

4ª edición

cines en el borde

2024

Proyecto financiado por el Fondo de
Fomento Audiovisual y por el
Programa de Apoyo a Organizaciones
Culturales Colaboradoras.

presentación

El año 2024 realizamos la cuarta edición de Cines en el Borde, programa de asesorías para proyectos audiovisuales en etapa de desarrollo, producción y/o distribución, a partir de diez tutorías y dos clases magistrales dictadas entre octubre y diciembre de manera virtual.

El programa nace el año 2021 con el objetivo de abrir nuevos espacios para compartir, aprender e intercambiar experiencias en torno a las prácticas artísticas que gravitan en el campo cinematográfico y audiovisual, dando cabida a propuestas que encuentran dificultades en su realización o distribución por no insertarse

orgánicamente en los espacios ni metodologías tradicionales de la industria cinematográfica y audiovisual.

En su cuarta edición continuamos asesorando proyectos que se encuentran en los bordes de la disciplinas artísticas, desde reflexiones cinematográficas que derivan en instalaciones artísticas, o filmes que terminan siendo obras multimediales y se desarrollan en el campo audiovisual.

Para esta edición contamos con el apoyo de Mucha Media, productora especializada en la creación y formación de proyectos de nuevos medios, inmersivos y/o interactivos.

Su colaboración refuerza el enfoque innovador de Cines en el Borde, entregando a los participantes acceso a una red de expertos que los acompañaron en la construcción y desarrollo de sus propuestas.

En esta publicación, se da cuenta de la versión 2024 de este programa que ha sido impulsado gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Audiovisual y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Equipo CChV

La versión 2024 de Cines en el Borde fue una gran experiencia de formación colectiva para los 10 proyectos seleccionados en sus diversas plataformas y formatos: documentales de ensayo autobiográfico, instalación artística multimedia, largometraje de ficción, video poema, cortometraje documental, video arte, performance, animación entre otros bordes.

El grupo de artistas y cineastas que se encontraron durante diez sesiones, los viernes am entre octubre y diciembre 2024, tuvieron 5 sesiones de mentoría sobre conceptualización y guión junto a la cineasta argentina María Belén Poncio y cinco sesiones sobre producción y distribución con la artista medial y documentalista María Court. Durante el proceso vimos crecer a cada uno de los proyectos, recibiendo feedback de las

mentorías del programa y también de forma muy entusiasta y colaborativa de los colegas participantes del programa.

En este proceso, exploramos cómo la experimentación audiovisual no sólo se desarrolla con una narrativa (sea lineal o no lineal y/o fragmentada) sino que también se despliega en las formas y tecnología que se utilizan para narrar estas historias o conceptos. Las exploraciones íntimas se mezclan con los grandes temas o ideas sobre las que se quiere reflexionar, y el punto de vista del artista se va develando entre fondo y forma.

Durante las sesiones tuvimos dos clases magistrales de grandes exponentes de la intersección entre arte, cine y tecnología. Como invitado internacional, estuvo Joseph Cutts, artista visual y curador

inglés, el cual dirigió por 10 años la reconocida sección Alternate Realities del festival de documentales, Sheffield Doc Fest, e hizo un recorrido de su trayectoria como curador, contando desde qué buscan estos espacios de exhibición, hasta su propia exploración artística sobre los desechos tecnológicos y su profunda reflexión sobre la relación del hombre con la máquina.

Hacia el final de las sesiones, la artista medial y comunicadora audiovisual chilena Natalia Cabrera, compartió sobre su exploración de lo real a lo virtual, registrando la historia global de las herramientas tecnológicas interactivas e inmersivas de los últimos 20 años, su proceso creativo en sus creaciones en realidad virtual en las profundidades del mundo fungi, con Hypha, hasta sus actuales

exploraciones con interacciones para múltiples usuarios.

Las sesiones culminaron con un pitch final a mediados de diciembre de 2024, donde los equipos expusieron sus proyectos, todos en diversas fases de producción, pero con gran posibilidad de alcance e impacto nacional e internacional.

