

Xperimenta'09. Monólogos del cine experimental

2009-04-05 10:35:06

Entre los días 26 de Febrero y 1 de Marzo de 2009 tuvo lugar en el CCCB de Barcelona la segunda edición de [Xperimenta](#), unas jornadas dedicadas al estudio y el debate del cine experimental. Este encuentro nació en 2007 bajo la dirección de **Antoni Pinent** y **Miguel Fernández Labayen**, con motivo del quinto aniversario de la creación de los programas [Xcèntric](#).

El núcleo del evento se planteó en torno a una serie de mesas redondas, a las que las distintas sesiones de proyección programadas debían servir de apoyo/complemento; unas veces ampliando e ilustrando los temas tratados y otras presentando la obra de los artistas intervinientes. Entre los participantes en las distintas mesas y encuentros pudimos disfrutar de figuras de nivel internacional como **Peter Tscherkassky**, **Gunvor Nelson**, **Abigail Child** o **Craig Baldwin**, así como de otras quizá menos conocidas, pero no menos interesantes como **Lisl Ponger**, **Claudio Caldini** y **Duncan Reekie**.

El discurso de inauguración corrió a cargo de **Yann Beauvais**, cineasta, crítico y confundador junto a **Miles McKane** en 1982 de la cooperativa/distribuidora Light Cone. Bajo el título de *From Scratch?* (1) (traducible como “¿de cero?”, pero que también hace referencia a las ‘Scratch Projection’ que Beauvais comisaria), Beauvais leyó un denso discurso, fundamentalmente crítico contra la visión canónica del cine experimental, tocando temas como la ‘categorización’ del cine de vanguardia, su conversión en un género ‘acomodado’, la censura y el exceso de producción audiovisual, o la visión de la historia del cine experimental paralela al desarrollo de la economía occidental. Beauvais dio un ejemplo de ruptura respecto a este canon defendiendo la obra del cineasta e impulsor del tropicalismo **José Agrippino de Paula**, del que pudimos ver un extracto de su filme *Hitler no Terceiro Mundo* (1969).

Tras la charla inaugural se dio inicio a la primera de las mesas redondas, ‘Mujeres y cine experimental’, que trataba de unir en diálogo a tres mujeres cineastas de muy distinto corte: Gunvor Nelson, Abigail Child y **Laida Lertxundi**. Las diferencias entre las participantes se hicieron evidentes desde la presentación que hizo cada una de sí misma y de su obra a través de una pequeña pieza (*Tree-line*, *Perils*, y *Footnotes to a house of love* (fragmento), respectivamente). La disparidad tanto generacional como de personalidades, el origen y el diferente enfoque que cada una toma en su obra no proporcionaron un diálogo fluido a la mesa.

La primera jornada se cerró con la proyección de [Mock up on Mu](#) (2007), último vástago de la mente de Craig Baldwin. *Mock up on Mu* es una delirante historia sobre la militarización del espacio exterior, protagonizada por figuras de la escena newage nortamericana como **Marjorie Cameron** y **L. Ron Hubbard** (escritor de sci-fi y fundador de la Cienciología; aquí interpretado por un histriónico **Damon Packard**). Baldwin lleva la doctrina del fair use a los límites, pasando del uso de obras de serie Z de sus películas iniciales, a la inclusión de metraje de **Alfred Hitchcock**, **Roger Corman** o **Kenneth Anger**. Pero la película se revela como excesivamente densa y no supone un avance respecto al resto de la producción de Baldwin.

La segunda jornada se inició con una open class sobre found footage (o preexisting footage según Bruce McClure) con la presencia de Craig Baldwin y Peter Tscherkassky, moderados por **Antonio Weinrichter**.

Dos concepciones completamente distintas del cine discutiendo sobre las posibilidades que ofrece lo que en sí no es más que una técnica, pero que ha surgido como un género en sí mismo. La open class se inició con un debate abierto por Weinrichter y finalizó con la proyección de diversas obras de autores españoles que fueron comentadas por Baldwin o Tscherkassky, en función de la 'afinidad' que planteaban con su obra. El formato resultaba un poco incómodo ya que parecía un examen a los participantes, pero nos permitió ver obras muy interesantes realizadas aquí como *Minnesota 1943* de **Toni Serra**, una obra colectiva realizada por los alumnos de la Escola Massana y [Profanaciones](#) de **Oriol Sánchez**.

