

Domingo 15 de mayo, 18:30h AUDITORIO

Wrong Theater

Las atrevidas y descaradas películas de Gunvor Nelson y Dorothy Wiley, las ansiosas animaciones de Martha Colburn, las ingeniosas visiones de Jorge Lorenzo Flores y los extraños mundos de Christopher Cogan abren grietas en los roles y gestos esperados en las imágenes de los medios, de la publicidad y de la pornografía; parodian el uso de los cuerpos y retratan acciones extrañas que configuran un teatro equivocado. Son filmes desinfectantes que desfiguran y corrompen de manera compulsiva las representaciones mediatizadas de la cultura popular para crear un universo fílmico único y perturbador. **Con la presencia de Christopher Cogan.**

Take Off, Gunvor Nelson, 1972, 16 mm, 10 min; **Schmeerguntz**, G. Nelson, Dorothy Wiley, 1966, 16 mm, 15 min; **Cosmetic Emergency**, Martha Colburn, 2005, 35 mm, 8 min; **Waschzwang Mama**, M. Colburn, 2006, vídeo, 3 min 30 s; **The Wank**, Jorge Lorenzo Flores, 16 mm, 1 min; **Lift Off**, M. Colburn, 1998, 16 mm, 3 min; **Don't Kill the Weather Man!**, M. Colburn, 2007, vídeo, 5 min; **Lava**, Christopher Cogan, 1996-2007, 16 mm, 3 min; **Electreat**, C. Cogan, 1996-2007, 16 mm, 6 min; **Tunnels**, C. Cogan, 2009, 16 mm, 10 min.

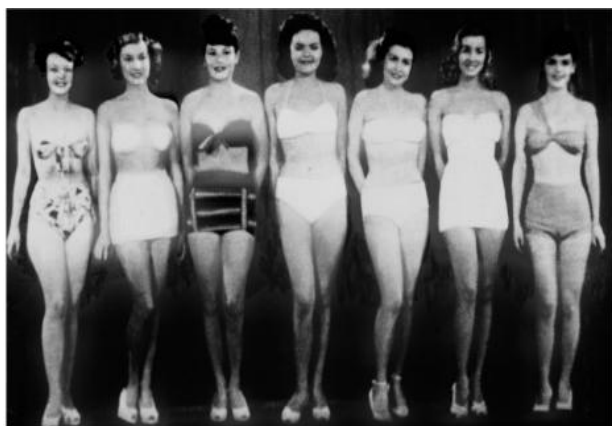
Slow Action, Ben Rivers, UK, 2010, 45 min. PROYECCIÓN GRATUITA en colaboración con LOOP / SCREEN FROM BARCELONA 2011.

I.

Gunvor Nelson fue una de las pioneras del cine experimental. A mediados de los sesenta se estableció en los Estados Unidos y comenzó a usar el cine como medio artístico, capturando imágenes y sonidos para después mezclarlos y reformular la realidad y los sueños, revelándolos desde nuevas perspectivas. Nelson denomina sus películas «personales» en lugar de «experimentales» o de «vanguardia»; son una meticulosa composición de melodías visuales a partir del cuerpo, la memoria y la infancia...

Take Off es una danza, un *streapease* metafísico que hace parodia del rol femenino y de la sexualización del cuerpo de la mujer. La película presenta una *stripper* de mediana edad llena de *glamour* que mira fijamente al espectador mientras se quita poco a poco la ropa. Una vez desnuda, continúa quitándose alegremente partes de su cuerpo, despojándose de sus piernas, pechos, brazos y cabeza hasta hacer desaparecer su cuerpo como si fuera un truco del cine mudo.

Schmeerguntz es el primer filme de Gunvor Nelson realizado en colaboración con Dorothy Wiley, en el que retoma un tema recurrente en su obra: la forma en que el cuerpo femenino es observado y retratado. En la película, las artistas lanzan un ataque frontal a los ideales femeninos predominantes, la idealización de la maternidad y la idea de la casa como esfera familiar. Es un filme abrasivo y, a la vez, brillante, realizado a partir de imágenes de revistas de moda yuxtapuestas con imágenes de una mujer embarazada, detritos flotando en un váter y una mujer vomitando.

II.

Las animaciones en *stop-motion* de **Martha Colburn**, frenéticas, cortas y llenas de violencia, son producto de una laboriosa técnica que combina imágenes encontradas con pinturas, papeles recortados o paisajes coloreados por la propia artista y una banda sonora propulsiva. No es el trabajo tecnológico sino el manual el que define su proceso creativo; Colburn, al rechazar el ordenador como medio para la creación de sus animaciones, las mantiene a un nivel personal e íntimo. El estilo ansioso de su collage animado es una mezcla inaudita de obsesiones y artesanía, fusiona la cultura pop y el imaginario político con una estética que es simultáneamente pictórica y punk.

«Sus filmes, editados completamente en cámara, penetran hacia una irrealidad con la convicción de Méliès... Como todos los grandes miniaturistas, Colburn materializa el tiempo y la concentración, pero a diferencia de la mayoría su forma no nos tranquiliza. La película es como un tornado a 24 fotogramas por segundo, abriendo grietas a través de la publicidad, la pornografía, la televisión, la cirugía estética...»

Max Goldberg

«Para mí, lo verdaderamente único en Martha Colburn es la energía explosiva y la manera como actualiza la forma fílmica del *found footage-collage* establecida por Stan Vanderbeek y Dick Preston en los años sesenta. Colburn ha inventado sus propias técnicas y lenguaje, lo cual le permite juntar imágenes grotescas de nuestra civilización popular producidas por la industria de los *media*, para producir canciones fílmicas sobre la tristeza universal de nuestro tiempo. Al límite de lo escandaloso, con los fotogramas crepitando de energía, los filmes de Martha Colburn son testimonios desnudos de nuestra época y de nuestra generación.»