Fue un regalo poder juntarnos cada viernes a reflexionar sobre los procesos individuales y colectivos de cada obra, abrir la cabeza en términos conceptuales y de forma, y desarrollar juntos esta vertiente experimental que celebra los cruces entre las artes visuales, las creaciones audiovisuales y la tecnología.

María Court

Coordinadora y Mentora
Cines en el Borde 2024

experiencias

Ninfa María

“Se dio una dinámica colaborativa en torno a los proyectos de cada una/o, que encontré muy enriquecedora. Me inspiró compartir con personas tan creativas, cada cual con su visión particular. Si bien no todas/os deseaban opinar, también me nutrí de presenciar sus proyectos y avances. También me agradó mucho la variedad, tanto de las creaciones como del estado de progreso de cada una. Considero que la experiencia cumplió con mis expectativas, pude mejorar mi proyecto gracias a las miradas de las artistas guía y mis compañeras/os, recibiendo lineamientos estéticos y técnicos que pude aplicar en mi proceso creativo.”

Alberto Hayden

“Lo que más destaco de Cines en el borde es la apertura artística y de mirada con que se discutieron los proyectos. Las asesorías fueron pensadas como un espacio abierto para analizar propuestas de todo tipo, siempre con un foco en la exploración formal y narrativa, mezclando disciplinas, dispositivos, géneros, etc. Además, la posibilidad de conocer de cerca el proceso creativo de todos los proyectos que participan del laboratorio, es un proceso enriquecedor en todo sentido.”

Daniel Aspillaga

“Cines en el Borde fue para mí una significativa experiencia puesto que la curatoría del laboratorio tenía bordes enriquecedoramente diluidos. Como escritor de un largometraje de ficción fue bueno compartir sesiones con proyectos de documental, cine ensayo, etc., y por supuesto que también con los corazones y las mentes creadores detrás (y delante). A su vez, las asesorías se adaptaron a cada proyecto en específico, dando así un lugar único a los mismos, cosa que a mí, como realizador de una ópera prima, me generó una rica sensación de comodidad y camaradería. Fueron dos largos y profundos meses de ardua reflexión, lectura e incluso visionados de obras. Agradecido de esta dedicada y afectiva instancia.”

“Capas del abismo”

Vi Zapata Barrios

Región Metropolitana

Ingrid (12) es apasionada por la biología y los cómics de heroínas. Su mundo, solitario y lleno de inseguridades sociales y corporales, da un giro inesperado cuando una noche de luna llena se activa un antiguo cofre mágico, legado de su abuelo recientemente fallecido.

Javiera Zapata Barrios (Vi), es licenciada de Cine documental de la Universidad Humanismo Cristiano (2023). Es artista interdisciplinar, fotógrafa investigadora y curadora independiente. Se interesa en la exploración e hibridación de diferentes técnicas artísticas y la investigación, como el bioarte y las técnicas mixtas, lo táctil, la percepción y la descomposición.

“Elegía: Arqueología de un desierto imaginado”

Matías Silva y Paula Galleguillos

Región Metropolitana

Ensayo audiovisual del colectivo 2N en que reconstruyen un extraño ritual fúnebre en el desierto de Atacama. Mediante una antología de lenguajes independientes —animación, poemas, canciones y escenas teatrales— intentan abordar el enigma, enfrentándose a la imposibilidad de alcanzar su representación.

Matías Silva es actor y dramaturgo de la Pontificia Universidad Católica. Sus principales intereses son los cruces de la disciplina teatral con otros lenguajes artísticos. Fue asistente de dirección de la obra de teatro audiovisual “Viña” (2021) - dirección Héctor Morales - Fundación Corpates; de la obra de teatro audiovisual familiar “Memory” (2022) - Fundación Corpates; y director de su ópera prima “Elegía: Arqueología de un desierto imaginado” (2024, en etapa de postproducción).

