

Del éxtasis al arrebató

2009-11-12 10:40:24



El pasado 7 de Octubre se publicó la largamente esperada recopilación *Del éxtasis al arrebató*, un pack de dos DVDs editado por [Cameo](#) que agrupa 31 cortometrajes experimentales realizados en España en el último medio siglo, con casi 4 horas de material. Esta edición nace a modo de catálogo de la retrospectiva itinerante *Del éxtasis al arrebató. 50 años del otro cine español*, producción conjunta del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ([CCCCB](#)) y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior ([SEACEX](#)) y que recorrerá diversos países durante los próximos tres años. Ambos, retrospectiva y DVDs representan una oportunidad única de recuperar ese cine limítrofe, desconocido, ese cine “en perpetuo estado de embrión” en palabras de **Eugeni Bonet** y **Manuel Palacio**.

El subtítulo del pack anuncia claramente sus intenciones: *Un recorrido por el cine experimental español*. “Un recorrido”, uno entre los muchos posibles, innumerables combinaciones que se pueden plantear. Si bien el concepto de “cine experimental” puede abarcar una gran diversidad de creaciones e intenciones, este recorrido se traza por un terreno estrecho y delimitado. Las obras que contienen estos DVDs proceden, al menos en su mayoría, de una intención de experimentación e investigación de la imagen en movimiento por sí misma, apartándose de muchas otras propuestas, no por ello menos válidas pero que se adentran en otros géneros como el documental. Basta una breve ojeada comparando los contenidos de la retrospectiva y la edición-catálogo para darse cuenta de los distintos ámbitos en los que se mueve: la retrospectiva es mucho más abierta tanto en los “géneros” (hablamos ya del “otro cine”) como en los formatos, incorporando obras realizadas en vídeo.

El viaje cronológico que nos presenta el pack se inicia con *Film Experiencia I. Base teórica: Interactividad del espacio plástico* (1957) del grupo multidisciplinar **Equipo 57**, un experimento sobre el espacio-color descrito en su Teoría de la interactividad a partir del filmado de distintas pinturas de gouache realizadas por el equipo. Una pieza que encuentra su contrapunto en *Pintura 1962-1963* (1962-63) de **Ton Sirera**, que utiliza también el filmado de la evolución de una pintura para trasladar sus investigaciones sobre la pintura abstracta a la imagen en movimiento. La relación entre pintura y cine es la temática predominante en muchas de las piezas del DVD, desde los ejemplos anteriores con pintura filmada, hasta aquellas que utilizan el fotograma como lienzo, como *Exp.nº 1* (1958) y *Exp.II* (1959) de **Joaquim Puigvert**, los *Ritmes cromàtics* (1978) de **Jordi Artigas** (ambos con claras influencias de **McLaren**) o la transformación del lienzo en celuloide que realiza **Antoni Pinent** en *GIOCONDA/FILM* (1999). Un efecto similar al de la pintura logra **Manuel Huerga** en *Brutal ardour* (1979), a través de la refilmación y ralentización de la imagen, de la exploración del fotograma, similar a *Tom Tom the piper's son* de **Ken Jacobs**.

Los ejemplos más claros de una influencia estructuralista los tenemos en *Photomatons* (1976) de **Eugeni Bonet**, cuyo trabajo con el fotograma a fotograma, la doble proyección y el uso del sonido nos acercan al estado de alienación de la ciudad; y en *Boy meets girl* (1978) de **Eugènia Balcells** donde contrapone las imágenes tópicas de hombre y mujer extraídas de los medios de comunicación. *Travelling* (1972) de **Lluís Rivera** nos lleva a una reflexión sobre el propio cine y su proceso de creación, mediante el recorrido por los elementos tanto humanos como técnicos que lo hacen posible. Se trata de un trabajo cercano a la línea estructuralista, que encuentra su paralelo en la más reciente *Farce sensationnelle!* (2004) de **Laida**

Lertxundi, centrada en el binomio esencial cámara-cineasta. *BiBiCi Story* (1969) de **Carles Durán** y *Miserere* (1978) de **Antoni Miralda** y **Benet Rossell** se mueven en el terreno de la performance. La obra que cierra el pack *Copy Scream* (2005) de [Oriol Sánchez](#), es un trabajo sobre la superficie y la textura, a través de la repetición/refilmación en Super-8 de una animación mediante fotocopias.

La edición que ha realizado Cameo está bastante cuidada, destacando que se haya planteado como bilingüe castellano-inglés, tanto en presentación, textos, como menús. La calidad de imagen de las obras en general es excelente, a excepción de las piezas minimalistas de **Juan Buñill**, y en menor medida, *Brutal ardour*. Ello se debe a que muchas de las obras han sido restauradas, gracias sobre todo al trabajo realizado por la [Filmoteca de Catalunya](#). Hubiera sido de agradecer que la edición estuviese acompañada de un libro con textos escritos expresamente para ella, y no el conjunto de retales que lo forman. Estos no logran dar más que una visión fragmentada de las obras, referencias esquivas desde otros contextos, muchas veces repitiendo el mismo fondo con distintas palabras.

El contenido de *Del éxtasis al arrebató* hubiera podido ser muy distinto si no se hubiese encontrado con bastantes problemas de acceso a los materiales. Ciertas ausencias se deben a la preparación de otras retrospectivas sobre los autores; otras, a un desmesurado interés comercial o el rechazo al visionado fuera de su formato original. El hecho de que dos obras como *Espectro siete* e *Impresiones en la alta atmósfera* ambas de escasos minutos de duración, sólo estén presentes como fragmentos “seleccionados por el autor” nos da una clara señal de las reticencias de algunos artistas a ver publicada su obra en un medio para “consumo de masas” como es el DVD. Donde esta selección resulta más cuestionable, y es más evidente la subjetividad de los comisarios es al considerar las obras más recientes: los últimos veinte años apenas dan para media docena de filmes, y alguno de ellos desmarcados de la línea experimental.

Una de las históricas lacras del cine español, a diferencia de otros países europeos, ha sido la carencia de medios tanto de producción como de distribución. Es muy difícil tener acceso a estas obras en su formato original, bien por su dispersión en filmotecas, más recientemente por museos y galerías, y muchas veces en manos de los propios autores; o bien por la falta de locales interesados en mostrar este cine de una forma continua, especialmente fuera de las grandes ciudades. Además de no contar con la presencia, ya sea de instituciones públicas o privadas, que tengan los medios y el interés de realizar una labor efectiva de promoción (salvo la honrosa excepción que representa [Xcèntric](#), a través de su programa de proyecciones y del archivo multimedia). Por ello, esta iniciativa representa un auténtico hito al acercar este tipo de cine al ciudadano, hacerlo accesible, e incluso permitir que este pueda ser utilizado como material de enseñanza.

Una edición como la que tenemos en las manos nace, sólo puede nacer, como un producto incompleto. Sería muy preocupante que se lograra condensar esos 50 años del “otro cine español” en un recopilatorio tan exiguo, sin dejar nada fuera, sin suscitar ninguna crítica. Esta selección está lejos de ser un canon del cine experimental español, sólo puede verse como un primer paso, una piedra fundamental sobre la que construir.