

2012-2013

XCÈNTRIC

El cinema del CCCB

Jueves 24 de enero, 20 h

THE PARALLEL ATTEMPT CINE EXPERIMENTAL ITALIANO

Una reflexión en torno a la figura de Marinella Pirelli, cineasta experimental italiana cuya obra ha reposado hasta hoy, durante más de cuarenta años, en un oscuro sótano. Sus películas mantienen un diálogo directo con las de otros dos cineastas italianos, Piero Bargellini y Paolo Gioli, a través de un constante cuestionamiento de los paradigmas necesarios para generar una imagen y su relación con el dispositivo cinematográfico. Estilos, formas y modos de producción que parecen muy diferentes a primera vista, se reúnen en esta sesión generando una narración que atraviesa el cine, el imaginario tecnológico y el inconsciente óptico de la producción cinematográfica italiana experimental de los años sesenta y setenta.

Gioco di dama, Marinella Pirelli, 1961-63, 3 min 30.

Inter-vento, M. Pirelli, 1969, 2 min.

Sole in mano (appropriazione, azione propria, a propria azione), M. Pirelli, 1973, 6 min.

Il lago (soggettivo-oggettivo), M. Pirelli, 1965, 14 min.

Nelda, Piero Bargellini, 1969, 4 min.

Secondo il mio occhio di vetro, Paolo Gioli, 1971, 10 min.

Immagini reali immagini virtuali, P. Gioli, 1972, 10 min.

Doppio autoritratto, M. Pirelli, 1974, 12 min.

(Formato original 16mm; proyección en Betacam)

Sesión presentada por Lucia Aspesi, especialista en la obra de Marinella Pirelli y programadora de la sesión.

Durante el siglo XX, la experimentación cinematográfica italiana vivió dos momentos muy importantes: la vanguardia futurista a principios de siglo y la Cooperativa de Cine Independiente (CCI) a finales de los años sesenta. Nacida bajo el influjo del nuevo cine americano, la CCI representa un valioso intento de crear una plataforma para la difusión y promoción del cine italiano independiente. No importa si esta experiencia estaba destinada al fracaso apenas dos años después de su creación.

Lo que sobrevive y la engrandece enormemente es el impulso hacia la búsqueda de nuevos ambientes que sirvan para la recepción de la obra, que encontró en el entusiasmo cultural de aquellos años un terreno abonado para desarrollarse. Este es el periodo en el que la experiencia visual rechaza los cánones artísticos reconocidos y el propio cine se convierte en objeto de experimentaciones dirigidas a la reestructuración del proceso de participación para la creación de la imagen.

Los tres protagonistas que se presentan se aproximan al clima experimental italiano de la época y se mantienen como figuras independientes dentro de este debate: autores y testigos «deseosos» de una actitud artística que rehúye la simple clasificación. En este contexto nace *The Parallel Attempt*, con la clara voluntad de presentar el trabajo cinematográfico de Marinella Pirelli tras casi cuarenta años de silencio.

Pintora y cineasta, Marinella Pirelli fue una sutil experimentadora del lenguaje visual italiano de la segunda posguerra. Esos fueron los años de estudios sobre la luz que más tarde se vieron enriquecidos por el uso de la cámara y el cine experimental. Su primera realización, *Gioco di dama*, se sitúa entre 1961 y 1963, a la que siguen otras experiencias cortas pioneras en el campo de la animación. Tras observar atentamente la obra de Norman McLaren, Marinella Pirelli empieza a estudiar los aspectos relacionados con la construcción del movimiento y las transformaciones de luz propias del lenguaje cinematográfico. Estos elementos, fuertemente presentes en sus primeras investigaciones en el campo pictórico, toman relieve en la concepción de films como *Il lago*, *soggettivo-oggettivo* (1965) e *Inter-vento* (1969): películas sugestivas que juegan con el equilibrio entre forma y color.