Paula Galleguillos es actriz titulada de la Pontificia Universidad Católica. Se desempeñó como directora en el Colectivo Interdisciplinario Margarita, a quienes dirigió en su primera obra teatral “Amada Muerte”, creación donde experimenta en el teatro postdramático y el universo sonoro para imaginar lo que sería la muerte en el cosmos. Dentro de sus trabajos se encuentra la asistencia de dirección en la obra de teatro audiovisual familiar “Memory” (2022) - Fundación Corpates; y producción en la ópera prima “Elegía: Arqueología de un desierto imaginado” (2024, en etapa de postproducción).

“La Lluvia Sueña con Tejuelas”

Pliegue y Chiloé Films

Región de Los Lagos

Cortometraje que explora la geometría de las tejuelas en Chiloé, documentando el oficio de un tejuelero y el mito de las serpientes Cai Cai y Trentrén Vilu. La narrativa vincula escamas y traslape, utilizando fotomontaje, 3D, IA generativa y un diseño sonoro que nos sumerge en la ecología de la Isla. Inspirado en el libro Tejuelas, la Piel del Archipiélago.

Daniela Céspedes es directora de Surreal Chiloé y Pliegue, colectivo de investigación poshumanista y productora audiovisual de obras de arte/ciencia y ensayo. Es psicóloga de la PUC y Máster en Arte Contemporáneo en la U. de Barcelona con ocho años de experiencia transdisciplinar en audiovisual, traducción, docencia y divulgación. En 2024, fue Becaria Fondart en IA aplicada a imágenes de naturaleza y voz, trabajando con SAM/STT y dirigiendo dos cortometrajes que integran tecnología. Es columnista en prensa, artista visual en Transi, y docente en Proyecto Chresis y BioPliegues, donde investiga formalismo estético en biología celular.

José Salas es creador y productor audiovisual de Chiloé Films. Es fotógrafo de naturaleza, dedicado a proyectos de ecoturismo, cultura patrimonial y de paisaje vinculados a la Isla de Chiloé. Es fundador de Aves Chiloé y Siempre Turismo. Desde 2024 colabora como productor en los proyectos audiovisuales de Pliegue en Chiloé.

Jorge Valenzuela es artista 3D y Director de Fotografía de Producciones Pliegue, trabajando junto a Daniela Céspedes en proyectos que aúnan tecnología, IA, modelado 3D y nuevas técnicas para documental y ficción. Es diseñador UC, especializado en fotomanipulación y postproducción, mapping y nuevos medios; participando en producciones audiovisuales, videoclips y webseries. En 2015-2019, trabajó como fotógrafo editorial para Heineken en eventos como Ultra, Fauna, Primavera y Sonar. Desde 2024, es animador 3D de videoclips para artistas como Luc Blár; y diseñador 3D de objetos para el artista radicado en NY, Diego Cajas.

Alejandro Albornoz es compositor e intérprete de música electrónica contemporánea, trabaja en acústica y live electronics desde 2004. Es PhD. en Composición Electroacústica, su música se ha presentado en prestigiosos festivales como Synthese (Francia), Semaine (UK), Bienal de Electroacústica de Sao Paulo y otros. Sus temas centrales de investigación son la voz, poesía y lenguaje, y algoritmos en obras acústicas. Es académico de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Austral.

Emilia Duclos es periodista, fotógrafa y artista visual. Como periodista, ha trabajado en investigación, producción y redacción de libros. Es colaboradora de The Clinic, El Desconcierto, Revista PAT. Es coautora del libro Agitadoras. Desde 2018, es parte del colectivo fotográfico Arde, realizando experimentación audiovisual y exhibiendo un cortometraje en FIDOCS. Actualmente está dedicada a explorar el comportamiento de las aves y la vida diminuta, en el fotolibro Úvula.

Bárbara Guerrero es artista visual y audiovisual con estudios de Arte en la Universidad Finis Terrae. Es cofundadora de la productora audiovisual Plasmátika. En 2021, participó como asistente de ambientación en la película “La vaca que cantó una canción hacia el futuro” de Francisca Alegría. Trabaja en asistencia técnica y cultural para eventos como el Festival de Jazz Marea Rock. Es facilitadora de las residencias Cuerpos Nómades, CECREA Los Ríos y la residencia artística BRUMA, MINCAP, UACH y Ars Electronica. Tiene experiencia en videoclips, dirección de arte, diseño escénico y ambientación.

