

2012-2013

XCÉNTRIC

El cinema del CCCB

Jueves 8 de noviembre, 20 h
Realismos, especulaciones

REALISMOS, ESPECULACIONES

Las películas de estas cuatro cineastas tratan de descubrir las diferentes capas de realidad y pensamiento que existen en las cosas: la piedra, la carne, la leche, los pájaros, los árboles... Todas ellas presentan el mundo como un hueco infinito y se abren a la diversidad y espesura de su material, sirviéndose del sonido y de la imagen por separado para hacer que el mundo y sus misterios hablen.

Villatalla

Jeannette Muñoz, Suiza/Chile/Italia, 2011, 16 mm, 22 min

Born Winged Animals and Honey Gatherers of the Soul

Emily Wardill, Reino Unido, 2005, 16 mm, 9 min

Forms Are Not Self-Subsistent Substances

Samantha Rebello, Reino Unido, 2010, 16 mm, 22 min

Catalogue of Birds - Book 3

Jayne Parker, Reino Unido, 2006, vídeo, 15 min.

«¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos pensamientos sobre las cosas? Ocurren dos cosas: están las cosas y están los pensamientos. ¿Cuál es la base de su relación? Pues que el pensamiento que ocurre específicamente en ese momento es el medio por el cual están relacionados, pero, si no hay otro cuerpo de referencia, ¿estamos realmente hablando de un mundo? No, el mundo está hablando. Entonces, la pregunta se transforma: si el mundo habla, si el mundo está articulado, y si la naturaleza piensa... entonces el resultado es que la naturaleza piensa cosas como 'montañas' naturaleza o 'ríos' naturaleza o 'planicies' naturaleza, o lo que sea. Esas cosas son iguales en propósitos e intenciones. En otras palabras, hay nuevas producciones cada vez que hay pensamientos, lo que crea el problema de la raíz.»
—Iain Hamilton Grant, *Speculative Realism, Collapse III*, p. 344.

Este texto que Jeannette Muñoz nos envió para introducir su trabajo *Villatalla* nos serviría para explicar toda la sesión, los elementos comunes de estas cuatro películas que nos remiten a la nueva corriente filosófica llamada realismo especulativo. Esta disciplina parte de la noción de sustancia de Aristóteles —concepto explícito en la película de Samantha Rebello— y se dedica a la investigación de la realidad psíquica de las lombrices de tierra, el polvo, la tiza y la piedra...

I. *Villatalla* (Jeannette Muñoz, 2011)

Imágenes y sonidos de campo grabados en el transcurso de un mes en un pueblo de montaña remoto, en la Liguria, una región de la Italia del norte. Las imágenes y los sonidos grabados son, de hecho, dos dimensiones diferentes de un encuentro con el mundo, tan diferentes que piden una exploración independiente. «Yo no trabajo con la ilusión de la sincronización imagen-sonido, sino con la idea de que estas dos dimensiones existen como realidades independientes la una de la otra, emergiendo así en nuestra conciencia. El mundo en *Villatalla* no se expone sino que se vive. Los pocos habitantes que quedan siguen haciendo el poco trabajo que queda. La vida social transcurre en la bella lentitud del presente.» —Jeannette Muñoz.

No solo hay separación entre imágenes y sonidos, sino que también en el interior de la propia imagen hay elementos en constante conflicto —panorámicas, planos detalle, color, blanco y negro, superposiciones— que dan a la película un ritmo muy particular. *Villatalla* irrumpe en el medio de la naturaleza, después de rítmicas panorámicas de la montaña y detalles de ramas de árboles; siguiendo cables de electricidad, poco a poco nos vamos acercando a su arquitectura —caminos, trabajos, apuntes de vida— y su mundo irrumpe de la misma manera que lo hace el sonido y el silencio en toda la película.

II. *Born Winged Animals and Honey Gatherers of the Soul* (Emily Wardill, 2005)

En esta película en 16 mm de Emily Wardill se pueden oír las campanas de la iglesia de Santa Ana construida por Hawksmoor en Limehouse, Londres, tocando las doce. Este trabajo es una hipnotizante traducción visual y fonética de un extracto del prólogo de *La genealogía de la moral* (1887) de Friedrich Nietzsche. En este texto, el filósofo alemán argumenta que los seres humanos nunca fueron capaces de descubrir lo que realmente son y que, incluso en el intento de descubrirlo, se pierden.

Villatalla, Jeannette Muñoz (2011)

«Al igual que alguien que está divinamente distraído y totalmente ensimismado vuelve de golpe a la realidad cuando truenan en sus oídos con toda su fuerza las doce campanadas del mediodía, y se pregunta «¿qué estruendo es ese?», así también nosotros nos frotamos las orejas después y preguntamos, atónitos y conmocionados, «¿qué acabamos de experimentar realmente?», y aun «¿quiénes somos realmente?», y contamos —después, como acabamos de decir— cada una de las doce trémulas campanadas de nuestra vivencia, de nuestra vida, de nuestro ser, pero, ¡ay!, perdemos la cuenta...» —Nietzsche, *La genealogía de la moral*.

