondiendo a pronósticos y deseos del presente, que fueron mutando en el tiempo, pero comprobamos que reinterpretan una y otra vez el paisaje de la incertidumbre. La atmósfera de lo desconocido en la ficción continúa promoviendo un campo de creación ilimitado capaz de figurar horizontes reales.

palabras clave_ cine | arquitectura | representación digital.

abstract_ Fiction film helped to visualize the spaces of the future in a way that was more comprehensible for the viewer, while for its creators (architects, filmmakers, art designers), it requires an exploration based on visual freedom and ephemeral construction.

Exempt from a real limitation of technology, fictional spaces in cinematic art become a laboratory that motivates architecture itself, as well as other art forms, from the outside. In this way, the Film was able to construct an imaginary realm that pointed to the models that, from the perspective of intellectual, scientific and architectural thought, thus become possible.

Some notable film citations during the twentieth century allow us to go over this imaginary realm from the future forms, responding to prognostics and wishes of the present that were mutating over time. But, in this way, we only prove that this yet again reinterprets the landscape of uncertainty. The atmosphere of the unknown in fiction continues to encourage a field of unlimited creation able to represent reality.

keywords_ cinema | architecture | digital representation.

La imaginación es un atributo de la Arquitectura, se proyecta sobre el objeto como cualidad, lo que es en realidad, una facultad del sujeto. Así, y en gran medida, a través de sus medios de representación visual, más que una solución, cada proyecto arquitectónico supone una hipótesis.

Hipótesis que es posible verificar en el espacio-tiempo, desde la propia materialidad. Este proceso se ha ido reduciendo cada vez más hasta situarse hoy en medio de la transformación que instaló el espacio como campo digital, y el tiempo que se identifica con la instantaneidad.

Cada día que pasa reduce el tiempo de espera para alcanzar a ver la versión hiper-realista del proyecto arquitectónico. Ciertos programas en tres dimensiones, logran simular la obra y su materialidad, con movimientos de cámara que conforman un recorrido, "lo más semejantemente al ser humano", y de esta manera, surge una acelerada disminución de expectativas, lo que se acerca a percibir pronto y rápidamente el futuro casi cuando ya desaparece.

El futuro establece un complejo campo de exploración, particularmente en la conjetura general que el Arte hizo y hace de éste. Justamente ahora, cuando en la posmodernidad se anuncia: *no hay futuro que se pueda anticipar*, se triza lo establecido en la Modernidad. Donde la Arquitectura y el Cine, ofrecieron paisajes impuestos de felicidad posibles de ser alcanzados, hoy se delinear otros escenarios, contruidos desde la virtualidad al escepticismo.

Anticipar y describir las formas de la Arquitectura del futuro desde la perspectiva de otra disciplina artística es, sin duda, una experiencia que puede llegar a ser enriquecedora, al mismo tiempo que compleja. Hoy los vínculos y límites entre las diversas ramas del Arte aparecen desde ser considerados elásticos hasta fusionarse, y sus contenidos, desde ser permeables hasta difusos o superpuestos. En este contexto, la incidencia de plantear un camino de vaticinio hacia un nuevo conocimiento para la Arquitectura próxima, desde otra disciplina, será profunda, nada fácil de construir y fascinante por develar.

Todas estas primeras intenciones se presentan delimitadas por el fenómeno contemporáneo que posee el efecto sobre el objeto arquitectónico. Fenómeno que aún no logra transformar totalmente a la Arquitectura en la ya asentada virtualidad, curiosamente, hasta incluso lo resiste, porque desde antes de la aparición de la perspectiva, el hombre consiguió visualizar el espacio a través de la representación. Al mismo tiempo, con esta intención gráfica, fundó la génesis propia del espacio material: la arquitectura es, en sí y por sí, una utopía. No existe en ningún lugar antes de su realización, pudiendo vivir en estado de representación, sin por ello, dejar de ser un plan de realización¹.

Los efectos que producen la representación contemporánea, a través de la expresión digital. Por ejemplo, ha cambiado la percepción de la Arquitectura, hasta incluso con una rotunda otra forma de procesar las ideas.

Metrópolis: la ciudad como máquina, un diseño acaso de forma ideal, para satisfacer a todos los hombres, en todas las naciones, sobre cualquier geografía.

<http://www.kino.com/metropolis/>

Sin embargo, idea y futuro permanecen siendo inherentes, imprescindibles e indiscutibles términos conceptuales de la representación arquitectónica, los que comienzan a resaltar cuando se considera su uso específico, o se ahonda en sus connotaciones.

