

Jueves 10 de febrero, 20 h AUDITORIO

Still Moving. New York año cero

La idea de esta sesión se origina en *El carrer*, de Joan Colom, una de las pocas obras maestras del cine documental español, un film en sintonía y que no desmerece del mucho más célebre *In the Street* de Levitt, Loeb y Agee: un verdadero film de *amateur*, que capta la vida al improviso, entre la aspereza y la desolación de la época y la emocionante vitalidad de los rostros y las expresiones en bruto. Este programa es un recorrido por el lugar en que el cine y la fotografía se encuentran, sobre todo en los cincuenta, cuando algunos fotógrafos americanos cogieron cámaras de 16mm para proseguir sus búsquedas visuales a partir de la improvisación.

Weegee's New York, Arthur "Weegee" Felling, USA, video, 1954, 20', **Under Brooklyn Bridge**, Rudy Burckhardt, USA, 16 mm, 1954, 15', **What Mozart Saw on Mulberry Street**, Joseph Cornell y Rudy Burckhardt, USA, 16 mm, 1958, 6', **Pestilent City**, Peter Emanuel Goldman, USA, 1965, video, 16', **Meditations on Revolution, Part V: Foreign City**, Robert Fenz, 2003, 16 mm, 32'

Proyección gratuita en el HALL: *El carrer*, Joan Colom, video, 1960, 30' (16 h a 20 h – en loop)

El film de Weegee sobre Nueva York –uno de esos filmes semiocultos, muy orillado respecto a su libro *Weegee's New York*- traza el movimiento de ida y vuelta de la sesión: en su primera parte es un retrato muy estilizado, reflejado, casi abstracto, de la ciudad nocturna, forzando los colores fotosensibles; en la segunda, es un montaje de planos naturalistas, voyeuristas y retratos cercanos de niños, amantes o de la multitud que se agolpa en la playa de Coney Island. La óptica de la cámara transforma lo real, sea hacia la abstracción o hacia lo figurativo. Los filmes de Burckhardt, Cornell y Goldman – otro gran cineasta americano, hoy olvidado- nos llevan del lirismo a la crudeza y la ebria energía del retrato urbano. Era un tiempo en que la cámara podía estar a la vez presente y oculta, porque la gente, en las grandes ciudades, reaccionaba con una espontaneidad y calidez que hoy parece perdida, de otra época.

La última película es la sobrecogedora quinta parte del ciclo *Meditations on Revolution*, de Robert Fenz, donde la cámara "toca" la ciudad en una improvisación virtuosa de ritmos vibrantes, un imaginario *travelling* continuo y progresivo al borde de la ciudad nocturna, una reinterpretación original de las posibilidades de la sinfonía urbana. Entre los filmes americanos que he visto en los últimos años, es uno de los mejores, más misteriosos y esplendorosos, y me atrevo a decir que para muchos espectadores que no hayan tenido ocasión de ver antes ningún film de Fenz, será el descubrimiento de un cineasta de primer orden.

Sobre Rudy Burckhardt

Burckhardt, que emigró de Suiza en 1935, es difícil de clasificar dentro de la tradición de la fotografía de calle de Nueva York. Era un fotógrafo impaciente, que realizaba pocas instantáneas incluso ante sujetos inmóviles, y muy descuidado en el revelado (muchos de sus negativos quedaban rayados). La fotografía no fue su único medio: también pintaba y hacía cortometrajes líricos en 16 milímetros sobre la ciudad. Sus primeros trabajos se han comparado a los de Walker Evans y Berenice Abbott, aunque sin su conciencia social o histórica. [...] Burckhardt no se propuso hacer fotografías y películas documentales, pero algunas de sus vistas arquitectónicas han inmortalizado barrios que actualmente están terriblemente aglomerados o muy transformados. [...]

