

Antonio Weinrichter

La reciente edición del cofre *Del éxtasis al arrebatado*. Un recorrido por el cine experimental español pone sobre el tapete la cuestión del acceso a este tipo de cine. Tradicionalmente, dicho acceso ha sido nulo, fuera de los circuitos más bien marginales en los que ha solido exhibirse: unos cuantos "templos" en ciertas ciudades cosmopolitas, un puñado de festivales especializados y –en menor medida– las salas de la institución artística. El que sea una práctica cinematográfica habitualmente no narrativa no ha facilitado las cosas, ciertamente, y los críticos suelen interesarse sólo por el cine de ficción comercial, lo que ha reforzado el carácter endogámico que la vanguardia ya tiene de por sí. La situación ha cambiado, como no podía ser menos, con el advenimiento de la cultura del DVD, que no sólo ha convertido en secundario el problema de la exhibición, sino que ha propiciado la exhumación y edición en condiciones de este tipo de cine más allá de sus circuitos habituales. Hoy en día los medios de comunicación siguen ignorando su existencia, pero quien quiera asomarse a esta rica y proteica tradición ya puede hacerlo con el único riesgo para su bolsillo.

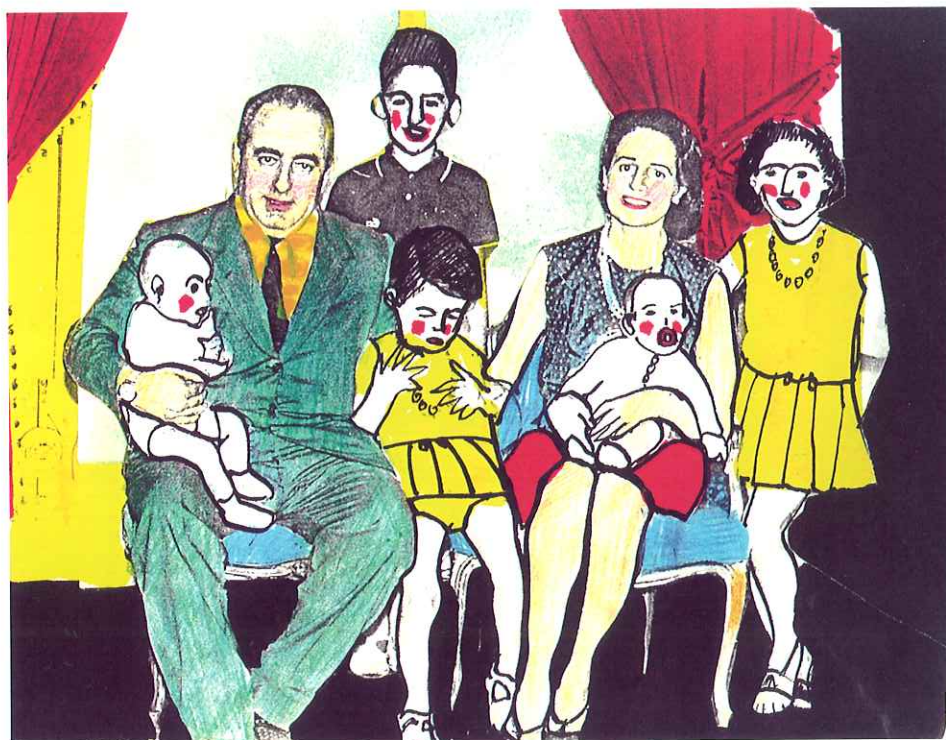
Como ocurrió en su momento con la cultura del CD, que sirvió inicialmente para poner en orden determinados movimientos musicales más o menos oscuros, lo primero que cabe reseñar es una serie de antologías de carácter general o transversal. El sello Kino (www.kino.com) abrió el fuego con una edición llamada simplemente *Avant-Garde*, que ya lleva tres entregas dobles que se alimentan fundamentalmente de los fondos del distribuidor Raymond Rohauer. El primer volumen, centrado en la vanguardia histórica –esencialmente producida en Francia– de los años 20 y 30, ofrecía la oportunidad de revisar (o, con mayor frecuencia, de ver por vez primera) títulos seminales de Man Ray, Hans Richter, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Jean Epstein, Germaine Dulac, etc., así como de descubrir figuras como la del gran Dimitri Kirsanoff. Los dos siguientes volúmenes ampliaban la operación de rescate al cine experimental americano de posguerra (Willard Maas, Marie Menken, Gregory Markopoulos, Sidney Peterson y el primer Brakhage), además de repescar títulos franceses de Jean Mitry, la sinfonía urbana de Alberto Cavalcanti o el no-

