

Peggy and Fred in Hell: Folding, 1984-2016, Leslie Thornton.

14.01.18

Domingo 18:30 h

LESLIE THORNTON.

PEGGY AND FRED IN HELL: FOLDING

Leslie Thornton realiza su gran obra, *Peggy and Fred in Hell*, a lo largo de treinta años, de 1984 a 2014. La película sigue a los dos niños protagonistas, “criados por la tecnología”, los únicos supervivientes de un mundo postapocalíptico invadido por los detritus culturales. “No hay nadie más en el mundo. Algo les ha sucedido, pero a Peggy y Fred no les importa, y puesto que de ahora en adelante solo van a poder ver a otra gente por televisión, se imaginan que esta gente les mira, aprende de ellos, o les ignora, también. Esto constituye su idea de lo social” (Leslie Thornton). Mediante un fascinante montaje en que se entremezclan la cultura pop, la etnografía, la historia del cine americano, la ciencia o la ciencia ficción, la película relaciona las actuaciones improvisadas de los niños, filmadas entre 1981 y 1988, con un variado archivo de imágenes: noticiarios de la Universal, de fábricas de 1900, de Edison, del radar meteorológico... *Peggy and Fred in Hell* es un apasionante ensayo sobre la adquisición del lenguaje, las formas narrativas o la convergencia entre la tecnología y la conciencia humana. Creado como un proyecto “en curso y abierto” a lo largo de 17 episodios, en esta sesión se proyecta la versión final.

Leslie Thornton

Peggy and Fred in Hell: Folding, 1984-2016, Estados Unidos, 16 mm, 95 min.

Proyección en digital

¿Eras consciente de que estabas construyendo tu propio archivo desde el primer momento en que empezaste a ser artista y cineasta?

Sí. Después de las dos primeras películas. Ya para la tercera, *Jennifer, Where Are You?* (1981), era consciente de ello. Y estaba interesada en el trabajo de Bruce Conner, cuyas películas fueron hechas con material de archivo. (...) Cuando empecé *Peggy and Fred in Hell* ya disponía de mucho material de archivo y me puse a grabar cosas en relación con otras que sabía que tenía, como imágenes industriales de 1900 o de grandes fábricas, y las grabé con la idea de que parecieran de archivo. Entonces trabajé con los niños en blanco y negro, y todo aquello consistía sobre todo en crear un archivo. También tenía en mente algo que Godard dijo sobre actuar. Que todo actuar es documental. Entonces ordené la forma en que grabé a los niños. Me interesaba verdaderamente el trabajo inicial de Warhol y de Godard en particular. Y también los surrealistas de la primera escritura formalista rusa en las películas.

¿Al empezar este proyecto pensaste desde el comienzo que iba a ser un proyecto a largo plazo, que iba a durar casi treinta años?

No. Pensé que estaba haciendo un largometraje. Quería comenzar la película centrándome en la voz, la femenina y la masculina. Estuve editando ese material en torno a este tema, y no tomé la decisión hasta que filmé a los niños cantando. Una de las primeras cosas que hice cuando comenzamos a filmar fue pedirle a cada uno de ellos que cantara, porque cantaban mucho. Eran vecinos míos y sabía cómo solían jugar, y les gustaba actuar. A él le gustaba fingir que era Jack Nicholson, lo hacía todo el rato, y a ambos les gustaba fingir que estaban en una película de Freddy Krueger: se sabían todas las frases y se sentaban allí imitando voces. El primer día que los conocí, lo hicieron al ver mi grabadora de voz; estaban alborotados y me enamoré de ellos en el mismo momento en que los vi. Me preguntaron si podía grabarlos; él tenía seis años y ella ocho. Nos sentamos en las escaleras en frente de su casa, saqué mi grabadora y en cuanto nos sentamos comencé a grabar. Se pusieron a contarme historias increíbles y a cantar. Entonces me di cuenta de que había planeado una película con dos adultos llamados Peggy y Fred. Ya tenía el plan de hacer una película sobre la guerra fría.