El filme evoca a modo poético el texto de Nietzsche alternando el ritmo sonoro de las campanas con filmaciones instantáneas de la vida cotidiana del área del este de Londres. Para Wardill, un texto o una teoría no es más que un punto de partida. Aunque su trabajo tome la forma de performance, pintura o película, o de un sonido, contiene algún sentido del original y existe, al final, de manera autónoma. Sin hacer una referencia literal a su fuente, de la cual ha tomado el título, *Born Winged Animals and Honey Gatherers of the Soul* (Animales nacidos con alas y recolectores de la miel del alma), utiliza el impacto visceral del estruendo de las campanas y lo yuxtapone con un material fílmico, evocadoramente realista, para sugerir y disolver a un tiempo la descripción simbólica que Nietzsche hace del intento de un individuo para ganar autoconciencia.

Catalogue of birds, Jayne Parker (2006)

III. Forms Are Not Self-Subsistent Substances (Samantha Rebello, 2010)

«Lo cierto es que la pregunta que se generó en tiempos lejanos y que se genera ahora y siempre, y sigue siendo razón de duda —a saber, “¿qué es el ser?”—, la única pregunta, es “¿qué es la sustancia?”» —Aristóteles, *Metafísica*, VII, 1028b2-4.

La carne, la sangre y la leche son el tema de una película que intenta penetrar «la sustancia» a través de la imagería medieval. Un intento de explorar «el ser de las cosas» a través de la yuxtaposición de un bestiario iluminado, de esculturas románicas, de campanas medievales y de cosas vivas, poniendo en relieve lo extraño y lo violento que es vivir.

En *Forms Are Not Self-Subsistent Substances* (Las formas no son sustancias autosubsistentes) Samantha Rebello desarrolla temas de sus primeras películas que trabajan la materialidad y el lenguaje: al intentar examinar «el ser de las cosas» pone en cuestión nuestra comprensión habitual de los objetos y la materia ofreciéndonos un punto de vista radicalmente distinto. El uso de imágenes convertidas en abstracciones a través del primer plano y del encuadre —combinado con un sonido concreto, grabado teniendo en cuenta el timbre y el ritmo— forma un montaje asociativo que desafía cualquier intento de traducción. Imaginar una sensibilidad medieval es el punto de partida desde el cual la película explora las nociones de sustancia, poniendo en relieve la extrañeza y la violencia del ser.

IV. Catalogue of Birds - Book 3 (Jayne Parker, 2006)

«La naturaleza, ¡el canto de los pájaros! Estas son mis pasiones. También mis refugios. Durante las horas sombrías, cuando mi inutilidad me es revelada, cuando todos los lenguajes musicales —clásicos, exóticos, antiguos, modernos y ultramodernos— me parecen reducidos a un admirable resultado de búsquedas pacientes, sin que nadie detrás de las notaciones justifique tanto trabajo, sino el reencontrar su verdadero rostro olvidado y algún bosque, campo, montaña, la orilla del mar, en medio de los pájaros. Es ahí donde reside, para mí, la música. (...) Rilke lo refiere de manera sublime: “Música: respiración de las estatuas, silencio de las imágenes, lenguaje donde termina el lenguaje.” El canto de los pájaros aún está por encima de este sueño del poeta. Está sobre todo muy por encima del músico que intenta anotarlo.» —Oliver Messiaen.

Jayne Parker, intentando encontrar el equivalente fílmico de la música sin ilustrarla ni describirla, realizó un conjunto de trabajos que no son documentales sino estudios visuales creados a partir de una partitura, de sonidos de una composición o de la materialidad del músico o intérprete: películas como *Thinking Twice* (1997), *Blues in B-Flat* (2000), *Stationary Music* (2005) o *Catalogue of Birds - Book 3* (2007). En *Catalogue of Birds* la cineasta británica filma la interpretación que Katherina Wolpe hace al piano de dos piezas del tercer libro de este catálogo de Oliver Messiaen dedicadas a dos pájaros nocturnos: *La chouette hulote* (cárabo común) y *L'alouette lulu* (totovía). Para el músico francés, el canto de los pájaros fue desde el inicio muy importante en su música, pero a comienzos de los años cuarenta y cincuenta empezó a registrar los cantos con gran detalle y a componer a partir de esas anotaciones. Empieza seleccionando un pájaro, por ejemplo una curruca, anota cientos de diferentes curruca y crea un compuesto de los mejores elementos de todas las curruca, convirtiéndose, por tanto, en una curruca «ideal». El canto se combina habitualmente con los pájaros de su hábitat, los de alrededor y la hora del día. Sus investigaciones eran tan intensas que se convirtió en una autoridad ornitológica, y era capaz de reconocer casi cualquier pájaro que escuchaba.

Filmado en blanco y negro, este trabajo de Jayne Parker trata de evocar a partir de las imágenes y la música el canto de estos pájaros nocturnos y el simbolismo que los rodea, el ciclo de la vida y la muerte; el cárabo común, mediando entre dos mundos, lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual, anuncia la transformación. Desde el terror de la noche, el bosque se abre al prado y escuchamos en la música el canto trascendente de la totovía.

Próximas sesiones:

Jueves 15 de noviembre, 20 h

Visiones íntimas. El cine de Chick Strand I

Cartoon le Mousse, 1979, 15 min; *Mosori Monika*, 1970, 20 min; *Angel Blue Sweet Wings*, 1966, 3 min; *Loose Ends*, 1979, 25 min; *Artificial Paradise*, 1986, 13 min; *Kristallnacht*, 1979, 7 min. Proyección en 16 mm.

Viernes 16 de noviembre, 20 h

Visiones íntimas. El cine de Chick Strand II

Soft Fiction, 1979, 54 min, 16 mm.