torio film-manifiesto del letrista Isidore Isou. Como anteriormente el cine *underground USA*, por ejemplo, sólo circulaba (en ciertos círculos) en copias VHS –ilegales por lo demás– que iban perdiendo definición a cada nueva generación de copiado, puedo dar fe de que la mejora a la hora de enseñar este cine en las aulas fue incommensurable.

Otra gran antología es *Unseen Cinema* (www.image-entertainment.com) que exhu-

trega de la serie, también muy recomendable, *Treasures from the American Film Archives*) y, *last but not least*, la primera edición del *Ballet Mécanique*, de Léger, con la cacofónica partitura original, raramente oída, de George Antheil.

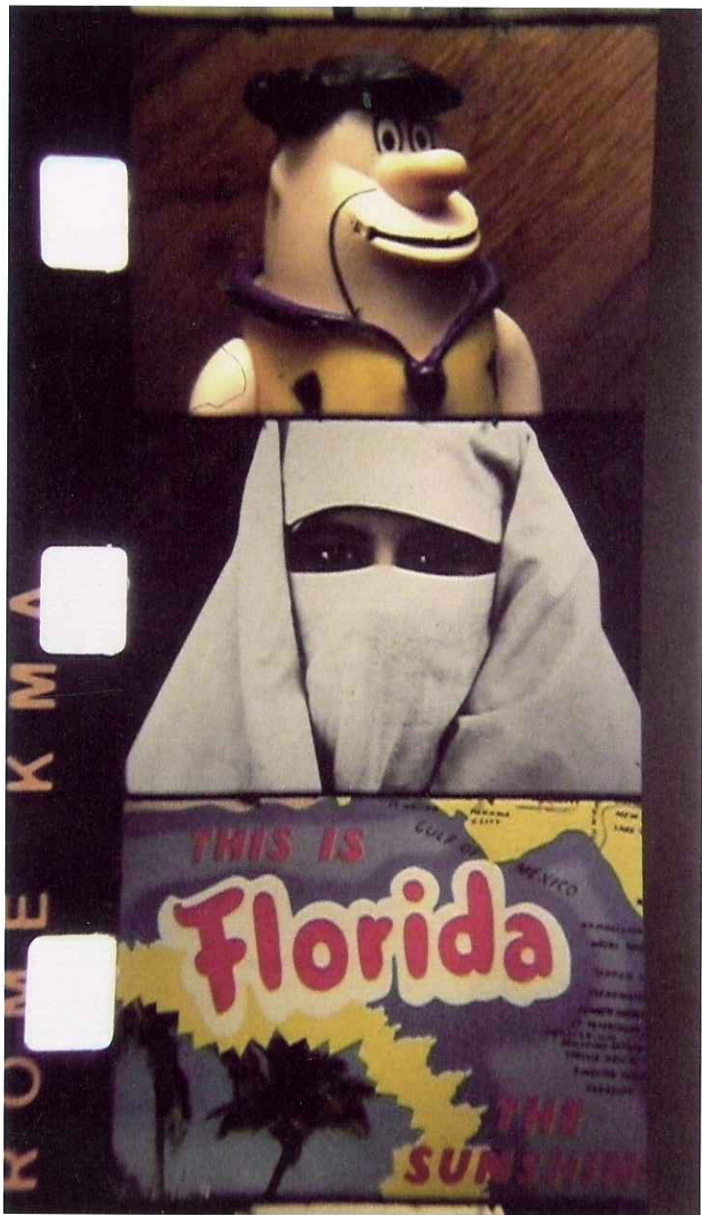
Otra iniciativa editorial de carácter antológico, si bien se materializa en discos dedicados por separado a los diferentes cineastas, es la emprendida a partir de 2004 por el se-



