

The Grand Bizarre, Jodie Mack, 2018

20.01.19

Domingo 18:30h

THE GRAND BIZARRE

Filmado a lo largo de cinco años y en varios países, este diario de viaje centrado en la ropa nos muestra cientos de materiales textiles y estampados bailando en distintas localizaciones, como México, Marruecos o la India. Una película animada hecha literalmente con ropa, donde los motivos se entrelazan entre sí y también con los paisajes, creando ritmos y asociaciones increíbles. Se trata del primer largometraje de la animadora experimental Jodie Mack, quien, además de mostrar sus cortos en festivales y museos de todo el mundo, fue elegida en 2018 para crear unas animaciones en las pantallas gigantes de Times Square.

La sesión se completa con su más reciente cortometraje. Las dos obras se estrenan en Cataluña.

Jodie Mack:

Hoarders Without Borders, 2018, 5 min, 16mm, sin sonido; *The Grand Bizarre*, 2018, 60min, 16mm.

Proyección en digital.

Después de casi una década trabajando en películas, videos y galerías, la animadora estadounidense Jodie Mack experimentó un gran avance en 2013 con "Let Your Light Shine", un programa itinerante de cinco películas en 16 mm de corta y media duración que incluían desde animación stop-motion clásica hasta un espectáculo de luz en 3D. Ese mismo año, comenzó a trabajar en su primer largometraje. La película resultante, **The Grand Bizarre**, es la culminación de sus intereses y experimentos hasta la fecha. Filmada en una docena de países, la película muestra textiles de colores que bailan en una variedad de lugares exóticos a través de un meticuloso proceso de fotografía y producción fotograma a fotograma. Juguetonas y propulsivas, las animaciones de Mack evocan una gran variedad de patrones visuales que a su vez generan una multitud de motivos que hablan del desarrollo económico e industrial de la fabricación de telas en todo el mundo. En el deslumbrante montaje de Mack las fuentes cotidianas (mapas, globos terráqueos, billetes de avión, incluso tatuajes) revelan códigos interculturales y verdades universales, lo que hace que este ecléctico cuaderno de viaje cinematográfico entre en un diálogo perfecto con la cosmovisión única de cada espectador. Impulsado por una banda sonora casera que se encuentra entre el hip-hop, el chiptune y el synth-pop, **The Grand Bizarre** aborda temas novedosos a una escala íntima, imbuyendo formas familiares con una fuerza sociopolítica sutil pero incisiva.

Jordan Cronk: Has estado trabajando en **The Grand Bizarre** durante más de cinco años. ¿Siempre se concibió como un largometraje, o el proyecto se expandió a partir de ideas y/o materiales que estabas reuniendo y pensaste que podrían funcionar mejor como parte de un proyecto más grande?

Jodie Mack: Originalmente no concebí la película como un largo. Comencé grabando fragmentos aquí y allá, construyendo colecciones menores y evaluándolas delante de la cámara a lo largo del tiempo. Pero sí, supongo que tan pronto como vi un destello de su potencial, imaginé un largometraje. De hecho, me imaginé algo mucho más largo que la duración final de la película. Pero en última instancia decidí que era un reto encontrar una manera de moverse a través de todos estos espacios e ideas en solo una hora y que esta unidad era muy importante para la agrupación de temas que estaba explorando, con respecto a la estandarización del espacio y el tiempo, la estructura de la red, la vida industrializada, etc.

J.C: ¿Dónde se originó el aspecto viajero de la película? ¿Fueron estos fragmentos y colecciones menores que estabas reuniendo una consideración o los materiales se vincularon con las ubicaciones?

J.M: La idea del diario de viaje surgió del hecho ineludible de que algunas de las áreas que estaba filmando eran lugares muy diferentes entre sí, pero decidí tratar el género del cuaderno de viaje específicamente porque estaba pensando mucho en el desarrollo simultáneo de las industrias del cine y los viajes, las primeras obras de viajes y su relación con los métodos de narración convencionales o fantásticos y el desarrollo del cine como

herramienta de enseñanza en la educación. Las colecciones a las que me refiero son a la vez materiales, espaciales y temporales: objetos, lugares y animaciones. Mi película apuntaba a observar un lugar a través de los objetos, y, en teoría, toda la película podría haber ocurrido dentro de un espacio [el estudio donde tradicionalmente se graban las películas de Mack] o en Internet. Pero tenía intereses técnicos y de vida para hacer películas fuera, en el mundo. Que los materiales estuviesen vinculados o no a las ubicaciones era una pregunta primordial y central para este proyecto. Cada objeto llevaba consigo una historia diferente que se desarrolló entre la historia del comercio (la tecnología cambiante, los híbridos de contribuciones indígenas y coloniales) y los diseños (patrones, ritmos, jerga). Los motivos de los patrones en los textiles, o la música, el lenguaje o la comida, funcionan no solo como significantes de la cultura sino también como significantes de la dilución cultural, así que me preguntaba cómo el papel de los motivos gráficos en el comercio contribuye a nuestra comprensión de las formas y cómo o si este "viaje" podría ubicar los inventarios visuales y sonoros de la identidad globalizada. Entonces, en lugar de funcionar como un cuaderno de viaje, creo que en realidad pretende implicar un sentido de simultaneidad, ya que junta los componentes visuales y sonoros de los sistemas complejos de comunicación y comercio a través de una investigación de objetos simples. A medida que se abre camino a través de la hibridez en la cultura, la película incita a interrogatorios sobre la producción antigua/auténtica/artesanal mientras intenta conectar los puntos que rodean las complejidades de la ciudadanía contemporánea. (...)

J.C: En cuanto a llevar tu práctica fuera del espacio de la animación, ¿puedes explicar qué implicó el proceso técnico con respecto a la animación de los espacios/lugares vistos en la película? (...)

J.M: Las ubicaciones en sí se basaban a menudo en la conveniencia: la posibilidad de trabajar en el espacio, la posibilidad de correr entre los objetos y la cámara para capturar los planos... Usé cantidades variables de telas para las secuencias de animación, a veces más de una docena, a veces menos. Existe este tipo de danza extraña que consiste en colocar los tejidos "usados" en diferentes pilas que luego se recombinan una y otra vez para mantener el orden al azar. (...) Cada toma tardaba entre una y cuatro horas en completarse y me implicaba correr de un lado a otro entre las telas y la cámara o entre las telas en pantalla y una pila fuera de la pantalla mientras otra persona capturaba los planos en cámara. El viento era a menudo un problema, y las telas caían mucho. Algo de esto se ve en la película. (...)

Extracto de la entrevista de Jordan Cronk para Film Comment
7 septiembre 2018

ARCHIVO XCÉNTRIC

2 y 3 de febrero: Inauguración del nuevo espacio,
puertas abiertas y actividades gratuitas

Próxima proyección:

24.01.19

Jueves 19:30h

KINO KLUB SPLIT: LAS RAÍCES DE
LA VANGUARDIA YUGOSLAVA.