La representación, como forma de crear, conocer, descubrir, y proyectar en el tiempo, asemeja de algún modo la Arquitectura con el proceso que se tiene de percibir el Cine: *la pura visualidad*. Luego, es desde aquí que se propone una interpolación entre la Arquitectura (como un cuerpo de conocimientos estables que revelan la condición humana²) con el Cine (como última forma contemporánea de pensar y poetizar que puede permitirse el mundo occidental³), para orientar nuevos y posibles conocimientos. Así se enfatiza la condición visual de estas Artes, y determinan un modo específico de entendimiento: el saber por los sentidos, el “conocimiento visual”, distinto del que se da exclusivamente con el uso de la razón.

El futuro es una ilusión. *El tiempo “creado” por el hombre, una omnisciencia, presupone que el hombre es diferente de la naturaleza que el mismo describe*⁴. El papel de la ciencia es unir el hombre con el universo, es encontrar esos vínculos, mientras que el del Arte, es arriesgarlos, suponerlos, dar hipótesis. Por tanto, la idea del tiempo construido (en este caso, de espacios pasados, presentes y futuros) puede develarse desde la interacción entre la Arquitectura y el Cine, donde ambos, mutua y semejantemente, se convirtieron en el siglo XX, en catalizadores de nuevas e impredecibles organizaciones espaciales.

El conjunto de arquitecturas de ficción propuestas en obras relevantes del séptimo arte, se despliega al conocimiento como un discurso, donde *los rasgos más relevantes de la existencia, “el sentido del ser” característico de nuestra época, se anuncia y anticipa de manera particularmente evidente en la experiencia estética*⁵. Así, la visión de la ciudad futura se comprueba, en un recorrido estético por el siglo XX, articulada en una imagen única del mundo. Esta fue derrumbándose, o mejor dicho, el uniforme paisaje moderno, fue fragmentado en su apariencia y complejizado en sus contenidos. Lo que suponía ser un perfil urbano modélico, uniforme e híbrido, con formas abstractas, plano gráfico repetido hasta el cansancio en cualquier parte del planeta, sufrió cortes, grietas y desplazamientos que sucumbieron, por cierto menos risueños que las escenas de los films *Play time* o *Mi tío de Jaques Tati*, al paradigma del tiempo que se aproximaba.

La ciudad moderna se debilitó, su discurso funcional y lograda especificidad maquinista puso en evidencia la fragilidad asentada en la hibridez, el enajenamiento y la repetición desmedida. La composición planimétrica y planificadora de la ciudad, flaqueó ante el acontecimiento del habitante. Donde prevaleció un objetivo a cumplir, se superpuso lo subjetivo,

La futurización de los espacios para el filme *2001* de Kubrick, se construyeron en un paisaje donde la arquitectura es una mezcla de nostalgia y anticipación extrema.

<http://www.indelibleinc.com/kubrick/films/2001/>

la realidad se transformó en un pliegue, donde *el tiempo del sujeto y el tiempo de los objetos circulan en una misma cinta sin fin*⁶.

Según un pensamiento de Bolz⁷, *la modernidad se comprendía estéticamente, como una época de proyectos que pretendían obligarnos a ser felices: debíamos ser ilustrados, al punto de llegar a ser sujetos autónomos y ciudadanos mayores de edad. Sin embargo, cien años de modernidad demostraron que se trataban de sobreexigencias, y de ofrecimientos impuestos de felicidad. De allí el alivio del “post”, a cambio de otro alivio, la posmodernidad, que exige con mucho gusto otro precio: para ella no hay futuro que se pueda anticipar.*

Esto es posible de descubrir en el paisaje urbano moderno, inaugurado con *Metrópolis* de Fritz Lang varias veces ejemplificado y repetido en el Cine. Desde mediados de siglo XX, adquirió una táctica fragilidad, con otra dinámica narrativa y visual dada en la superposición de la función con la emoción, más tarde la ironía y el desparpajo, la superposición y el collage, desde *Alphaville* (1964) a *Blade Runner* (1982) hasta la cercana *Matrix* (1998)⁸.

De este modo, explorar ideas formales en las que se asientan las formas de la experiencia urbana futura del hombre, acercan a la génesis de la representación del mundo. Este es el primer acto válido de la Arquitectura: construir nuevas formas a la distancia y en el tiempo. En el cual es posible visualizar el paso fugaz de la obra del mundo por el mundo.

