XCÈNTRIC

EL CINE DEL CCCB

NOVIEMBRE 2010 — ENERO 2011

Domingo 13 de enero, 20:00 h AUDITORIO

Álbum de familia

Conjunto de películas que repasan los momentos cotidianos y los ritos que componen un álbum familiar. Desde el nacimiento a la vejez, cada filme esboza una pequeña historia y expone el intento de cada cineasta de relacionarse con su memoria. Este espacio que la cámara entreteje en la familia ha estado siempre presente en el cine, desde los Lumière. Contaremos con la presencia de Hannes Schüppbach gracias a la ayuda de SWISSFILMS

Grandmother's Eye**,** Jonathan Lewald, Suecia, 2010, vídeo, sin sonido, 5'; ***Light*****,** Cécile Fontaine, Francia, 1986, 16 mm, sin sonido, 3'; ***Charlotte*****,** C. Fontaine, Francia, 1991, 16 mm, sin sonido, 2'; ***Repas de bébé*****,** hermanos Lumière, Francia, 1895, vídeo, sin sonido, 1'; ***Portrait With Parents*****,** Guy Sherwin, UK, 1975, 16mm, sin sonido, 3'; ***Spin,*** Hannes Schupbach, Suiza, 2001, 16 mm, sin sonido, 12';***Verso*****,** H. Schupbach, Suiza, 2008, 16 mm, sin sonido, 16'; ***Portrait Mariage*****,** H. Schupbach, Suiza, 2000, 16 mm, sin sonido, 9'; ***Loving*****,** Stan Brakhage, EUA, 1957, 16 mm, 6'; ***Breathing*****,** Guy Sherwin, UK, 1968, 16 mm, 2'; ***Kirsa Nicholina*****,** Gunvor Nelson, EUA, 1969, 16 mm, 16';***Time Being*****,** G. Nelson, EUA, 1992, 16 mm, sin sonido, 8'; ***Ten Thousand Dreams*****,** John Price, Canadá, 2004, 35 mm, sin sonido, 6'

GRANDMOTHER'S EYE Jonathan Lewald (SUE)
Grandmother's Eye surgió después de que Jonathan Lewald visitara a su abuela cuando ésta se había mudado de casa debido a su enfermedad de Alzheimer. La película muestra un movimiento constante de acercamiento de la imagen hacia el ojo de la anciana, una proximidad que enuncia tanto a aquel que mira como a aquel que es mirado. El ojo de la abuela no invita ni rechaza, sino que mira con calma mientras es observado y el ojo de la cámara cruza, de manera casi violenta, la frontera de la intimidad, en un intento del cineasta de acercarse y comprender lo que le estaba ocurriendo a su abuela y, al mismo tiempo, retratar su aislamiento.

LIGHT / **CHARLOTTE** Cécile Fontaine (FRA)
Cecil Fontaine se ocupa materialmente de lo que podríamos llamar los márgenes del cine, sus partes excluidas, reivindicando el rascado, el blanqueado con lejía, el *collage*; trabajando el celuloide de marera plástica y manual con muy pocos recursos. Estas dos películas son las primeras en las que la cineasta, sin usar la cámara, trabaja la exposición manual de película Super-8 en color. *Light* es un film parpadeante que alterna fotogramas no expuestos a la luz con fotogramas expuestos directamente a una fuente luminosa. Repite la misma técnica en *Charlotte*: expone el filme a diversas fuentes luminosas, de las que resultan diferentes colores, pero esta vez lo hace adhiriendo al celuloide siempre los mismos tres fotogramas que muestran la cabeza de un bebé, repitiendo, intermitentemente, este fragmento a lo largo de tres minutos. Las dos películas presentan un ritmo propio, irregular, debido al avance manual de la bobina.

LE REPAS DE BÉBE Lumière (FRA)
El origen del filme familiar y del cine diario se remonta a los inicios del cine, cuando los hermanos Lumière captaban, para la promoción de su invención, tanto en el espacio público como en el privado, escenas de cotidianas y domésticas como *Le Repas de Bébe*. La película, de una sola toma, muestra a unos padres alimentando a su niño: son August Lumiere y su mujer Marguerite con su hija Suzanne.

PORTRAIT WITH PARENTS Guy Sherwin (UK)
En el otoño de 1975, Guy Sherwin se hizo un autorretrato en 16 mm con una Bolex donde el cineasta aparece junto a sus padres. Las dos películas de Sherwin que se proyectan en esta sesión son fragmentos de sus *Short Film Series*, conjunto de trabajos en los que examina, a partir de una amplia gama de técnicas de filmación, los espacios domésticos, el paisaje, la autobiografía o el retrato. Son delicados estudios sobre la relación entre la fugacidad del tiempo y las variaciones de la luz.

