

Cinema Jove

23 festival internacional de cine
Valencia, del 21 al 28 de Junio de 2008

(Sub)versión Original: el Cine como Arte Subversivo

Original (Sub)version: Cinema As a Subversive Art

LOS LÍMITES DEL ESPECTADOR

Subversión n. f. 1 Acción de subvertir. 2 Movimiento revolucionario, destrucción de la estabilidad política o social de un país.

Subversivo, -va adj. Que pretende alterar el orden social o destruir la estabilidad política de un país.

Subvertir v. tr. Trastornar algo o hacer que deje de tener el orden normal o característico, especialmente en sentido moral o espiritual.

"Subversion in cinema starts when the theatre darkens and the screen lights up. For the cinema is a place of magic where psychological and environmental factors combine to create an openness to wonder and suggestion, an unlocking of the unconscious." Amos Vogel ("The Film Experience") en *Film as a Subversive Art*, 1974.

"El horror es fascinante", Georges Bataille.

"Cualquier forma de representación se enfrenta tarde o temprano a los límites de lo inteligible y lo tolerable. Estas fronteras son visitadas por muchos artistas que entienden, precisamente, que su función es desvelar estos márgenes e incluso ampliarlos", con estas frases empezaba el texto de presentación del que fue el espacio más conflictivo de la exposición **THAT'S NOT ENTERTAINMENT! El cine responde al cine**, que estuvo en la ciudad de Valencia del mes de diciembre 2007 hasta finales de marzo 2008, por diferentes razones muchas de las imágenes que habitaban en ese espacio cerrado a modo de "Dark Room" quedaron sepultadas para los visitantes de la muestra.

Ahora, con esta sección paralela del festival de Cinema Jove 2008 presentada en el IVAM y SGAE de la misma ciudad, se pretende recuperar algunas de las piezas íntegras de aquel espacio, en su formato original y ampliar el discurso más allá de los contenidos de las imágenes.

Podríamos decir que desde que el cine se puso en movimiento, o mejor dicho desde que imágenes "reales" capturadas se pusieron en movimiento gracias a la mecánica del invento del cinematógrafo, empezo otra nueva forma de subversión. Pero no es hasta **Un chien andalou** (1929) de Luis Buñuel y Salvador Dalí donde se utilizó por primera vez esta subversión de una forma consciente y con la reacción deseada por parte del espectador, con el propósito de entrar por la puerta grande del arte cinematográfico cegando al espectador y proponiendo en su lugar una visión interna del mundo del inconsciente. El referente de esta imagen –como indica Joan M. Minguez Batllori en sus estudios- ya la encontramos en el año 1917 en las filmaciones que realizaba el oftalmólogo Ignacio Barraquer para registrar sus intervenciones y así poderlas compartir con sus colegas de profesión. Pero la diferencia de la película de Buñuel-Dalí y las filmaciones del Doctor Barraquer reside en que la primera tiene un carácter artístico-transgresor mientras que las operaciones filmadas sólo tienen la función de testimonio para la investigación. Marcando así el punto en que la intencionalidad artística del autor toma fuerza.

A lo largo de este programa, compuesto por 5 sesiones, su título principal **Subversión Original** nos sirve para dar un paso más allá de la propuesta del libro clásico de Amos Vogel [*Film as a Subversive Art*, 1974]. Se pretende trazar un recorrido con una mirada contemporánea por diferentes realidades donde la subversión se plantea desde posiciones muy diferentes, y con un diálogo vertebrado en el orden de las piezas de algunas de las sesiones. Tal es el caso por ejemplo de la película **The Flicker** (1966) de Tony Conrad, donde la brusquedad en la alternancia de fotogramas blancos (transparentes) y negros (opacos) genera un estado de "otra dimensión" a la vez que puede dañar físicamente la propia retina o causar epilepsia; y a continuación el **Blow Job** (1963-64) de Andy Warhol, que consta de un solo tiro de cámara, plano secuencia donde la "aparente" acción queda fuera de campo, pero la proyección de ésta es a una velocidad de 16 fotogramas por segundo (el estándar es de 24 fps.. para el sonoro y 18 fps. para el mudo) que hace que el *flicker* (como se le llamaba al cinematógrafo en EUA en los años 40) o parpadeo en castellano, que provoca la reducida velocidad de proyección tome un cierto protagonismo, subvirtiendo así el tiempo "real". Pero la subversión también está fuera de plano, o mejor dicho en la imaginación del espectador donde la mayoría de las veces el "no mostrar" resulta más peligroso.

En otras obras la subversión viene dada por las experiencias físicas en la que nos (des)sitúan el film como es el caso de la magistral **La Région Centrale** (1970-71) de Michael Snow. O la subversión del para muchos "intocable" material original del que parte David Domingo para realizar sus piezas, sobre todo en su obra **El Exorcista. El Musical** (2004).