Sin embargo, *una vez que el futuro se convierte en condición del presente, el presente se convierte en un solar complejo e irreductible*⁹. Esta percepción visual de las formas futuras, ningún paralelo tan semejante como Arquitectura-Cine, conlleva posibles claves que el conocimiento científico en general carece. Cuanto más conocimiento marca saber el futuro, menos se puede saber cómo será ese futuro. Por lo tanto, se puede enunciar y afirmar que la ignorancia científica del Arte (con la audacia de proponer, apostar y arriesgar) no es causa de resignación, sino es la expresión de libertad para su proyección temporal.

El cine es una experiencia onírica, acontecida sólo en una sala oscura, donde se ven construidos sueños. Las imágenes atraviesan la mente, como cuando se imagina y delinea los espacios al proyectarlos. Solamente en ambas circunstancias semejantes, el hombre descubre las formas futuras.

Re-mirar la Arquitectura a partir de un diálogo interdisciplinar abre posibilidades de promover y acrecentar la imaginación y experimentación. La aspiración a obtener, como logro máximo de la sociedad, es sacar provecho de la incertidumbre instalada por la invasión desmedida de imágenes que rodean a todo individuo.

La ciudad del film *Blade Runner*: la hipotética aglomeración futura, suma de formas urbanas superpuestas; la trama horizontal: europea, trama vertical: americana, ambas sumergidas en una atmósfera oriental.

<http://www.blade-runner.it/>

Donde todo es desechable o caduca al poco tiempo de aparecer, una suerte de debilidad ilumina la posibilidad de prever las apariencias de las formas espaciales en el futuro. Las representaciones aún inexistentes, dan paso a lo imprevisible, a una visualidad aún sin tener claramente dibujado el cómo pretender ser el horizonte de la felicidad.

Sin embargo, una estrategia se vuelve modelo para vislumbrar el espacio-tiempo, la figura del atleta de salto en largo. El deportista revisa el punto desde donde va a saltar. Como en el texto de la Apocalipsis, es el lugar y tiempo presente; luego retrocede, y empieza una carrera desde bien atrás (recorre así cómo tejó el hombre la historia del futuro, empezando desde lo más antiguo); y cuando llega al punto del hoy, salta al vacío.

El vacío es la de creación del tiempo. 180

► CITAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Glusberg, Jorge, 1994, *Arquitectura y utopía*, Editorial Corregidor, Buenos Aires. (pág. 291).
2. “El hombre es, en cuanto habita” Heidegger, Martin, 1951, *Bauen Wohnen Denken, Vorträge und Aufsätze*, G. Neske, Pfullingen, (Traducción de Eustaquio Barjau: *Construir, habitar, pensar* Serbal, Barcelona 1994. pág. 37).
3. Farreta, Angel, 2005, *El concepto del cine*, Editorial Djaen, Buenos Aires. pág. 145.
4. Progovine, ILSA, 1991, *La nascita del tempo*, Teoria s.r.l. Roma pág. 26.
5. Vattimo, Gianni, 1989, *La società trasparente* - Milano: Garzanti (Traducido por Crim Nicolás y Marangoni, Marco, *La sociedad transparente*, Editorial Paidós, Barcelona pág. 133).
6. Solà Morales, Ignasi, 1995, *Topografía de la arquitectura contemporánea*, Editorial G.G., Barcelona. pág. 78.
7. Bolz, Norbert Más allá de las teorías: el happy end de la historia.
8. Títulos comprendidos en el género de la ciencia ficción especulativa.
9. Benjamin, Andrew, 1995, “Generar espacios heterogéneos”, *Revista Fisuras de la cultura contemporánea*, N° 3, Madrid.

MARCELO VIZCAÍNO, Arquitecto Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Medalla de Oro al mejor egresado. Magister en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente investiga en el Doctorado en la Universidad de Mendoza los “Espacios ficticios como arquitectura de anticipación”. Becario en Roma por el Colegio de Arquitectos de San Juan. Fue profesor de Taller de Arquitectura 1 y Dibujo de la FAAD, y se desempeñó como Secretario Académico en la Escuela de Arquitectura en los años 2002/04. Es Profesor e Investigador en la UNSJ. Ha obtenido premios en concursos en Argentina, y participa actualmente en numerosos proyectos con su oficina.

Architect graduated from the National University of San Juan (UNSJ), Argentina, where he received the gold medal for the top graduate. Master's in Architecture from the Pontifical Catholic University of Chile. He is currently researching "Fictitious spaces as architecture of anticipation" for a Doctorate at the University of Mendoza. He received a scholarship in Rome from the Architects Associates of San Juan. He was professor of Architecture Workshop 1 and Drawing at the FAAD, and served as Academic Secretary in the School of Architecture from 2002 until 2004. He is currently a professor and researcher at UNSJ, and has received prizes for competitions in Argentina and participates in many projects with his office.