SPIN / VERSO Hannes Schupbach (SUI)
Spin y *Verso* son retratos íntimos que Hannes Schupbach hizo, respectivamente, de su madre y su padre. Los títulos de las películas, al remitir al hilar y al tejer, presentan alegóricamente el cine como una trama de tiempo que se despliega indefinidamente sobre él mismo. Para el cineasta suizo una película es algo semejante a un tapiz: un conjunto de fotogramas, idénticos e indivisibles, sobre los cuales se distribuyen, como en una trama, los planos entretejidos y sobrepuestos. A lo largo del filme las figuras entran en un sistema rítmico repetitivo de superficies, los motivos, que evolucionan modularmente, se estilizan y adquieren un valor casi arquitectónico. Su cine no pretende representar el mundo, sino, a la manera de las geometrías de las alfombras, reconstruir y materializar su sistema de relaciones infinitas. La música de Morton Feldman nos serviría también para explicar rápidamente esta práctica fílmica. Para el músico americano componer era proyectar sonidos en el tiempo, no como unidades métricas en el interior de líneas musicales, sino como aberturas de acontecimientos múltiples y complejos, noción que el cine de Schupbach comparte. El cineasta suizo, entrelaza motivos puestos en abismo para representar, en última instancia, el tiempo. A Feldman le fascinaban también los tapices, llegando a componer a partir de sus patrones simétricos y abstractos las obras *Coptic Light* (1985) y *Patterns in a Chromatic Field* (1981). Pretendía alejar su música de las nociones de estructura y desarrollo, para componer una superficie plana cercana al concepto de campos de color de la pintura abstracta. Esto ocurre también en las películas de Schupbach, por ejemplo, su madre, retratada en *Spin*, no es más que atmosfera, un campo pictórico, su rostro y gestos se imbrican con los colores y ritmos de la superficie de la imagen.

PORTRAIT MARIAGE Hannes Schupbach (SUI)
Portrait mariage empieza y termina con un motivo textil: un patrón de un mantel de damasco se extiende a lo largo de la imagen. Los invitados se reúnen para la boda de los amigos, sus relaciones se presentan a través de pequeños gestos: detalles y movimientos que se convierten en parte integrante del espacio y del color. Las imágenes se superponen relacionando las diferentes texturas de los paisajes con los cuerpos, creando superficies visiblemente complejas.

LOVING Stan Brakhage (EUA)
Los verdes del bosque, los tonos de piel de los amantes, los marrones de la tierra, el cielo y el sol desarrollan una expresión de la vida donde la luz consume todo, excepto la carne de los amantes.

BREATHING Guy Sherwin (UK)
Mientras el vientre de una embarazada sube y baja con la respiración, Guy Sherwin cambia el diafragma y el foco de la cámara para hacer variar la luz que entra por la ventana. Los movimientos del vientre y de la luz forjan literalmente un ritmo respiratorio.

KIRSA NICHOLINA Gunvor Nelson (EUA)
La obra cinematográfica más conocida de Gunvor Nelson se hizo en los Estados Unidos a mediados de la década de 60 y principios de los 70, donde la artista sueca se estableció junto a otros artistas en los círculos del cine experimental y de vanguardia. Nelson denomina estas películas como “personales" en lugar de "experimentales" o de "vanguardia", en ellas aborda temas como la infancia, la memoria, la idea de la casa, el desplazamiento, las fuerzas de la naturaleza, la vejez y la muerte.*Kirsa Nicholina* es un film poético, engañosamente simple, que retrata una mujer dando a luz un niño. Nelson, en desacuerdo con el abordaje clínico, presenta el nacimiento como un misterio primitivo. Mientras los filmes científicos enseñan normalmente el nacimiento a través una vagina anónima rodeada de una sábana blanca en el contexto aséptico de un hospital, en *Kirsa Nicholina* el bebé nace en casa, en compañía del padre y amigos; la joven madre, prácticamente desnuda, agarra la mano del niño que irrumpe y lo ayuda a salir de su cuerpo para cogerlo, finalmente, en sus brazos. Muchas películas experimentales, como *Window Water Baby Moving* (1959) de Stan Brakhage, han mostrado también una visión menos aséptica y más subjetiva del nacimiento, pero *Kirsa Nicholina* es un filme aún más abierto, que no se centra apenas en la fascinación sobre el cuerpo femenino (como ocurre en el trabajo de Brakhage), ni retrata el nacimiento como algo alejado de la vida de la pareja, sino que lo vincula a la continuidad de la relación y del deseo.

TIME BEING Gunvor Nelson (EUA)
Un impresionante retrato que Gunvor Nelson hace de su madre de antes de morir. La relación entre la cineasta y su madre, que yace inmóvil en la cama de un hospital, se desarrolla en silencio. Largos períodos de negro y momentos de luz refractada crean una imagen simple, profundamente conmovedora.

TEN THOUSANDS DREAMS John Price (CAN)
El cineasta experimental canadiense John Price rodó esta película un par de horas después del nacimiento de su hijo, como un intento de retratar ese instante que separa definitivamente el universo del cálido rumor del útero materno de la luz de una habitación.

Próximas sesiones de Xcèntric:

Domingo 16 de enero, 18:30h: **Time after time. Anri Sala**

Jueves 20 de enero, 20h: **Naoyuki Tsuji**

Domingo 23 de enero, 18:30h: **Telemach Wiesinger**

Jueves 27 de enero, 20h, **Visió tàctil**