En otros casos el propio ciclo de vida nos resulta molesto o doloroso, como puede pasar con las piezas de Stan Brakhage donde el nacimiento (**Window Water Baby Moving**, 1959) está filmado con tal sensibilidad desde el lado documental/diáristico personal y otro del lado más documental/científico, que muchas veces cualquier tipo de reportaje –incluso de hoy día- no consigue mostrar (atrapar) lo mismo que hizo él en su momento. Y por otro lado el mismo Brakhage doce años más tarde con **The Act of Seeing With One's Own Eyes** (1971) se enfrenta cara a cara con la muerte, filmando cuerpos inertes y manipulados durante una sesión en una sala de autopsias. Todavía hoy pasados casi cuarenta años, las imágenes de Brakhage siguen delimitando el límite de lo representable. Por más operaciones de cirugía estética que nos muestren en las televisiones (basura o de "calidad") o cuerpos muertos que ilustran los telediarios, las imágenes de Brakhage marcan un punto límite casi insuperable. O lo mismo podríamos decir de las imágenes escatológicas del **16/67: 20. SEPTEMBER** (1967) de Kurt Kren.

Muchas otras películas se quedaron fuera de la programación por motivos varios, como son: **W-R-Mysteries of the Organism** (Dusan Makavejev, 1971); **Elephant** (Alan Clarke, 1989); **The Song of Rio Jim** (Maurice Lemaître, 1979); **Crossroads** (Bruce Conner, 1976); **Fireworks** (Kenneth Anger, 1947); **Un Chant d'Amour** (Jean Genet, 1950); **Ecce Homo** (Jerry Tartaglia, 1989); **Sweet Movie** (Dusan Makavejev, 1974); **Flaming Creatures** (Jack Smith, 1963); **Le Sang Des Bêtes**, (Georges Franju, 1949); **Fuses** (Carolee Scheemann, 1967); **6/64 Mamma und Papa** (**Materilakrion Otto Mühl**) (Kurt Kren, 1964); **7/64 Leda mit dem Schawn** (Kurt Kren, 1964); y un largo etcétera, donde cada una en su contexto marca un punto de inflexión en la historia, y una subversión a su manera.

Como cierre de este texto introductorio al programa, indicar que éstas no son sesiones de resistencia, aunque algunas sí tengan ese carácter de corredor de fondo; sino más bien mostrar diversos tipos de subversión en diferentes épocas y dentro del contexto audiovisual.

THE LIMITS OF THE SPECTATOR

Subversion n. f. 1 The act of subverting. 2 Revolutionary movement, destruction of a country's political or social stability.

Subversive adj. aiming to undermine a country's social order or political stability.

Subvert v. tr. To upset something or cause something to lose its normal or characteristic order, particularly in a moral or spiritual sense.

"Subversion in cinema starts when the theatre darkens and the screen lights up. For the cinema is a place of magic where psychological and environmental factors combine to create an openness to wonder and suggestion, an unlocking of the unconscious." Amos Vogel ("The Film Experience") en *Film as a Subversive Art*, 1974.

"Horror is fascinating", Georges Bataille.

"Any form of representation is sooner or later faced with the limits of what may be intelligible and tolerable. These frontiers are explored by many artists who see their role as precisely one that reveals these limits and even extends them", these were the opening sentences of the presentation text for what was the most controversial area in the exhibition **THAT'S NOT ENTERTAINMENT! Cinema's answers to cinema**, which was held in the City of Valencia from December 2007 to the end of March 2008. For different reasons many of the images shown in this seemingly closed-off area like a "Dark Room" were virtually buried for visitors to the exhibition.

Now, with this parallel section of the Cinema Jove 2008 film festival presented at the IVAM and SGAE of the same city, an attempt is made at recuperating some of the exhibits of that space in their original size and to extend the discourse beyond the simple content of the imagery.

We could say that ever since cinema got moving, in other words, ever since "real" captured images started moving thanks to the mechanical invention known as the film projector, we had a new form of subversion. But it was not until **Un chien andalou** (1929) by Luis Buñuel and Salvador Dalí that subversion was used deliberately to stimulate the desired reaction in the viewer; this work made a grand entry into filmic art by virtually blinding the viewer and replacing an image with an internal vision of the subconscious. The reference point for this image –as is put forward by Joan M. Minguez Batllori in his research- can be traced back to 1917 in the filming sessions carried out by the ophthalmologist Ignacio Barraquer to record his eye operations in order to share them with the colleagues of his profession. But the difference between the film by Buñuel-Dalí and what Dr. Barraquer did is that the former manifests an artistic transgression while the purpose of the filmed surgery is to provide testimony for scientific research. It marked the moment when the author's artistic intention gained impetus.