¿Cómo una película de ficción?

Más bien ficción experimental. Para trabajar tuve que grabar un documental *cinéma vérité* de una hora con estas dos personas, que eran muy excéntricas, como si fuese un estudio de personaje. Quería hacer una película sobre cómo la tecnología se hace muy grande para los humanos. Los humanos crearon cosas que luego se les escaparon de las manos con la bomba atómica. En la historia puede haber otros momentos que ocurrieron a esa escala, pero en el siglo XX el símbolo de la tecnología fue saltarse la humanidad.

Luego, cuando conocí a los niños, cambié de idea. Cambié abordar algo apocalíptico, como la bomba o la tecnología para los militares, por la tecnología en los medios de comunicación de masas, porque la manera en que estos niños se sientan e interactúan conmigo tiene que ver con la televisión y las películas. Así que se juntó todo en ese momento, como si fuese una epifanía. Pensé que estaba haciendo un largometraje y comencé con cosas simples. Primero convertí mi casa en un infierno, llenándola de cosas, y cuando nos disponíamos a

Leslie Thornton.

grabar les pedí que hicieran cosas simples, como cantar. Yo no tenía ni idea de que iba a cantar él. Lo filmé a él primero y luego trabajé con ella. La niña era muy teatral y siempre estaba cantando canciones de Michael Jackson, pero cuando encendía la cámara se sentía cohibida y callaba, y eso se convirtió en uno de mis desafíos en la película.

Cuando terminé estos veinte minutos que se centraban en la voz, me di cuenta de que realmente eran un todo en sí mismo, una pieza completa. Por eso decidí no esperar a tener todo el largometraje listo y envié la película a revelar. Luego empecé a enviarla a distintos lugares y eso comenzó el proceso de hacer una película por episodios, algo que cobró mucha importancia.

¿Qué pasó cuando terminaste o decidiste terminar? ¿Cómo fue esa experiencia?

Unas diez veces pensé que había terminado y entonces pasaba por catálogos de festivales de cine, especialmente el de Róterdam, al que vamos casi todos los años, pero también otros: "Leslie Thornton está mostrando la versión final de *Peggy and Fred in Hell*". Eso ocurrió al menos durante diez años. Pero no la había terminado y sabía que estaba pendiente, y pensaba "¿qué estamos haciendo?". Estábamos mostrando la versión final, pero yo sabía que no era así. Además, tenía este archivo increíble con mucho material que no había usado y que todavía tengo. Si yo usara algo de ese material ahora, no lo llamaría "Peggy and Fred", lo pondría en otro contexto... Pero los filmé durante ocho años de forma intermitente. Mucho durante el primer año y después nos juntábamos una o dos veces al año. Continué haciendo episodios, diecisiete, que lo agrupan todo en el curso de treinta años, de 1984 a 2014. Comenzando en 1984 con el famoso libro 1984 y la idea de que "el Gran Hermano te vigila", de la que salió el primer episodio. Treinta años después terminé con un episodio que escribí una mañana, donde la voz de una entidad de inteligencia artificial estudiaba a los niños. Yo siempre supe que esa era la historia de fondo, desde el comienzo de mis notas... El personaje de esa inteligencia artificial estaba basado en investigaciones hechas en el MIT. Cuando yo estaba allí, estaba al tanto de ello y por eso tuve esa idea desde el comienzo. Porque tenía mucha curiosidad por la inteligencia artificial que aprende a reconocer, usar e interactuar con la expresión humana y a afectar a nuestra emoción. Ese es el proyecto.

Carolina, Z. (2016). Leslie Thornton, *laFuga*, 18.

Próxima proyección:

18.01.18

Jueves 19:30h

PETER NESTLER (I)
FILMAR PARA QUE NO DESAPAREZCA LA REALIDAD