Isabel Herguera. *Spain Loves You*, 1988

maba la primera vanguardia norteamericana, entre 1893 y 1941. Como sugiere este amplio espectro de fechas, el comisario Bruce Posner aplicó un concepto demasiado laxo de vanguardia a la hora de situar en la cartografía histórica del cine la primera oleada de experimentalismo yanqui, y numerosos historiadores así lo expresaron en sus reseñas de esta edición. Pero sus siete nutridos DVDs contienen tantos tesoros que este tipo de críticas, bien fundadas, no deben disuadir a nadie de hacerse con el cofre: organizados temáticamente (*Light Rhythms*, *Picturing a Metropolis*, *Inverted Narratives*, incluso hay un *Viva la Dance*), ofrecen la oportunidad de ver las primeras sinfonías urbanas en torno a Nueva York, las inefables secuencias de *montage* de Slavko Vorkapich, muestras del surrealismo americano (si bien la pieza más famosa de esta escuela, *Rose Hobart*, de Joseph Cornell, hay que buscarla en otra parte, en la cuarta en-

llo Index (www.index-dvd.at) para hacer accesible la rica tradición de la vanguardia cinematográfica austriaca, menos publicitada que la francesa o la americana, pero que consta de varias figuras señeras. El más famoso de todos, Peter Kubelka, no aparece precisamente en el catálogo de Index, quizá por decisión propia, pero un Peter Tscherkassky, que se dobla en cineasta y teórico de la vanguardia, le reconoce junto con Kurt Kren como el patriarca de esta escuela nacional (es Kren, con sus *Action Films* y sus *Structural Films*, quien inaugura la colección). Se han publicado discos que permiten acceder a la obra de Mara Mattuschka, Peter Weibel, Lisl Ponger y la videoartista VALIE EXPORT. La fundamental aportación austriaca a la estética del *found footage*, o cine de apropiación, se documenta con las ediciones dedicadas a Dietmar Brehm, Gustav Deutsch, Martin Arnold y el mencionado Tscherkassky. Estos dos últimos son los cine-



David Domingo.
Súper 8, 1997

astas más programados y conocidos de esta tendencia: *The Cineseizure* (Arnold) y *Films from a Dark Room* (Tscherkassky) ofrecen dos de las mejores muestras para entrar en contacto con el cine materialista de materiales encontrados.

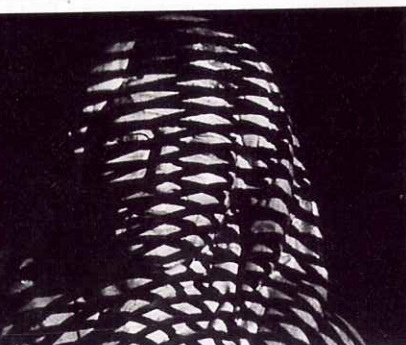
El más veterano sello francés Re:VoiR (www.re-voir.com) ha sido durante años una marca de referencia. El purista empeño de su propulsor Pip Chodorov en editar sobre todo en formato VHS para no tergiversar la experiencia estética de visionar obras que a veces juegan con el *single frame* (la manipulación fotograma a fotograma), se ha visto paliado recientemente al anunciar la edición en DVD (hoy en día, casi el único formato disponible en muchas plazas) de obras como la formidable serie de film-diarios de Jonas Mekas, los cortos de Len Lye o la legendaria pieza es-

tructural de Tony Conrad *The Flicker*. Otros monumentos de la tradición vanguardista, como *Dog Star Man*, de Brakhage, *Tom Tom the Piper's Son*, de Ken Jacobs, o los *collages* animados de Robert Breer y de Harry Smith, siguen sin embargo accesibles sólo en VHS. Curiosamente, el razonable reparo de Chodorov a la uniformización visual de la digitalización de piezas tan delicadas se ha visto desmentido (quizá sea una cuestión del dinero empleado en el proceso) por la primorosa edición en un doble DVD del famoso sello Criterion de 26 piezas de Stan Brakhage, muchas de ellas pintadas a mano sobre el celuloide: el doble DVD *By Brakhage* no agota el *corpus* (cerca de 400 títulos) del maestro americano pero nos saca del limbo en el que vivíamos respecto al artista más citado en las historias del cine experimental americano.