La experiencia artística de Marinella Pirelli se cruza con varios aspectos del sentimiento colectivo de la época. Su figura de mujer, madre, artista y cineasta sigue manteniendo, sin embargo, un cierto desapego de la salvaje

actualidad de aquellos años, y se coloca como atenta coprotagonista en las situaciones. Partidaria de un debate que desemboca en el sentimiento particular, Marinella Pirelli se abre a una investigación introspectiva del significado de la experiencia en relación con la visión cinematográfica. Sus películas hablan de eventos de luz, de gestos simples y emocionantes, testigos de un tiempo sensible. La intuición, la transitoriedad, son parámetros unidos al medio fílmico, pero sobre todo a la condición humana de vivir.

La relación fundamental ojo-cuerpo-persona es el discurso que vertebra *Sole in mano (appropriazione, azione propria, a propria azione)* (1973). El impulso de la visión hacia el horizonte se convierte en un motivo «divertido» formado por carrillas continuas pensadas para capturar la luz. Las imágenes de la película, formas de sustancia espacial provisional, se suceden como si fueran puras percepciones del fenómeno visual. En cambio, el hecho de hacer propia una experiencia se convierte en un acto de amor en *Nelda* (1969). En palabras de Piero Bargellini: «Percibo a Nelda: mujer-materia-energía, o su Unidad...». El film está rodado en película de 16 mm reversible y por lo tanto existe una copia única positiva (sin negativo). Para la realización, Bargellini participó en la fase de revelado con técnicas de interrupción del tiempo de revelado y de iluminación de partes de la imagen, un procedimiento que marca una parte importante de la producción cinematográfica del autor.

Encontramos unas mezclas similares entre tecnología y procedimientos formales en casi todas las películas de Paolo Gioli, desde sus primeras realizaciones de finales de los años sesenta hasta hoy en día. Desarticulando la sincronía accesoria entre el tiempo de la filmación y el tiempo del disfrute, Gioli trabaja la discontinuidad del encuadre y el parpadeo. Estos procesos desarrollan duradas y articulaciones complejas, caracterizadas por concentraciones y estratificaciones de signos heterogéneos, síncope, interrupciones y aceleraciones. En *Secondo il mio occhio di vetro* (1971), el enredo causado

entre negativo y positivo manifiesta la naturaleza semicientífica del mecanismo visual estereoscópico al que recorre la película, mientras que en *Immagini reali immagini virtuali* (1972) Gioli descubre la relación, materia del cine, entre ver y aparecer, analizada posteriormente por Marinella Pirelli en *Doppio autoritratto*. Datada de 1974, *Doppio autoritratto* es la última película realizada por la artista antes de un largo paréntesis de investigación y estudio que la mantendría alejada de la escena artística pública. La obra está dedicada a Vincenzo Agnetti (1), presente con el célebre *Autoritratto* (1971), *Quando mi vidi non c'ero*. La película persigue las formas de un lenguaje que no expresa, sino que se entreaire a las posibilidades de lo inexplicable: es el cumplimiento de la misma experiencia lo que da sentido al hecho de la imagen. La cámara capta descontrolada el rostro y las miradas de la artista, regresando a planos íntimos y pausas breves cargadas de emoción. Mirando *Doppio autoritratto* nos dejamos fascinar dos veces, una por la imagen y la otra por sus contornos, pero es precisamente eso lo que va más allá —los rayos de luz, la textura de la piel, el desenfoque y la textura del sonido— y nos seduce. Marinella Pirelli complica la clásica relación autor-espectador creando una situación explícita desde el principio, en el íncipit del film: «Ahora la cámara es mi pareja, ahora cada uno de vosotros sois mi pareja» (2). De este modo, ofreciéndose a sí misma como un instrumento que integra el proceso cinematográfico, la autora libera el movimiento de la cámara actuando sobre la distancia amorosa, esa distancia que existe entre ver y actuar.

Lucia Aspesi

PRÓXIMA SESIÓN:

Domingo 27 enero, 18.30 h

Luc Moullet. Comedias documentales

(1) Vincenzo Agnetti (1926-1981) fue un artista italiano, que se inició a finales de los años cincuenta en un ámbito informal. Paralelamente a la actividad artística llevó a cabo una intensa actividad como ensayista, escritor y teórico. Colaboró con Azimuth y en la revista homónima.

(2) Extraído del escrito introductorio de la película.