

T I E

La Exposición Internacional de Cine Experimental

Montevideo, Uruguay.
21-24 de Noviembre, 2007

LOS TIPOS QUE CAVAN

MONTEVIDEO, Leandro Listorti (2007, super8, Mudo, 0:05:15, 24, Argentina)

La capital de Uruguay revela, esporádicamente, algunos de sus aspectos de ciudad doppelgänger: un mismo lugar seccionado en dos espacios donde dos pares de personajes exploran los límites del travelogue.

MY MESS, Jesse Kennedy (2007, super8, Mudo, 0:03:00, 18, EE.UU.)

SWIM, Bjorn Insjo (2007, super8, Mudo, 0:01:00, 18, Suecia)

BAJO TIERRA, Pablo Marín (2007, super8, Mudo, 0:04:30, 18, Argentina)

En la localidad industrial de General Rodríguez, en Buenos Aires, una persona realiza una nueva ofrenda cinematográfica frente al ya-no-más industrial Kodachrome.

SUPERFICIES DEL APRECIO

MAGNAVOZ, Jesse Lerner (2006, 16mm, Óptico, 0:25:33, 24, Méjico/EE.UU.)

Magnavoz es una adaptación experimental de una diatriba que especula sobre lo que fue el futuro del México de la posrevolución. Reúne transmisiones ruidosas desde las cumbres de los volcanes; bacanales caóticas en salones populares, y una serie de pronunciamientos apocalípticos e híper nacionalistas. Una reflexión que sigue siendo relevante y que prefigura lo que se dio más de ochenta años después.

SURFACE TENSION # 2, Vincent Grenier (1995-2005, 16mm, Óptico, 0:04:30, 24, Canadá)

Este film fue parcialmente filmado en Kinemacolor. Un proceso utilizado en 1915 para obtener colores ilusionistas de películas en blanco y negro mediante la filmación y proyección a través de filtros rojos y verdes sincronizados.

DISCOVERIES ON THE FOREST FLOOR 1-3, Charlotte Pryce (2007, 16mm, Mudo, 0:04:30, 24, EE.UU.)

Tres estudios de plantas en forma de miniaturas iluminadas y heliográficas, observadas de imaginadas.

SECRETS, Charlotte Taylor (2006, 16mm, Óptico, 0:03:03, 24, EE.UU.)

Imágenes procesadas caseramente de sombras combinadas con fotogramas imprimidos ópticamente. Imprimidas por contacto con una banda de sonido a base de metraje encontrado manipulado.

COUNTER GIRL TRILOGY, Courtney Hoskins (2006, 16mm, Mudo, 0:06:00, 24, EE.UU.)

A lo largo de los años, el maquillaje se ha transformado en una industria multimillonaria que, en gran parte, permanece dentro del reino de lo superficial y homogeneizado. Lo mismo podría decirse del cine. Una ruptura del aspecto tradicional en cualquiera de los dos medios coloca al artista en el terreno de la "vanguardia". Durante un periodo corto de tiempo, trabajé como artista de maquillaje y aprendí el arte de hacer que las personas se vean "de la misma manera" y a convencerlas de que no eran adecuadas sin productos. Fue el trabajo menos reconfortante que tuve hasta que descubrí tres sombras de brillo labial únicas, que utilizan cristales líquidos. Estos eran materiales que había buscado durante años pero no había encontrado porque son "secretos de la industria"; utilizados por las industrias de cosméticos y tecnología. Los usé como pintura. Estos tres films fueron animados a través de stop-motion en una impresora óptica utilizando técnicas de iluminación cruzada, polarizada y frontal.

SILK, Luther Price (2007, 16mm, Óptico, 0:07:00, 24, EE.UU.)

En blanco y negro y mostrando escenas de actividad policial entrecruzadas con porno hardcore gay, *Silk* es inquietante y hermosa. Es como el sueño homoerótico de una cámara de vigilancia fetichista: escenas de noviazgos, un cuchillo acariciando un pene –y delicadamente nostálgica: una mujer se arrodilla sonriente frente a un joven desnudo, con su mano moviéndose entre sus piernas, el joven se aparta y una mirada de angustia invade a la mujer. En todos los casos hay una frialdad y una belleza similar a la de una estrella hace tiempo extinguida pero aún visible, el documento de una dolorosa pubertad vivida en el espacio exterior con una banda sonora de ópera y taladro dental.