As reflected in the programme's main title **Original Subversion**, in 5 sessions we will be able to take a step beyond what is proposed in Amos Vogel's classic book [*Film as a Subversive Art*, 1974]. The idea is to make a contemporary analysis of different productions where subversion is viewed from vastly different perspectives and with a structured discourse as to the order of the works in some sessions. Such is the case for the film **The Flicker** (1966) by Tony Conrad, where the abrupt alternation of white stills (transparent) and black ones (opaque) creates a state that is "another dimension" while it can physically harm the retina or cause an epileptic attack. Following this, we have **Blow Job** (1963-64) by Andy Warhol which has one sole sequenced shot where the "apparent" action is outside the field of the screen; in this mode, the projection speed is 16 stills per second (the standard is 24 sps for voiced film and 18 sps for silent film) which creates a *flicker* (as the film projector was called in the USA in the 1940s) that results in the reduced projection speed acquiring protagonism and hence subverting what is "real" time. But the subversion is also outside the film screen, or to be more precise, in the spectator's mind where "not showing" is usually more dangerous.

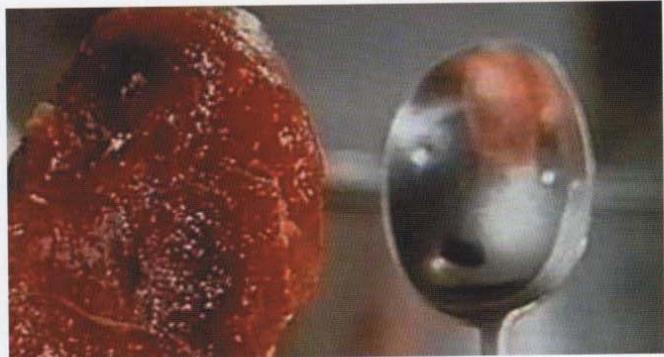
In other works subversion is given in terms of physical experiences that (*un)situate us in the film as is the case in the unrepeatable **La Région Centrale** (1970-71) by Michael Snow. For others there is subversion in the daring treatment of "untouchable" original material which inspires David Domingo in the creation of his pieces, particularly in his work **El Exorcista. El Musical** (2004).*

In these cases, the cycle of life itself may disturb us or cause us anguish, as can be the case in the pieces by Stan Brakhage where birth (**Window Water Baby Moving**, 1959) was filmed with such sensitivity from a documentary/personal diary perspective on the one hand and from a documentary/scientific perspective on the other; even today, reporting is often quite unable to show (capture) the same as he did in his time. However, twelve years later, Brakhage works face to face with death in **The Act of Seeing With One's Own Eyes** (1971); in this work he filmed inert bodies being handled and manipulated during sessions in an autopsy room. Even today, forty years on, Brakhage's images borders on the very limits of what can be represented and what cannot. In spite of the many plastic surgery operations shown to us on television (as trash or as "quality") or however many corpses may illustrate the evening news, the images captured by Brakhage set a limit that is virtually unsurpassable. The same could be said perhaps for the scatological imagery of **16/67: 20. SEPTEMBER** (1967) by Kurt Kren.

Many other films found themselves excluded from the programme for various reasons such as: **W-R-Mysteries of the Organism** (Dusan Makavejev, 1971); **Elephant** (Alan Clarke, 1989); **The Song of Rio Jim** (Maurice Lemaître, 1979); **Crossroads** (Bruce Conner, 1976); **Fireworks** (Kenneth Anger, 1947); **Un Chant d'Amour** (Jean Genet, 1950); **Ecce Homo** (Jerry Tartaglia, 1989); **Sweet Movie** (Dusan Makavejev, 1974); **Flaming Creatures** (Jack Smith, 1963); **Le Sang Des Bêtes**, (Georges Franju, 1949); **Fuses** (Carolee Scheemann, 1967); **6/64 Mamma und Papa** (**Materilakrion Otto Mühl**) (Kurt Kren, 1964); **7/64 Leda mit dem Schawn** (Kurt Kren, 1964); and a long etcetera, where each work in its context marks a historic turning point and a subversion in its own right.

To bring this introductory text to a close, it must be pointed out that we are not proposing sessions of resistance, although admittedly some do have that essential quality; instead, the intention is to reflect different kinds of subversion in different periods and within the audiovisual context.

Sesión 1: Puesta a punto del espectador / Getting Audiences Ready

Sesión inaugural del ciclo, en la que se presentan diferentes piezas -muchas de ellas realizadas recientemente en nuestro país- con un variado contenido y planteamiento formal, que servirá para poner a punto el *sensómetro* de cada uno de los espectadores a modo de viaje iniciático, focalizado hacia los contenidos que presentan cada una de las obras.

