

5.ª sesión. INDAGACIONES / METACINE

[duración total: 75 min]

Blanc Dérangé, Blanca Casas Brullet, 2008. 5 min, color y b/n, sonora, vídeo

Límites (1.ª persona), Elías León Siminiani, 2009. 7 min 45 s, color, sonora, vídeo

Travelling, Lluís Rivera, 1972. 12 min, b/n, sonora, vídeo

Teoría de los cuerpos, Isaki Lacuesta, 2004. 4 min 45 s, b/n, sonora, vídeo

Figura, Gonzalo de Pedro, 2007. 2 min 12 s, b/n, sonora, vídeo

In girum imus nocte et consumimur igni, Jorge Cosmen, 2003. 9 min, color, sonora, vídeo

BiBiCi Story, Carles Durán, 1969. 8 min, color y b/n, sonora, 35 mm

Farce Sensationnelle!, Laida Lertxundi, 2004. 3 min 10 s, b/n, sonora, 35 mm

In crescendo, Joan Marimón y Jesús Ramos, 2001. 6 min 30 s, b/n y color, sonora, 35 mm

Ice Cream, Antoni Padrós, 1970. 8 min 30 s, b/n, sonora, 35 mm

LA RE MI LA..., Carles Santos, 1979. 9 min, color, sonora, 35 mm

La última de las sesiones colectivas pretende reflejar la esencia del cine en sus diferentes vertientes, desde la reflexión sobre el propio medio o el ensayo metacinematográfico (Lertxundi, León Siminiani, Rivera, de Pedro) hasta la pantalla en blanco (Casas Brullet), pasando por los contactos con otras artes como la danza (Marimón y Ramos), la performance (Santos), la fotografía (Lacuesta - Humberto Rivas, Cosmen) o la poesía cinematografiada (Padrós). Se trata de un conjunto de tentativas que dan muestra de las diferentes ramas de las que está constituido el gran árbol que es el cinematógrafo.

Blanca Casas (Mataró, 1973). Artista multidisciplinar, ha trabajado en vídeo, performance, fotografía e instalación. Ha exhibido en ferias y festivales como «Les Peintres de la Vie Moderne» (Centro Georges Pompidou, París, 2006-07) o el Festival LOOP (Galería Senda, Barcelona, 2005/06).

Elías León Siminiani (Santander, 1971). Estudió cine en la Universidad de Columbia (Nueva York). Las tres primeras entregas (La oficina, El permiso y Digital) de su serie de microdocumentales “Conceptos clave del mundo moderno” han obtenido más de cincuenta galardones internacionales. El tránsito (2008) es la cuarta entrega.

Lluís Rivera (Valencia, 1947). Realizador de televisión y cineasta independiente. Durante la década de los setenta realizó una serie de películas experimentales y documentales entre las que destacan Piensa que mañana puede ser el primer día del resto de tu vida (1971) o Personajes para una historia (1974).

DEL ÉXTASIS AL ARREBATO. 50 años del *otro* cine español

5ª sesión

Isaki Lacuesta (Girona, 1975). Cineasta. *Cravan vs Cravan* (2002) recibió en el Festival de Sitges los galardones al Director Revelación y Premio del Público. *La leyenda del tiempo* (2006) fue premiada en los festivales de Nantes y Las Palmas, entre otros. Su último largometraje es *Los condenados* (2009).

Gonzalo de Pedro (Pamplona, 1978). Es crítico y miembro del consejo de redacción de Cahiers du Cinéma. España y del Festival Punto de Vista (Pamplona). Entre sus piezas experimentales destacan *Muybridge 2.0* o *Tabla aeróbica n.º 4*. Entrenamiento para pintores.

Jorge Cosmen (1976). Realizador. Trabaja como director de publicidad en Lee Films (Madrid) y antes lo había hecho en la productora Boolab (Barcelona), donde dirigió spots para marcas internacionales. Se dio a conocer como artista en disciplinas como el vídeo, la fotografía y la instalación.

Carles Durán (Barcelona 1935-1988). Fotógrafo de moda y publicidad, en 1960 fue a estudiar a la Escuela de Cine de París, donde realizó dos cortos con influencias de la Nouvelle Vague. En Cataluña, a finales de la década, se le asocia a la Escuela de Barcelona y trabaja como director, ayudante y productor de algunos filmes.

Laida Lertxundi (Barakaldo, 1981). Cineasta, programadora y docente. Estudió cine en CalArts, California, Estados Unidos. Ganadora del Gran Premio de Cine Vasco en el Zinebi 07 con su cortometraje *Footnotes to a House of Love* (2007), su último filme es *My Tears Are Dry* (2009) con el cual obtuvo el premio Tom Berman Award for Most Promising Filmmaker en el Ann Arbor Film Festival 2010.

Joan Marimón (El Prat de Llobregat, 1960) y Jesús Ramos (Mataró, 1962). Cineastas y docentes. Joan Marimón es el guionista del largo de dibujo animado *Peraustrinia 2004* (1989) y ha dirigido cortos

como *El viatger* (1997). Recientemente estrenó su largometraje *Pactar con el gato* (2007). Jesús Ramos realiza y produce piezas audiovisuales que abarcan desde piezas experimentales hasta videoarte. Entre ellas se encuentra *Océano* (2008). Además de realizar juntos *In crescendo* (2001), son coautores del *Diccionario del guión audiovisual* (Oceano-Ambar, 2003).