MONDRIAN SPROCKETS, Steve McIntyre (2007, 16mm, Óptico, 0:01:52, Méjico)

El diseño resultante de pintar en forma de stencil las perforaciones del material fílmico no solo se parece a las pinturas de Mondrian sino que también recuerda, estéticamente, a las imágenes producidas por las computadoras antiguas al perforar tarjetas con información específica; o los diseños primitivos, que estaban limitados por figuras y formas geométricas simples, EE.UU. en los video juegos y programas informáticos. Lo interesante de esto es que, hoy en día, los diseños y sonidos analógicos, como así también los diseños informáticos primitivos, son creados como una moda pasajera retro mediante medios digitales. *Mondrian Sprockets* aborda y cuestiona esta tendencia de manera filosa, ya que invierte el proceso mediante la realización de una declaración similar de referencia digital a través de un medio analógico.

24 FRAMES PER SECOND, Takahiko Imura (1975-78, 16mm, Óptico, 0:12:00, 24, Japón)

TB TX DANCE, Roger Beebe (2006, 16mm, Óptico, 0:02:30, 24, EE.UU.)

El fondo de la imagen está compuesta de diagramas de puntos directamente impresos con láser en película transparente. Ese fondo también actúa como un sonido óptico con diferentes tonos creados por la diferencia de densidad de los puntos. Los puntos fueron inspirados por las medias de Toni Basil ("Antonia Christina Basilotta") EE.UU. en el film *Breakaway* de Bruce Conner en 1966, que a su vez sirve de fuente de referencia para la bailarina en el film.

THE JOY OF LEISURE, Dan Anderson (2004-2007, 16mm, Óptico, 0:06:00, 24, EE.UU.)

Un viaje alucinógeno al corazón de Norteamérica. Filmado en varias ferias estatales y eventos comunales de pueblos pequeños durante el otoño de 2004.

TEN YEARS TURKEY, Micki Tschur (2005, 16mm, CD, 24, EE.UU.)

Mi film *Ten Years Turkey* narra nuevamente la historia de mi proyecto 'turkey' (pavo), en él realizo una voz en off cronológica a medida que las imágenes saltan hacia atrás y hacia delante entre proyectos, algunas filmadas durante esos años y otras compuestas más tarde.

GRANDES RESPIRACIONES EMULSIVAS

AVANCES, Pablo Marín (2006, 35mm/1:33, Stereo, 0:04:00, 24, Argentina)

Un puñado de trailers cinematográficos retirados de circulación y, por lo tanto, despojados de su objetivo comercial son remontados y manipulados mediante cortes, quemaduras, químicos y múltiples técnicas hasta alcanzar una abstracción visual y sonora extraordinaria (aunque) latente en el propio soporte fílmico. Como si con su pérdida de actualidad toda esa fuerza puesta originalmente al servicio de la explotación y publicidad se volviese ahora hacia ellos mismos, interfiriendo sus procedimientos narrativos y la comodidad de sus espectadores, arrasando con todo a medida que avanza.

CITYSCAPES, Michaela Grill (2007, 35mm/1:37, Stereo, 0:16:00, 24, Austria)

La percepción de la ciudad en la era moderna se caracteriza por su naturaleza fugaz y momentaria. Construcciones sociales y arquitectónicas se vuelven un pasado fragmentario y elegante. *Cityscapes* intenta transformar los registros del Museo de Cine de Austria dentro de estos parámetros.

DAS RUÍNAS A REXISTÊNCIA, Carlos Adriano (2007, 35mm/1:33, Dolby SR, 0:13:00, 24, Brasil)

En 1961 y 1962, el poeta vanguardista y pensador radical brasilero Décio Pignatari (1927), uno de los creadores de la Poesía Concreta, filmó material para proyectos bajo el espíritu social revolucionario. Esta colección rara de películas inconclEE.UU.s ha permanecido desconocida y sin verse hasta ahora. A partir de metraje encontrado, un ensayo de poesía fílmica.

DEEP SIX, Sami van Ingen (2007, 35mm/Scope, Dolby Digital, 0:07:00, 24, Finlandia)

Deep Six tiene tres motivos como punto de partida: una narración sobre la destrucción reeditada de un film clase B de Hollywood (*The Rage*, 1998), un intento por EE.UU. de la fotocopia color como estética y la exploración de la línea de los fotogramas como un elemento visual dinámico.