**“Liquen”
Ninfa María**

Región Metropolitana

“Liquen” es un proyecto audiovisual basado en un poemario homónimo. Este habla sobre los líquenes como especies simbióticas, otorgando datos científicos acerca de su nacimiento y supervivencia. Asimismo, trata sobre relaciones de dependencia, analogando su formación a la de una relación amorosa.

Ninfa María es psicóloga y artista multidisciplinaria. Lleva su poesía a diversas puestas en escena, con performances y obras audiovisuales. Posee dos publicaciones, además de autopublicaciones digitales y forma parte de diversas antologías en Chile y Latinoamérica. Actualmente crea poesónica y realiza exploraciones audiovisuales, siendo elegida para participar de la Bienal de Arte SACO, 2024. Además, uno de sus videopoemas ha sido seleccionado para la versión 10 años del Festival de Poesía y Música, 2024.

**“Memoria Alunizaje”
Tencai Nómade**

Región del Bío Bío

Memoria Alunizaje es una instalación de obras de video y objetos que explora la relación entre la memoria colectiva local, la devastación ambiental por industrias contaminantes y la resiliencia de la naturaleza, invitando a la reflexión sobre un futuro incierto.

Vairon Vidal es comunicador audiovisual, fotógrafo, poeta y artista chileno, licenciado en Comunicación del Duoc UC. Ha trabajado en el colectivo Tencai Nómade y cofundado la agrupación medioambiental Humedal Rocuant - Andalién. Su obra explora paisajes postindustriales, combinando elementos naturales e industriales. En 2017, fue incluido en la antología poética Nublado Variando a Parcial y en 2019 recibió el Premio Ceres por su documental Las Voces del Trueno. Ha colaborado en proyectos sociales, culturales y artísticos. En 2024, su cortometraje SOLES ganó el Best Mystery en el Arjuntala Film Festival.

“Piedra”

Alberto Hayden

Región Metropolitana

Documental falso de tipo video ensayo sobre una coreógrafa que, tras enterarse de padecer un cáncer terminal, comienza a fantasear con la idea de convertirse en momia. A partir de eso decide crear su última pieza de danza.

Alberto Hayden es docente y cineasta con experiencia en dirección, guión y montaje de ficción, documental y videoclip. Entre sus trabajos destacan la serie documental “Random” (2014-2015), el largometraje documental “Pangea” (In-Edit 2019), y el largometraje de ficción “Una Luz Negra” (BAFICI 2024). Actualmente trabaja en la codirección de la serie documental sobre teatro chileno “La Cuarta Pared” (Fondo Audiovisual 2024), y en la escritura de la novela de ficción “Glaciares” (Fondo del libro y la lectura 2024).

“Plasma”

Daniel Aspillaga

Región de Valparaíso

“Plasma” es un largometraje de ficción de estructura coral de 90’ minutos. Debido a su énfasis en las somatizaciones, se enmarca en el subgénero del Body Horror. Su objetivo es poner en discusión al cuerpo, que funciona como un elemento agenciador de los problemas estructurales de la sociedad.

Daniel Aspillaga es cineasta, compositor y profesor de música chileno de la PUCV. Ha compuesto bandas sonoras para teatro, televisión, instalaciones, performance, etc. Actualmente desarrolla su ópera prima “Plasma”, seleccionada en Mórbido Lab-SANFIC, Blood Window Lab-Ventana Sur (Premio NAFF/BIFAN), NAFF Project Market-Bifan, Confluencias-Ñuble Cine, Frontières Co Production Market-Fantasia/Marché du Film, entre otros. Actualmente post produce el videoclip “En la pupila revienta el mar”, de Antonio Monasterio Ensemble.