Karen Rosenberg, New York Times, 1 de febrero de 2008

Pestilent City

En 1964, Goldman hizo dos cortometrajes, cada uno de cuatro minutos de duración: *Recommended by Duncan Hines*, “una comedia muda acerca de una cena muy formal celebrada bajo las luces del metro”- y *Night Crawlers* (a veces llamada *Night Life*), un film rodado por entero con negativo, al igual que los trabajos pioneros de Eugène Deslaw en 1930. Goldman editó entonces los rushes de *Night Crawlers* en el principio y el final de *Pestilent City*, una elegía dantesca de 16 minutos. El retrato crítico de Nueva York constituido por *Recommended by Duncan Hines*, *Night Crawlers* y *Pestilent City* se perfeccionó después, en la ficción filmada entre 1962 y 1965, *Echoes of Silence*. Los films saturninos de Goldman describen una naturaleza invivible y representan una desesperación que a la vez es documental, reflexiva e impulsiva. [...] *Pestilent City* recorre Manhattan de sur a norte, y va de Times Square a Harlem, encontrando en el camino cada vez más pobreza, violencia, ira y embriaguez trágica. En este mundo, la soledad es absoluta, la crueldad es ordinaria y la miseria es la única posesión común. El áspero blanco y negro, el silencio, la hipnótica y puntillista filmación de los cuerpos, las miradas y gestos incapaces de contactar con otro cuerpo... Todo eso elabora un *heroísmo de la inmanencia*. Pero el cine de Goldman nos lleva más allá incluso de la más oscura melancolía, porque nada se pierde o se da, a excepción del apetito. Tal sensualismo furioso nos devuelve a las concepciones más oscuras del mundo perceptible, sobre todo de Giordano Bruno: “¡Oh, perros de Acteón, oh bestias ingratas, que yo dirigía hacia el refugio de mi diosa, volvéis a mí sin ninguna esperanza”.

Nicole Brenez, *À propos de Nice and the Extremely Necessary*, Permanent Invention of the Cinematic Pamphlet, *Rouge*, 2005

Meditations On Revolution: Part V. Foreign City es un estudio de Nueva York como lugar de inmigración y desplazamiento. Es una meditación sobre la revolución en el espacio urbano. Sus imágenes abstractas en blanco y negro y los sonidos reales, con o sin sincronía, creando un paisaje extranjero mágico. La reconstrucción de Nueva York a través de un mapa imaginario de la ciudad construye una sensación. La película tiene una cualidad atemporal y anónima hasta que se da voz al artista y músico de jazz Marion Brown. *Robert Fenz*

La película de Robert Fenz es un poema cinematográfico que recorre los barrios más mugrientos de Nueva York, particularmente de noche, y mediante un viaje en metro

llega hasta Harlem. Las imágenes acumuladas y la banda sonora crean un retrato de Nueva York como una ciudad misteriosa y extraña, de poder siniestro e inquietud incesante. En el centro de la película hay un monólogo autobiográfico que el veterano músico de jazz Marion Brown pronuncia con voz entre orgullosa y fatigada. Sus experiencias y su música se funden con las imágenes urbanas para crear una íntima y lenta danza, en la que el arte y la ciudad se colapsan entre sí como una pareja cansada al final de un maratón de baile. *Stephen Holden, New York Times, 18 de octubre de 2003*

El Carrer, de Joan Colom

Alemania Año 0 (1947), de Roberto Rossellini, representa la respuesta de la fotografía documental y el cine neorrealista, a partir de los años cincuenta, a la crisis de valores de la posguerra europea. La ciudad devastada por la guerra refleja la necesidad urgente de confrontar históricamente la realidad. Esta nueva experiencia de la ciudad alejada de la inocencia y la retórica, que determina una profunda transformación del espacio público, se muestra de otro modo en *El carrer* (1960), de Joan Colom, una prolongación cinematográfica de su obra como fotógrafo. Su trabajo huye de los convencionalismos narrativos propios del cine de ese momento, mostrando la película como una obra intencionadamente no acabada, en la que el ritmo es propuesto por una serie de bloques figurativos y temáticos. Lejos del realismo, las imágenes tienen un marcado carácter subjetivo que nos ofrece “tanto un mundo diferente al que mirar, como un lugar ‘otro’ desde el cual mirarlo”. *Presentación colección Macba 2005*

Programación: Gonzalo de Lucas y Núria Esquerra

Próximas sesiones de Xcèntric:

Domingo, 13 de febrero, 18:30: **Surviving Life, J. Svankmajer**

Jueves, 17 de febrero, 20h: **Modelo Estándar. El cine de Morgan Fischer**

Domingo, 20 de febrero, 18:30: **Qu'ils reposent en révolte (Des figures de guerre), Sylvain George**

Si quieres recibir el newsletter de Xcèntric, suscríbete al boletín que encontrarás aquí:

http://www.cccb.org/es/subscripcio_newsletter

+ INFO en <http://www.cccb.org/xcentric/es> o en Facebook
XCENTRIC CINEMA