El otro peso pesado (al menos, con mucha mayor presencia mediática) de dicho cine es Andy Warhol, de quien sólo conocemos la edición por parte del sello Raro Video (www.raro-video.com), de un cofre de seis discos con piezas tan fundamentales como *Chelsea Girls*, *My Hustler* y *Lonesome Cowboys*, que ofrece estas verborreicas obras solamente con subtítulos en italiano. De nuevo, como con Brakhage, es una parte pequeña del *corpus* total pero es mucho más de lo que teníamos antes. El tercer miembro de la cúpula estelar del *underground*, si bien con bastante menos peso específico, es Kenneth Anger, quien ha sido objeto de una cuidada edición de sus "obras completas" por parte del sello Fantom (www.fantom.com). Saltando en el tiempo hay que reseñar la existencia del sello The Other Cinema (www.othercinemadvd.com), del californiano Craig Baldwin: además de presentar su filmografía (*Tribulation 99*, otra cima del *found footage*), ha editado sugestivas antologías de material oscuro.

El British Film Institute (www.bfi.org.uk) ha iniciado una política de documentación de este cine alternativo, que abarca desde *Dreams that Money Can Buy*, el film colectivo orquestado en 1946 por Hans Richter con Léger, Duchamp, Ernst y Calder (y que vino a certificar la defunción de la vanguardia clásica), hasta las piezas contemporáneas de la videoartista Eija-Liisa Ahtila. Han editado también dos fascinantes volúmenes con los primeros cortos –y un larguísimo metraje– de Peter Greenaway, y sendas antologías de dos maestros de la animación experimental, los hermanos Quay y el maestro checoslovaco Jan Svankmaier. Entrando ya en un terreno fronterizo entre la tradición experimental y el videoarte (el mismo terreno interdisciplinar en el que se mueve el sello francés Lowave), hay que reseñar la oferta de sellos como Women Make Movies (www.wmm.com), con énfasis en el cine militante, o Video Data Bank (www.vdb.org); éste último permite acceder a la obra de Sadie Benning (la obra de su padre, el histórico James Benning, es sin embargo de mucho más difícil acceso), Peggy Ahwesh, Elisabeth Subrin, o los *Hotel Diaries* del británico John Smith.

Normalmente en este tipo de repasos se suelen acabar lamentando las lagunas existentes en el mercado español. Pero ése no es el caso, gracias al cofre que mencionábamos al comienzo. *Del éxtasis al arrebató* ofrece piezas de figuras renombradas como Iván Zulueta,



Val del Omar. Fuego en Castilla, 1958-1960

Javier Aguirre, Sistiaga (quien sólo permitió que se ofreciera un fragmento de su pieza) o Val del Omar; incluye otras más oscuras, pero igualmente históricas, de Equipo 57, Joaquín Puigvert o Manuel Huerga; y llega hasta la generación actual con Oriol Sánchez y Laida Lertxundi, en un recorrido que permite restituir la noción de que aquí ha existido también una tradición experimental. Más aún, algunas figuras faltan en esta antología porque se está preparando una edición por separado de su obra (caso de Pere Portabella), lo que parece indicar que algo está cambiando. Es cierto que la mayoría de las referencias anteriores que hemos ido desgranando en este repaso siguen siendo "de importación" (de ahí que hayamos incluido la dirección en la red de los diversos sellos) pero eso no debe ser un obstáculo en este mercado global. Hablando de lo cual, de Internet ni hablamos, pero ya se sabe que todo está en la red. Incluso el cine experimental.



JAVIER PULIDO

"TRAFICO DE AMANECERES"

DEL 27.11.09 AL 02.01.10



SÁBADO 19 DE DICIEMBRE A LAS 19 HORAS

LA RIBOT

PRESENTA SU PERFORMANCE "LAUGHING HOLE"

MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO CONTEMPORÁNEO - SANTANDER
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
OBRA SOCIAL CAJA CANTABRIA

www.delsolst.com / info@delsolst.com

CALLE DEL SOL 47 / SANTANDER 39003
TELÉFONO 0034 942 222 120