FILM NOIR (100% PURE BLACK FILM), Jorge Lorenzo (35mm/Scope, Magnético, 0:05:00, 24, México)

El negro del film nunca es negro sino gris oscuro. Utilizando película opaca se elimina el cuadro proyectado, dejando nada excepto la pantalla blanca y la experiencia de la sala cinematográfica.

. :.....:ccccoCCoooo::, Ben Pointeker (2007, 35mm, 0:09:00, 24, Austria/Holanda)

Una de las soluciones pragmáticas al problema de cómo la gente es capaz de encontrar su lugar en una sala de teatro o cine son las pequeñas luces que, ocultas en un lugar u otro, indican al público dónde pisar y dónde no, y dónde elegir un asiento.

BLACK AND WHITE TRYPPS NO. 3, Ben Russell (2007, 35mm/1:85, Dolby SR, 0:12:00, 24, EE.UU.)

Filmado durante una presentación de la banda noise de Rhode Island, Lightning Bolt, este film documenta la transformación de una audiencia colectiva de rock en un ritual del más elevado orden espiritual.

SERRAS DA DESORDEM

La película, SERRAS DA DESORDEM, Andrea Tonacci (2006, 35mm/1:85, DigitalDolby 5.1, 2:15:00, 24, Brasil)

Curadores: Bernardo Vorobow y Carlos Adriano

Carapirú es un indio nómada de Brasil que escapa de un ataque por parte de unos granjeros a su grupo. Durante 10 años deambula solo en las colinas brasileras hasta que es capturado. Es llevado a Brasilia (capital de Brasil) por el jefe de la secretaría de indios aislados, Sidney Possuelo, y transformado en la noticia nacional de los medios de comunicación al mismo tiempo que representa un dilema central para antropólogos y lingüistas, quienes tratan de averiguar su origen e identidad. El destino sorprende a todos cuando Carapirú se encuentra con su hijo sorpresivamente, ambos sobrevivientes del ataque. Este trabajo magnífico marca el regreso de Tonacci al cine de 35mm luego de 35 años. Un film misterioso, estupendamente editado por Cristina Amaral.

FILMS EXPERIMENTALES DE BRASIL

Siete películas cortas de 35mm. Curadores: Bernardo Vorobow y Carlos Adriano

O INSPETOR, Arthur Omar (1987, 35mm/1:66, Mono, 0:11:00, 24, Brasil)

La psicología, métodos y filosofía de un detective conocido como el “Baretta brasileiro”. Jamil Warwar –el maestro de los disfraces- actúa de sí mismo. Se hizo famoso al resolver el ‘Caso Cláudia’, que involucró personalidades de la política y de la alta sociedad conectadas a narcotraficantes internacionales. Su ‘ascenso’ fue ser transferido a una oscura comisaría. Una articulación fílmica compleja, llena de ironía y metáforas audiovisuales, acerca de un Hamlet popular perdido en el universo criminal de Río de Janeiro.

JUVENÍLIA, Paulo Sacramento (1994, 35mm/1:33, Mono, 0:07:00, 24, Brasil)

Al aire libre, enfrente de las ruinas del antiguo matadero de la ciudad de San Pablo, un grupo de jóvenes recogen herramientas filosas y se reúnen para llevar a cabo un ritual de sacrificio con un perro. Elementos de brutalidad y sutileza son puestos en juego para construir una manera de pensar radical, que juega con sentidos viscerales de espectáculo, distanciamiento y extrañamiento.

EQUILÍBRIO E GRAÇA, Carlos Reichenbach (2002, 35mm/1:66, Dolby SR, 0:12:00, 24, Brasil)

A comienzos de los 60, el encuentro entre el pensador católico Thomas Merton (de 50 años de edad) y el maestro Zen-Budista West T.D. Suzuki (de 90 años de edad) fue la celebración de una sintonía visionaria basada en la búsqueda de armonía y la metafísica del silencio. Un film conceptual y sublime sobre la energía de la alquimia espiritual que transforma mentes y sentidos.