Antoni Padrós (Terrassa, 1940). Formado en el campo de la pintura, es uno de los autores que sobresale del underground de los años setenta. Elogiado por la crítica extranjera, sus películas se han visto en festivales como el de Locarno o el Arts Lab. Su obra, subversiva y rebelde, no está desprovista de humor e ironía. Algunos de sus filmes son *¿Qué hay para cenar, querida?* (1972) o *Shirley Temple Story* (1976).

Carles Santos (Vinaròs 1940). Pianista, compositor y artista polifacético. Ha trabajado en cine con Pere Portabella, como compositor, intérprete o guionista, en *Nocturn 29* (1968) o *El silencio antes de Bach* (Die Stille vor Bach, 2007).

BICI STORY, Carles Durán, 1969.

Rodado en un solo día de diciembre de 1969 en casa del realizador, el cortometraje *BiBiCi Story* acusa recibo del reciclaje experimentado por la Escuela de Barcelona tras las influencias recibidas del Mayo de 1968. Como si se tratase de un curso de idiomas —de ahí el juego de palabras del título— el filme está dividido en ocho lecciones dictadas por una chica —Carmen Galí, entonces casada con Durán— provista de unos auriculares. Los principales temas abordados son: a) la represión política (cuatro hombres semidesnudos son pintados con sprays rojos antes de caer muertos); b) la libertad sexual (un chico y una chica —Emma Cohen— se abrazan casi desnudos mientras un hombre —Portabella— les mira); c) Vietnam (dos chinos —el crítico Joan Enric Lahosa y el distribuidor Pere I. Fages— comen arroz ante la presencia de un soldado norteamericano —Manel Esteban— y

la estatua de la Libertad); d) diversas formas de represión ideológica (un proletario soviético —Octavi Pellissa— con un cartel de Stalin, un sacerdote católico —Román Gubern— bendiciendo, un soldado norteamericano pegando con una porra, un guerrillero con una metralleta), y e) la boutade cinéfila sintetizada en la última frase de la chica: «My name is Orson Welles».

- RIAMBAU, Esteve; TORREIRO, Casimiro. *La escuela de Barcelona: el cine de la «gauche divine»*. Prólogo de Enrique Vila-Matas. Barcelona: Anagrama, 1999; pp. 313-314.

FARCE SENSATIONELLE!, Laida Lertxundi, 2004.

Autorretrato realizado a partir del reflejo frente a un espejo [...]. Lertxundi realiza manipulaciones con la propia cámara a tiempo real y éstas modifican el cuadro (zoom) de la imagen y la luz (diafragma). El resultado, casi místico, no llega a ser un retrato completo, ya que la autora, que se filma a sí misma, utiliza la cámara para cazar esos instantes de su presencia y gestos, a la vez que le sirve de escudo para ocultarse. Tres minutos mágicos, realizados a modo de screen test, como hacía Warhol, pero en este caso la persona filmada no está delante de la cámara sino detrás, para que la propia cámara sea también la protagonista. Resulta fascinante por su sencillez y atracción hacia esos ligeros movimientos de muñeca que varían la luz, yendo de una imagen totalmente quemada (sobreexpuesta) a la completa oscuridad (fade out) a través de todo su proceso mecánico. Acertado es el sonido que acompaña a la obra, porque ayuda a crear esa atrayente extrañeza.

- PINENT, Antoni. «Panorámica sintética/parcial del Cine Experimento en España. Intermitencias desde la década de 1960 hasta la última generación», capítulo incluido en: GIANNETTI, Claudia (ed.). *El discreto encanto de la tecnología. Artes en España*. MEIAC-ZKM, 2008; pp. 167-168.

ICE CREAM, Antoni Padrós, 1970.

Con *Ice Cream* Padrós emprende su trilogía sobre la represión y su liberación a partir de la violencia que se verá completada con los cortometrajes *Swedenborg* y *¿Qué hay para cenar, querida?* La idea surge de la traducción en imágenes de un poema de Padrós titulado de la misma manera. En el filme, observamos a una mujer lamiendo un helado mecánicamente mientras en la misma habitación un hombre, voyeur como el espectador, alcanzará una satisfacción solitaria. En esta especie de ceremonia/happening en la que ambos participan, cada uno llega por sus medios a un clímax bien diferente. La protagonista domina al joven mediante el vasallaje sexual, sumiéndole en una febril agonía infértil y frustrada que no llega a consumarse. [...]

Es sin duda el filme con más contenido sexual de los que ha realizado el autor; la forma lasciva en que Rosa Morata lame el helado o su sensual aplicación sobre el cuerpo de la pareja hacen que el filme adquiera un tono un tanto soft-core, al estilo de las películas de Warhol. Y es que *Ice Cream* es sin duda el filme más cercano estilísticamente al underground americano, con fragmentos que rebosan una calidad próxima a las producciones del Warhol más esencial. [...]

Probablemente con *Ice Cream*, Padrós empezara a vislumbrar lo que sería su futuro próximo como realizador independiente al margen de cualquier tipo de ayuda económica, obligado a ejercitarse en el arte del beneficio de la carencia.

- CUESTA, Mery. *El terrorisme domèstic d'Antoni Padrós al cinema independent de l'Espanya dels anys setanta*. Girona: Fundació Espais d'Art Contemporani, marzo 2003 (catalán-castellano); pp. 223-225.

Programador: Antoni Pinent