

Cine y periferia: Una breve reflexión sobre la representación de los espacios periurbanos en el cine

Cinema and periphery: A brief reflection about the representation of peri-urban spaces in cinema

Miguel Ángel Contreras Chávez

Arquitecto y director Arquitectura Film Festival (ArqFilmFest), Chile

¿Por qué la periferia?

[...] Porque la periferia guarda el secreto del origen formal de la ciudad, en cuanto nunca trazada siempre su condición efímera fue luego consolidada. Porque la periferia es el suelo de la autoconstrucción, suelo que no se ha mantenido estático sino al contrario, ha sido la franja en movimiento que ha ido conformando la ciudad.¹

¹ Véase: Mauricio Puentes Riffo, *La observación arquitectónica de Valparaíso: su periferia efímera*, Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2013.

El cine, como medio de observación y representación, nos permite ser testigos activos del fenómeno urbano y de la relación de sus habitantes con su entorno construido. En ese contexto, el espacio fílmico busca aquellos lugares que generan un conflicto que se activa en función de una determinada narrativa para explorar la ciudad y sus personajes. Nace entonces una representación y estética cinematográfica de los espacios periurbanos que enfatiza los objetos inanimados, el vacío, lo inconcluso, los lugares prontos a desaparecer, aquellos en donde no hay historia pero sí trazos de una historia, o en los que sus personajes-habitantes son seres desesperanzados, sumisos o miembros de una tribu urbana que no encaja con la ciudad formal. En ese camino, varios directores han abordado el eje de conflicto catalizado por los lugares que están en constante transformación, que se suman como parte de una narrativa en la ficción o como pieza de una detallada documentación urbana.

En la ficción, por ejemplo, el director Michelangelo Antonioni en su película "L'Eclisse" nos muestra cómo el lugar de una casa en construcción en las afueras de Roma se transforma en símbolo del nuevo paisaje suburbano y del vacío emocional de la burguesía italiana. Por otro lado, autores como Win Wenders han puesto atención en documentar y narrar sus historias en espacios singulares que ofrecen los límites de la ciudad. Así, el rol de la periferia en el cine se va agrupando en distintos tipos y categorías, siendo utilizado no solo como escenario urbano sino que, también, como espacio imaginario para representar el conflicto interno de los personajes.

Cuatro ejemplos de uso del concepto de periferia en la narrativa de ficción y no ficción

A continuación; algunos casos que nos permite apreciar dichos usos en diferentes estructuras narrativas como; el documental, el drama y la ficción.

1. La periferia como Espacios Vacíos, el no lugar

Muchas veces, Wim Wenders ha afirmado que vive en una búsqueda permanente de las áreas abiertas del perímetro urbano, pues las considera territorios singulares para incorporar en su fotografía principal.

En las "Alas del deseo" (*Der Himmel über Berlin*), por ejemplo, una de las escenas más conocidas tiene lugar en los terrenos vacíos de *Damer Platz*. Allí el viejo narrador, Homero, trae sus recuerdos de una época en que este lugar era el corazón de la ciudad.

De este modo, el director apunta a la realidad dramática de un espacio destruido y a las cicatrices visibles en una arquitectura urbana que ha quedado vacía, sin identidad. (Fig.1)

Figura 1. Este Homero contemporáneo contempla a la gente vagando sin rumbo por la ciudad, a través de sus escombros, edificios destruidos, plazas ahora inexistentes. Huellas invisibles de una vida que se vivió y luego se perdió.
Der Himmel über Berlin (Las Alas del Deseo). Dirigida por Wim Wenders. Alemania, 1987. Película, drama.