TRECHO, Helvécio Marins Jr. & Clarissa Campolina (2006, 35mm/1:66, Dolby Sr, 0:17:00, 24, Brasil)

Libério José da Silva realizó un viaje a través de las autopistas brasileras hace ocho años. Este diario recreado rastrea sus pasos y reimprime sus conclusiones, elevando inquietudes y recuerdos relacionados al paso del tiempo, la vida del paisaje y la experiencia de hacer cine. Texturas que se mueven y van en contra de la corriente en un viaje único de jump cuts.

O REI DO CAGAÇO, Edgard Navarro (1977, 35mm/1:33, Mono, 0:09:00, 24, Brasil)

El primer plano de un ano expeliendo heces es el ícono de este film excremental. Un paria pervertido se convierte en el vengador del país, en una cruzada escatológica contra los monumentos culturales, de tradición y de moral. El “cangaço” fue un tipo de bandalismo social y rural del noroeste brasileiro hasta los 40, y “cagaço” es la jerga brutal del término “defecar”.

PORTO DE SANTOS, Aloysio Paulino (1978, 35mm/1:33, Mono, 0:18:00, 24, Brasil)

Un trabajo de cámara perturbador y original recorre el camino exquisito entre el mar y el más grande y transitado puerto de Latinoamérica, en la ciudad de Santos, estado de San Pablo. Movimientos de botes y trabajadores llenan el paisaje marino. Forajidos extienden sus sombras sobre los muelles bohemios de noche. Registro fuera de serie de seres no convencionales.

À MEIA-NOITE COM GLAUBER, Ivan Cardoso (1997, 35mm/1:66, Dolby Sr, 0:16:00, 24, Brasil)

Una celebración fílmica de un encuentro imaginario entre dos artistas creativos claves de Brasil: el director cinematográfico Glauber Rocha y el artista visual Hélio Oiticica. Con un texto-guion del poeta Haroldo de Campos, este estupendo film yuxtapone secuencias de culto y de orígenes extraños en un montaje sorprendente con un ritmo asociativo propio del “maestro del terror”, un género que une el terror y el humor.

Película fuera de programa *

REMANESCÊNCIAS, Carlos Adriano (1997, 35mm/1:33, Mono, 0:18:00, 24, Brasil)

11 fotogramas (representando el estallido de las olas marinas) del posiblemente primer registro cinematográfico en Brasil, tomados en 1897 por Cunha Salles.

* Este film fue programado por el curador de TIE Christopher May. Aún cuando el cineasta reconoce su propio rol en el cine experimental brasileiro, se opone (por razones éticas) a incluir un film suyo en un programa curado por él.

RETROSPECTIVA ALBERT SACKL

Seis películas cortas de 16mm (filmadas originalmente en Super 8). Albert Sackl: Nacido en 1977 en Graz, Austria. Realiza películas desde 1994. Desde 1995 estudia filosofía e historia del arte en Viena. Desde 1997 estudia cine con Peter Kubelka en Frankfurt.

Introducción

Los films en esta, la primera retrospectiva de Albert Sackl, poseen todos la marca de una fascinación persistente y obsesiva que define al buen arte experimental. Realizados durante un periodo de varios años, todos estos trabajos interrogan al cuerpo de su realizador. En cada uno, Sackl se presenta desnudo delante de cámara y con una cortina negra detrás que aísla su forma y la subraya en una separación del tiempo y espacio convencional para entonces ser examinada mediante una serie de experimentos. Los films en Super 8 de este programa han sido ampliados a 16mm especialmente para esta proyección, que además incluye el estreno de *Steifheit #2*.

FERNSEHFILM (1997, 16mm, Mudo, 0:13:00, 24, Austria)

En *Fernsehfilm*, 44 horas de la vida de Sackl sentado en una silla frente al televisor son condensadas -a través de la filmación a intervalo- en un episodio de 13 minutos. ¿Qué sucede con el tiempo cuando es perturbado de esta manera? Las breves separaciones en tiempo real que ocurren cuando Sackl cambia la película de su cámara complican todo aún más. Una actividad en la que la distracción se encuentra en su punto más alto, simplemente ver la televisión, se transforma en la base de un intento por capturar la eternidad mediante la atención escrupulosa y quirúrgica de una cámara.