La tarde del viernes se centró en la mesa sobre 'Lineas de creación', moderada por **Esperanza Collado**, en la que se pudo contrastar cinematografías tan distintas como las de Lisl Ponger, Claudio Caldini y Peter Tscherkassky. Se trataron temas tan diversos como los orígenes de cada uno en el cine experimental, las distintas relaciones que plantean entre música e imagen y la posición de cada uno respecto a los medios de distribución digital. La mesa redonda más dinámica fue sin duda la concerniente a 'Reescrituras de la historia del cine experimental', con la presencia de **Eve Heller**, **Peter Thomas** y **Michael Zryd**. Una mesa, sin embargo, en la que no hubo realmente debate en cuanto a posturas contrapuestas: es admitido de forma general que la actual concepción de la 'historia' del cine experimental se centra casi exclusivamente en el cine americano, y aún dentro de este, sólo en una serie de figuras, de indudable importancia pero cuya 'luz' oscurece la obra e influencias de otros muchos cineastas. Así, por ejemplo, el moderador John Sundholm relataba las dificultades que supuso su investigación sobre la escena experimental sueca, y su sorpresa al encontrarse con una producción abundante y de calidad, pero que no había sido recogida en museos y galerías nacionales, al contrario que las obras del canon oficial norteamericano.

Ante la pregunta que Eve Heller lanzó a la audiencia sobre el cine experimental español, pudimos conocer la excelente noticia de la preparación para el próximo mes de mayo de un ciclo itinerante de cine experimental y videoarte español compuesto de seis programas, que agruparán 54 piezas desde los años 50 hasta la actualidad. Irá acompañada además, de una edición en DVD de parte del programa. Desgraciadamente, el libro que debía acompañar el proyecto tuvo que ser cancelado por falta de presupuesto. Los impulsores daban cuenta de ésta y otras dificultades que artistas y museos habían planteado para la distribución de las obras.

La última de las mesas redondas nos llevó por el espinoso camino del 'Activismo y compromiso político', de nuevo con unos componentes dispares: **Lisl Ponger**, comprometida en lo fílmico y lo real con la defensa de los derechos de los inmigrantes; Duncan Reekie, impulsor de un movimiento de cine amateur alejado de las instituciones (Exploding Cinema); y Craig Baldwin. Aunque el moderador, **Alberte Pagán**, intentó encaminar el debate, cada participante pronunciaba su propio discurso, a veces alejado del tema de la mesa.

La noche del sábado nos trajo la *projection performance* de **Bruce McClure**, *This living hand*, un ejemplo del 'cine sin cámara' más paracine realizado mediante la combinación de tres proyectores de 16mm, corriendo loops de celuloide en diversos ciclos de fotogramas blancos/negros. El efecto producido es difícil de explicar en palabras: es una experiencia como pocas, a ratos fascinante, en la que se disfruta tanto del 'espectáculo' en sí, como de la observación del artista durante su ejecución.

A pesar de que ciertas mesas redondas no funcionaran (y echo la 'culpa' al planteamiento de tema y participantes), la valoración personal de estas jornadas es satisfactoria. El formato y la escasez de tiempo de un evento de estas características hacen que normalmente se generen más preguntas que respuestas en los temas que se tratan, pero esto es positivo. Xperimenta'09 ha sido un punto de encuentro entre cineastas y público que ha permitido descubrir un cine ya de por sí de muy limitada, o imposible, distribución. Y para los seguidores del cine experimental ha servido para conocer que hay otro cine y otras cuestiones relevantes además de la 'historia oficial'.

- - - - -

(1) From scratch? - [Texto de la conferencia de Yann Beauvais](#) en el CCCB de Barcelona, 26/02/09. En inglés.