“Prisma”

Bárbara Guzmán-Galeb y Alejandra López Puebla

Región de Coquimbo

Videoinstalación inmersiva que reinterpreta las imágenes de los Kawésqar en el documental Patagonia (1910). Mediante un ejercicio de exploración audiovisual, Prisma cuestiona el imaginario colectivo instaurado por el lente europeo, reivindicando así las únicas imágenes existentes de este pueblo.

Bárbara Guzmán-Galeb es artista audiovisual, performer y Máster en Investigación Artística por la Universitat de Barcelona. Se ha presentado en Sónar Festival (España 2023), Premios Pulsar (Chile 2023), Festival In-Edit (Chile 2022), Espacios Resonantes (Chile, 2022), Nudo Festival (España 2022), Art Nou (España 2022), Avant Whatever (Australia 2020), The Now Now (Australia 2019) y Soft Centre Festival (Australia 2018). Actualmente es miembro de Varias, colectivo de mujeres audiovisuales de la región de Coquimbo.

Alejandra López Puebla es documentalista y dramaturga con estudios en Argentina (ENERC y Guionarte), Cuba (EICTV) y España (Máster en Documental Creativo, UAB, y Escena y Tecnología Digital, Institut del Teatre). Sus trabajos han sido seleccionados en AricaDoc, Vórtice, BoliviaLab, Femcine, Conecta y ARCA. Actualmente dirige los largometrajes “Anaís” y “La Reja Abierta”. Con la Compañía “Didascalía y Viceversa” (dramaturga, directora y creadora audiovisual escénica) ha llevado sus obras a Chile, Argentina y Uruguay.

“S.P.A.M (Soy Parte de Algo Muerto)”

Colectivo VlopCinema (Pavlo Mark y Estefanía Flores)

Región Metropolitana

“S.P.A.M” es una obra audiovisual multiformato que ficciona y recrea la oleada de estafas digitales y peticiones fraudulentas. A través de la manipulación de archivos y la recreación de escenas, este proyecto convierte los desechos digitales en una narrativa visual que explora su naturaleza engañosa.

Colectivo VlopCinema es un espacio de cine autogestionado formado en 2015 que aborda conflictos sociales a través del vídeo experimental, documental y el found footage. Desde sus inicios, destaca por su compromiso con la promoción y el acceso a un cine crítico, la formación de audiencias a través de talleres como “Cine reciclado y memoria” e “Intervención Metraje”. Uno de los pilares fundamentales del trabajo es la reapropiación e intervención del material fílmico desde una perspectiva estética y política.

Pavlo Mark es realizador y educador con más de diez años de experiencia en el área audiovisual, abarcando cortometrajes, videoclips, documentales y obras experimentales. Tiene estudios en Cinematografía y Cine Documental, integra el Colectivo VlopCinema desde 2015, que destaca por su innovación en metraje encontrado. Entre sus obras se encuentran “Compañero Mario No Existimos”, “Carta de Paula” y la serie web “Disidentes”. Actualmente, imparte talleres de cine para infancias y juventudes en el proyecto Territorio Cine.

Estefanía Flores Medina es actriz, pedagoga teatral y gestora cultural con más de una década de experiencia. Destaca en la gestión de proyectos culturales, educación y mediación artística, creando espacios inclusivos y sostenibles. Ha liderado iniciativas que fortalecen la identidad cultural y ha participado en diversas producciones teatrales y audiovisuales. Su trabajo integra arte y educación, impulsando la transformación social a través de la creatividad.

“Uno en el teléfono, dos en el dolor”

Diego china Fredes Ortiz

Región Metropolitana

Este es un proyecto mixto de documental y no-ficción, basado en los hallazgos de colecciones de cartas, fotografías y memorias que han sido abandonadas en la feria libre de Lo Hermida. En 13 ensayos conocemos estas historias y a través de secuencias no-ficcionadas las contextualizamos y buscamos el cómo y el por qué fueron abandonadas.