RAUCHEN UND SAUFEN (1997, 16mm, CD, 0:10:00, 18, Austria)

En esta película filmada a intervalo, Albert Sackl fuma 40 cigarrillos y luego bebe dos litros de vino que luego vomita en un balde. Por lo menos una huella de la náusea del evento original permanece, pero el espectador puede examinar la ebriedad en las manifestaciones corporales y gestuales de Sackl desde una distancia y comprensivamente. Como la caja negra de un avión estrellado, *Rauchen und Saufen* captura un evento que, de otra manera, podría haber sido perdido en la conciencia.

*1 (1997, 16mm, Mudo, 0:03:00, 24, Austria)

Fotograma a fotograma, el cuerpo es reconstruido por la cámara, que le aporta un nuevo dinamismo. La imagen del cuerpo es duplicada y ambas representaciones yacen una al lado de la otra, creando una tercera entidad que corrompe la noción de tiempo real y de la cámara como simple espejo.

/-->-->/ (1998, 16mm, Mudo, 0:07:00, 24, Austria)

Este film comienza con metraje en tiempo real de Sackl desnudo en varias poses y actividades. En la segunda parte, Sackl intenta recrear esas poses y actividades mientras que las mira en una pantalla, a través del uso de la filmación fotograma a fotograma. Una introducción a las relaciones complejas entre la cámara y el cuerpo que Sackl desarrollará increíblemente en *5 10 5; Sommer '99*.

5 10 5; SOMMER '99 (2000, 16mm, Mudo, 0:14:00, 24, Austria)

Sackl intenta recrear una serie de sus propios movimientos pregrabados a medida que las observa en un monitor. Ocasionalmente, quiebra la tercera pared al sostener un espejo que refleja para el espectador el monitor con el que está trabajando, y también otra pantalla que muestra sus recreaciones en tiempo real, registradas por una cámara de video. Las variaciones que Sackl ve se vuelven más complejas progresivamente y no puede evitar apartarse de su misión. Es como si Sackl estuviese tratando de experimentarse a sí mismo como solo otra persona puede, de verse objetivamente como los demás lo ven. A través de este proceso, que tiene la sensación extraña de una actividad casi metafísica, Sackl logra una relación con su cuerpo y su cámara única y perturbadora, llegando a la grieta entre apariencia –tanto filmada como reflejada en un espejo– y uno mismo.

STEIFHEIT 1 & 2 (1997, 16mm, Mudo, 0:06:00, 24, Austria)

La erección de cuatro horas de Albert Sackl se nos presenta en esta filmación a intervalo de tres minutos. Él no eyacula y su erección nunca se ablanda mientras está ahí sentado frente al espectador delante de una cortina negra que sobresalta su desnudez. Un documento de deseo acumulado, *Steifheit* desarrolla una relación entre el cuerpo y la cámara en la que el espectáculo del cuerpo desnudo pareciera ser el impulso para su propia excitación. Pese a que la escena es íntima, uno tiene la sensación de la existencia un circuito cerrado entre Sackl y su cámara que le da al espectador el sentimiento de haber atrapado a alguien in fraganti.

Nota al pie en el Catálogo

ENTR'ACTE (100% PURE BLACK FILM 2), Jorge Lorenzo (35mm, Méjico)

Mientras que *Film Noir* vuelve a la audiencia consciente de su realidad dentro de una sala de cine, *Entr'acte* va más allá al elegir subliminalmente el intervalo y la audiencia como la película en sí misma.

CRÉDITOS

Alejandra Trelles – Coordinadora del Festival (Cinemateca Uruguay)
Christopher May – Curador Principal / Director de TIE
Pablo Marin – Co-Director / Co-Curador de TIE (Uruguay y Argentina)
Ángela López Ruiz – FAC
Nicolás de Palermo Arthostel
Manuel Martínez Carril – Director de Cinemateca Uruguay
Eduardo Florio – Coordinador de Hospitalidad de V.I.P.s.
Lorena de Cinemateca Uruguay
Andrew Varatabedian – TIE Council Member
Hugh Smith - TIE Council Member

LINKS

TIE, The International Experimental Cinema Exposition: www.experimentalcinema.org

Cinemateca Uruguay: www.cinemateca.org.uy

FAC: www.facmvd.org

FAC Blog: www.facmvd.blogspot.com

Palermo Arthostel: www.palermoarthostel.com

La Región Central: www.laregioncentral.blogspot.com