

Island Fuse, Arthur y Corinne Cantrill, 1971

26.02.19

Martes 19:30h

ARTHUR Y CORINNE CANTRILL TOUCHING THE EARTH

Gran parte de las películas de los cineastas Arthur y Corinne Cantrill se centra en el estudio del paisaje, relacionando las formas fílmicas con las formas de los lugares. Además de traer al primer plano la rudeza y el rigor del paisaje australiano, las películas de esta sesión investigan la materialidad de la propia imagen y la percepción, planteándonos preguntas sobre la naturaleza del cine y su capacidad de crear otros mundos.

Arthur y Corinne Cantrill:

Bouddi, 1970, 8min; ***Island Fuse***, 1971, 11min; ***Ocean at Point Lookout***, 1977, 46min

Proyección en 16mm
Duración aprox.: 75 min

Las películas no se subtitulan por petición de los autores

Con **Bouddi**, los Cantrill intentan desarrollar una nueva visión del paisaje liberándose de ciertas convenciones del lenguaje cinematográfico. **Island Fuse** y **Ocean at Point Lookout** fueron filmadas en la isla de Stradbroke. La primera, al partir de imágenes en blanco y negro tomadas años antes de su refilmación, nos revela aspectos invisibles: la fuerza del viento y de la marea y los gestos de una figura emblemática del paisaje australiano, el hombre que limpia el bosque. La segunda, filmada años más tarde en un momento en que los cineastas se asombran con el impacto del turismo en esta isla, presenta la superficie y los diversos estados del océano, donde las tormentas, los días de calma, los atardeceres y la noche se relacionan con distintas calidades de la imagen filmica.

Estas películas se realizaron en los años setenta, tras el regreso de los Cantrill a Australia después de pasar una temporada en Europa, un periodo creativo muy intenso en el que, además de hacer un conjunto de trabajos con los que investigaban la técnica cinematográfica, crearon la publicación *Cantrills Filmnotes*.

“En general el paisaje en el cine es el fondo de la acción narrativa. Traer el paisaje al primer plano como tema plantea muchos desafíos y es necesario desarrollar diferentes estrategias de filmación. Así se nos presentó la idea de trabajar diversas formas filmicas para responder a las formas de paisajes encontrados. Sobre todo, queríamos evitar traer un romanticismo europeo al tema, ya que los paisajes australianos a menudo tienen cierta crudeza y un rigor que era esencial transmitir. Por otro lado, el afecto por los paisajes australianos está profundamente arraigado en ambos. Corinne comenzó siendo botánica en su adolescencia, y la botánica también trata las formas naturales, desde un pequeño nivel celular hasta las grandes formas de los árboles.

Bouddi y **Earth Message**, ambas hechas en 1970, fueran las primeras películas que hicimos después de regresar a Australia, cuando nos deslumbramos nuevamente ante la luz y el color de su paisaje. En estos dos trabajos queríamos desarrollar una nueva visión del paisaje, utilizando animación y planos estáticos. **Bouddi** también hace referencia al hecho de liberarnos de las convenciones de la realización cinematográfica, como la exposición correcta, el uso del trípode, etc., de manera que nos sentimos con la libertad, por ejemplo, de correr con la cámara al nivel del suelo. Utilizamos muchos fragmentos de detalles animados de un arbusto, separados inesperadamente por planos cortos que parecían ser un choque visual, ya que el espectador se había acostumbrado a la rápida animación. Cuando mostramos **Bouddi** citamos lo que escribió Pierre Teilhard de Chardin acerca de iluminar la visión a través de «un sentido del movimiento, capaz de percibir los irresistibles desarrollos ocultos en una extrema lentitud —extrema agitación oculta bajo un velo de inmovilidad, lo completamente en el corazón de la repetición monótona de las mismas cosas.»

“**Island Fuse** es, en cierta forma, un film sobre la isla de Stradbroke, lugar donde filmamos mucho en blanco y negro a principios de los

años sesenta, aunque este trabajo trata sobre todo del proceso de hacer la película: tocando las funciones de la cámara Bolex como un instrumento y la refilmación de imágenes previas en blanco y negro utilizando una pantalla de retroproyección: la interacción de filtros de color frente a la lente del proyector (que podemos ver utilizados en la película), patrones de un solo fotograma en blanco y negro y otros coloreados artificialmente, superposición en cámara de imágenes negativas y positivas en color, la distorsión de la imagen cuando filmamos pequeños detalles. (...) [Es decir] volvimos a filmar las imágenes desde una pantalla de retroproyección, añadiendo color, pero también mantenemos algunas imágenes en monocromo, analizando el movimiento a través de la repetición, y ampliando detalles del plano, de modo que lo que predomina es el grano de película. Estábamos influenciados por la creencia de Gertrude Stein de que la repetición exacta es imposible, en tanto que cada repetición es modificada por lo que ha pasado antes y por la anticipación de lo que vendrá después. (...)

Las energías y fuerzas que operan en el paisaje fueron conducidas a un primer plano —la poderosa e incesante acción del mar—, presentadas con la superposición, el color y la mezcla de sonidos, y también las energías innatas de los arbustos y los árboles vivos, invisibles a la percepción humana, mostradas por la animación de las formas de las plantas con la superposición del positivo y negativo en color, junto a una poderosa mezcla de sonidos de cantos de pájaros.”

Arthur y Corinne Cantrill, extracto de la conversación publicada en: *Xcèntric Cinema. Conversaciones sobre el proceso creativo y la visión filmica* Terranova/CCCB. Barcelona: 2018

“Hace más de 30 años que no veíamos **Ocean at Point Lookout**, pero nos sorprendió su importancia, es una de las mejores películas que hicimos. (...) Durante nuestra última visita a Stradbroke Island, donde habíamos filmado a principios de los años sesenta, nos horrorizamos por el impacto del turismo en el paisaje con la extracción de arena de las dunas. Dirigimos la cámara hacia el mar y la mantuvimos allí. (...) La película empieza con momentos congelados de la superficie del océano hasta observar el movimiento completo del océano, para evocar la alteración del mar a partir de los átomos de luz. Los diversos estados del océano, las tormentas, los días de calma, los atardeceres y la noche se relacionan con distintas calidades de la imagen cinematográfica obtenidas a partir de diferentes tipos de stock de film.”

Arthur y Corinne Cantrill

Próxima proyección:

28.02.19

Jueves 19:30 h

LAS REGLAS DEL JUEGO