Diego china Fredes es realizador audiovisual, nace el 2000. Titulado de Cine y Televisión en la Universidad de Chile el año 2023, se ha desarrollado en las áreas de dirección, montaje y dirección de arte en diversos cortometrajes y videoclips. Colecciona objetos que encuentra botados en la calle y los resignifica en su arte. Sus principales amores son el collage, la fotografía, su gata Sacha y el cine de Tsai Ming-Liang.

mentoras

María Ignacia Court
Chile

Documentalista, artista medial y académica con foco en narrativas interactivas, XR y producción de documentales en múltiples plataformas. Co directora del premiado documental interactivo Proyecto Quipu, ganador de un Peabody Award, de la serie sonora El Estallido de las Cosas y co-productora/guionista de Volver a Casa: Madre VR, estrenados en Idfa, Sheffield Doc Fest, Ars Electronica. Es asesora de programación de Idfa Doclab y directora del Festival de Artes Verdes, Fav Sur.

María Belén Poncio
Argentina

Cineasta de Córdoba, Argentina. Sus obras Metro Veinte: Cita a Ciegas, Metro Veinte: La Serie, y Cuando Todo Arde se han presentado en festivales internacionales como Biennale di Venezia, Sundance, TIFF Next Wave, SXSW, Tribeca, BA-FICI, Guadalajara, entre otros, recibiendo premios en varias ocasiones. Actualmente se encuentra realizando la tesis del MFA en Cine de la Universidad de Nueva York gracias al apoyo de las becas TSOA y Maurice Kanbar.

**“Debajo de la piel
tecnológica: ética,
lenguaje y activismo”**
Joseph Cutts
UK

Artista visual, curador internacional y programador de cine radicado en Sheffield, Reino Unido. Su práctica artística se basa en su investigación sobre sustancias y tecnologías cotidianas, reflejando sus propiedades complejas desde una perspectiva ecológica, impulsada por su origen, la producción y el proceso.

Sus instalaciones se han exhibido en colecciones junto con obras de Cornelia Parker, Naum Gabo, Bridget Riley y Victor Burgin, así como en respuesta a obras de los maestros de Bahuahus Marianne Brandt y László Moholy-Nagy. Cutts ha trabajado anteriormente en el Reino Unido y a nivel internacional como comisario de S1 Artspace; curador y asesor artístico del Instytut Adama Mickiewicza, Varsovia, y curador y director del Programa Alternate Realities de Sheffield DocFest.

En esta clase magistral, Cutts ofreció una visión general de su trabajo de comisariado, incluidos los aprendizajes de la curaduría de tecnologías modernas y nuevos medios en un contexto más amplio de artes visuales, el impacto y las connotaciones de realizar giras de ese contenido en el extranjero, por las Américas, y los desafíos asociados que surgen en una era de tecnología en rápido desarrollo. También ahondó en su investigación artística a largo plazo sobre el ciclo y la formación de los desechos electrónicos, el potencial de los hiperacumuladores, el programa internacional de reciclaje Traces of a Cathode y la realización actual de una residencia de investigación de dos años en Forma HQ, en Londres.

“De lo real a lo virtual”
Natalia Cabrera
Chile

Comunicadora audiovisual, artista medial y docente iquiqueña enfocada en narrativas interactivas y XR. Actualmente reside en Barcelona y su trabajo abarca documentales, instalaciones interactivas, mundos virtuales y aplicaciones de realidad aumentada.

Ha trabajado en el documental de realidad aumentada Memorial Rocas AR y dirigió Hypha, experiencia de realidad virtual sobre el mundo fungí, estrenada en Sundance 2020. Actualmente co-dirige la segunda entrega de Symbiotica, experiencia de realidad aumentada multiusuario sobre la vida simbiótica del líquen, en el marco de la residencia Spatial Affairs de Hek Besel y MAP Bangalore.

En base a la selección de proyectos, Natalia elaboró una clase con foco en la exploración de tecnologías XR como dispositivos artísticos, haciendo un recorrido por sus trabajos de realidad virtual y realidad aumentada con múltiples usuarios, justamente sobre la vida simbiótica del líquen, adentrándose además en los canales de distribución e impacto de este tipo de proyectos.

**Corporación Chilena
de Video y Artes
Electrónicas**

Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual y por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.