Jonas Mekas

Cosmetic Emergency

Los militares americanos ofrecen la cirugía estética gratis a todos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Colburn utiliza de manera provocadora este hecho como punto de partida para una secuencia de pintura sobre vidrio rica en sátiras, donde los cuchillos ensangrentados se convierten en pintalabios, los militares maquillados aparecen con los pechos hinchados y sus cuerpos están cubiertos por *burkas* de tinta... **Cosmetic Emergency** explora la idea de la belleza a través del collage, la acción directa y la animación lírica. Un bricolaje

gamberro que destruye y antropomorfiza la información de superficie y destruye la quimera cosmética, complicando la vida de las mujeres y frustrando los deseos de los hombres.

Waschzwang Mama

Pinups masculinos tratados al estilo Colburn, presentados con la música dinámica de Felix Kubin y Coolhave. Debajo de la superficie de cuerpos desnudos y del celuloide, el sexo y la muerte nunca están lejos.

Lift Off

Inspirado en una tertulia de radio en la que se sugería que la exploración espacial no es más que el deseo de fecundar del hombre, la película presenta, a través de superposición y animación, el espacio exterior habitado por exuberantes astronautas femeninas flotando en la oscuridad, acercándose, a veces, cohetes-falo.

Don't Kill the Weather Man!

Este filme está inspirado en un manuscrito medieval, *Tres peregrinaciones*, de Guillaume de Deguileville. Colburn 'traslada' tres historias de este libro ilustrado para su corto: el peregrinaje de la vida, del alma y de Jesucristo. Toma prestadas las imágenes del libro para contar la historia de una real e inminente catástrofe en el mundo contemporáneo, el final de la vida en la Tierra tal como la conocemos.

III.

Jorge Lorenzo estudió cine y vídeo experimental en el San Francisco Art Institute. Actualmente trabaja en proyectos de cine y vídeo de forma independiente.

The Wank

Usando el raspado de película como medio de animación, este proyecto cuestiona el control del hombre y su sexo a través de una humorística mirada de la masturbación.

IV.

Christopher Cogan ha estado haciendo películas durante casi dos décadas con un estilo que se podría llamar «wrong theater» (teatro equivocado). Sus películas representan extrañas e inquietantes acciones interpretadas por personajes sin voz ni identidad. Presentan al espectador visiones de una realidad paralela sin sentido, en términos convencionales, creando otros mundos.

El azar y los accidentes son la clave en sus películas. Cogan improvisa a partir de ideas —el miedo, el estado de ánimo, el control...— intentando crear una energía espontánea en sus trabajos. Frente a una sociedad impaciente que rápidamente consume imágenes, las acciones oscuras de las películas de Cogan intentan evadir la máquina incesante de los medios de comunicación y proponer una visión desagradable para el espectador aturdido. Sus trabajos sirven también como protesta contra la erradicación del misterio de los *media*. De alguna forma, para Cogan, en todo el cine hay un fantasma: la proyección de una película de 16 mm en un cuarto oscuro imita una especie de presencia espectral que la tecnología sólo puede tratar de imitar.

Lava es un juego de azar, un ritual con un cuchillo que tiene un efecto magnético capaz de atraer las criaturas hacia los agujeros más profundos de la tierra. A continuación, se presenta un reino de cristal líquido, colas de animales y azúcar derretido utilizados por las criaturas para crear un nuevo cerebro.

Electreat

El ritmo de *Electreat* es avivado por los rápidos cambios de los planos de una sola acción, por los golpes cortados del zoom y por el impacto auditivo de la energía visual. El tema de la película es la adoración de la electricidad, la obsesión por una chica desnuda, oculta, solitaria, desesperada. Los símbolos de este filme, la electricidad y su culto, son conducidos por un sonido trabajado a partir de frecuencias impactantes.

Tunnels

El exterior del interior de una luz de vela o los ratones dentro de una serpiente, por así decirlo. La película toma el espectador medio y lo transforma en un casi *voyeur*, aunque no del todo. La belleza de la comprensión parcial sirve como medio de expresión, aunque no debemos preocuparnos demasiado por las transiciones entre las escenas o por la representación de los personajes hasta el punto de matar la diversión, una noche muy rara de claustrofobia que se desarrolla en un espacio-tiempo suspendido y un miedo depredador. La textura de *Tunnels* no es una superficie sino una ventana vacilante con un terror oscuro de espasmódicos movimientos y con un sonido que nos permite el tránsito. En la última escena ya estamos, por fin, liberados de la preocupación acerca de lo que podría significar todo.

Alan Flurry, *Flagpole Magazine*.

Programadores: Celeste Araújo y Oriol Sánchez

Próximas sesiones de Xcèntric:

Domingo 22 de mayo, 18:30h: **Evil & Pop Culture (2). Jardines del Mal. Inner Visions, Trips & Acid Eaters**

Jueves 26 de mayo, 20:00h: **Mara Mattuschka. Obras selectas**

AULA XCÈNTRIC. The Dancing Death. Subversión carnavalesca y cine de no ficción. Del 22 de mayo al 4 de junio.
Información y matrículas: Instituto de Humanidades. Telf: 93 412 21 74; web: www.cccb.org/instituthumanitats

Si quieres recibir el newsletter de Xcèntric, suscríbete al boletín que encontrarás aquí: www.cccb.org/es/subscripcio_newsletter
+ INFO en <http://www.cccb.org/xcentric/es> o en Facebook XCENTRIC CINEMA