The inaugural session of the cycle, where various works are presented -many of which have been recently made in our country- with much variety in content and formal approach; it will be a good way of tuning up the *reaction-monitor* of every spectator, a kind of initiation focused on the content of each of the respective filmic works.

Punch, Nao Albet, Adrià González, Manel Leal, Topo cabell-o, Mikel Diaz, Jacobo Pérez, Marc Jiménez, Adrià Guardiola, Gabriel Amat, España, 15', 2006, color, sonora, video.

El monstruo me come, David Domingo, 1999. España, 5'30", color, sonora (sin diálogos), súper 8.

Amputee, David Lynch, 1974. EEUU, 5', color, sonora, video

Zamilované Maso (Meat Love), Jan Švankmajer, 1989. Checoslovaquia, 1', color, sonora, video.

Pubic Hair Ban, Oriol Sánchez, 2006. España, 7'30", color, sonora, súper 8. Formato de proyección video.

Pó de estrellas, Alberte Pagán, 2007. España, 24', color, sonora, video.

Sesión 2: Cara a cara con el ciclo de la vida / Face-to-Face with the Life-Cycle

El cineasta clásico del experimental norteamericano, Stan Brakhage, será el encargado de abrir y cerrar la sesión con dos de sus mejores obras, el nacimiento en laertura y la muerte en la clausura, mostrado como un cara a cara frente a la realidad, sin sonidos que alteren las imágenes. Y la obra de Kren nos muestra de forma directa, empezando con una mirada *voyeur*, varios pasajes de acción-reacción del cuerpo humano.

The classic North American experimental filmmaker, Stan Brakhage will be present at the opening and closing of the session with two of his best works. Birth will be the theme at the opening and death will be focused on at the closing as a frank face-to-face with reality and devoid of any sound that may distort the images. Kren will directly portray, with a *voyeur* gaze, various stages of bodily action-reaction.

Window Water Baby Moving, Stan Brakhage, 1959, 12', EE.UU, color, muda, 16 mm.

16/67: 20. SEPTEMBER, Kurt Kren, 1967, 3', Austria, b/n, muda, 16 mm.

The Act of Seeing With One's Own Eyes, Stan Brakhage, 1971. EE.UU, 32', color, muda, 16 mm.

11.30 h

Goodnight Irene
98'

16.00 h

SECCIÓN OFICIAL
LARGOMETRAJESHeroes from the
Neighbourhood
89'10"

18.00 h

SECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 8

103'20"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 3

109'30"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 4

110'41"

Consultar programa
de manoPREMIO UN
FUTURO DE CINE:BÁRBARA
GOENAGALa luna en
botella 97'Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 2

105'51"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 5

107"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 7

106'35"

Consultar programa
de mano

20.00 h

SECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 6

111'45"

Consultar programa
de manoPREMIO UN
FUTURO DE CINE:BÁRBARA
GOENAGA

Oviedo Express

115'

SECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 7

106'35"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 1

105'5"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 3

109'30"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 4

110'41"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 8

103'20"

Consultar programa
de mano

22.30 h

SECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 2

105'51"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 5

107"

Consultar programa
de manoPROYECCIÓN
ESPECIAL

Imaginadores

84'

PREMIO UN
FUTURO DE CINE:BÁRBARA
GOENAGA

Oviedo Express

115'

SECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 1

105'5"

Consultar programa
de manoSECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

Programa 6

111'45"

Consultar programa
de manoPREMIO UN
FUTURO DE CINE:BÁRBARA
GOENAGALa luna en
botella 97'

Instituto francés

viernes 20

sábado 21

domingo 22

lunes 23

martes 24

miércoles 25

jueves 26

viernes 27

sábado 28

domingo 29

11.30 h

SECCIÓN OFICIAL
LARGOMETRAJES57000 Kilometers
between Us 82'SECCIÓN OFICIAL
LARGOMETRAJES

Chop Shop 84'

SECCIÓN OFICIAL
LARGOMETRAJES

Autumn Ball 123'

SECCIÓN OFICIAL
LARGOMETRAJESContinental, a Film
without Guns 103'

sgae

viernes 20

sábado 21

domingo 22

lunes 23

martes 24

miércoles 25

jueves 26

viernes 27

sábado 28

domingo 29

19.00 h

(SUB)VERSIÓN
ORIGINAL. EL CINE
COMO ARTE
SUBVERSIVO

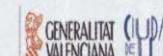
Sesión 1. 58'

(SUB)VERSIÓN
ORIGINAL. EL CINE
COMO ARTE
SUBVERSIVO

Sesión 3. 72'

patrocina:

colaboran:

Bancaixa

el compromís social