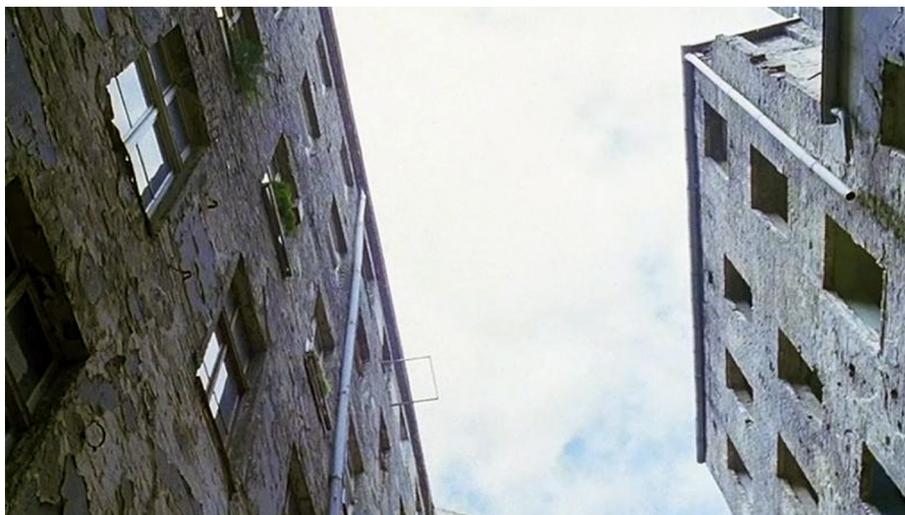

2. La periferia en construcción; la relación inmobiliaria y el poder

En el filme "*Berlin Babylon*" su director, Hubertus Siegert, afirma que la sensación de vacío y destrucción fue lo que más le impactó en los años posteriores a la reunificación alemana. De allí su motivación por realizar este documental que muestra la manera en que se elimina esta cicatriz urbana.

La película presenta imágenes de una ciudad en transición, donde aparecen la fascinación por el cambio rápido, la belleza de los paisajes vírgenes, los horrores de la destrucción y el hechizo del vacío. Protagonizado por destacados arquitectos, desarrolladores, políticos y urbanistas, el documental registra este conflicto urbano como un drama sobre la propiedad inmobiliaria, el dinero y el poder. (Fig.2)

Figura 2. Una ciudad en transición, la fascinación del cambio rápido, la belleza de los paisajes vírgenes, los horrores de la destrucción y el hechizo del vacío.
Berlin Babylon. Dirigida Por Hubertus Siegert. Alemania, 2001, Documental.

3. La periferia, entre lo rural y lo urbano

La película portuguesa "Os Verdes Anos" nos muestra el proceso de urbanización del barrio Alvalade, que se prolongó desde fines de los años 50 hasta la década de los sesenta. Sin embargo, en el periodo de filmación, Paulo Rocha se encontró con un territorio desolado y aún en construcción, que funcionaba como frontera entre el amenazado espacio rural donde vive el protagonista, y el moderno entorno urbano donde trabaja el resto de los personajes.

Esta dicotomía espacial retrata la división, el conflicto social y la inadecuación que provocó la migración campo ciudad de este período. A través de sus tres personajes: Alfonso, Ilda y Julio, quienes comparten el origen rural, se irá representando la pulverización de este estilo de vida.² (Fig.3)

2 Rita Bastos. "Entre lo rural y lo urbano", *A Cuarta Pared* 23 (2014).

Figura 3. Personajes que transitan entre el conflicto de periferia rural en donde viven hasta el centro de Lisboa y la nueva modernidad que los desprecia. *Os Verdes Anos*. Dirigida Por Paulo Rocha. Portugal, 1963. Película, drama.

4. El arriba y el abajo, los extremos de la periferia

"*Metrópolis*", es una película precursora de la relación de los habitantes con la ciudad del futuro, por lo que se ha transformado en un referente para muchos directores posteriores. El filme de Fritz Lang nos permite extrapolar el concepto de periferia, ya que presenta una estructura urbana donde ambos ejes jerárquicos, el arriba y el abajo, son extremos.

De esta forma, dos ciudades, dos mundos, albergan a los dominantes y a los dominados. En el espacio inferior están los obreros, sumidos en las profundidades de un paisaje monótono, austero y vacío. En el extremo superior, en cambio, están quienes gozan del aire, los espacios abiertos y la abundancia.³ (Fig.4)

3 Carla Dos Santos, "Metrópolis. Los de arriba y los de abajo", *El espectador imaginario*, 130 (2022). Fuente: <http://www.elespectadorimaginario.com/author/carladossantos/> (Última consulta Junio, 2022)

Figura 4. La ciudad que subyace en la oscuridad como la periferia de una estructura urbana opresora. El lugar de los obreros con sus viviendas racionalistas que adolecen de cualquier ornamentación, un símbolo del espacio de la resistencia y de la conspiración. *Metropolis*. Dirigida Por Fritz Lang. Alemania, 1927. Película, ficción.