Revista Alternativa Multicultural

LA MOVIOLA

Homenaje al maestro Carlos Santa.

Impresiones de lectura.
por Amor Hernàndez

Mirada crítica Cortos Que Van Pa´ Largo, Pilotos Que Van Pa´l Aire 2024.
Por Andrés Romero Baltodano

Marlene Dumas
o la costumbre de que los ojos sean oblicuos y se desvanezcan al pensar el beso.
Por Diana Ovalle

José Claudio,Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios (2024).Brasil.

E ISSNN 2665-556X
Volumen 1 Número 120
Noviembre 2024 - Bogotá. Colombia

Revista Alternativa Multicultural
LA MOVIOLA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Rector Politécnico Grancolombiano
Dr. Juan Fernando Montañez Marciales
Vicerectora Académica
Dra. Martha Lucía Bahamón Jara
Decano
Carlos Augusto García López

Escuela de Comunicación Artes Visuales y Digitales
Director
Harvey Murcia Quiñones

Revista Alternativa Multicultural La Moviola
Director
Andrés Romero Baltodano

Equipo Cine Club La Moviola
Adrián Cogua Delgadillo
Yhulian Valeria Serna Rey
Paula Andrea Tuaty Tovar

Departamento de Fotografía
Andrés Romero Baltodano
Simón Romero Peña

Concepto Gráfico
Adrián Cogua Delgadillo
Andrés Romero Baltodano

Diseño
Adrián Cogua Delgadillo

Montaje Digital
Paula Andrea Tuaty Tovar

Colaboradores Habituales:
Natalia Behaine, Giovanna Faccini, Jorge Eduardo Martínez García, Marley Cruz,

Corresponsales:
María Margarita Milagros (Montreal), Isa Molina (Brasil), Paula Laverde (Ecuador), Diana Ovalle (Roma)

Correo electrónico
elmoviolo@gmail.com

Revista Alternativa Multicultural La Moviola:
Issuu.com/cineclublamoviola/
http:www.lamoviolacineclub.blogspot.co

Eduardo Vieira

ARTISTA PLÁSTICO INVITADO | Eduardo Vieira

Para la **Revista Alternativa Multicultural La Moviola** es muy placentero contar en su edición 120 con el fotografo brasilero Eduardo Vieira quien nos sorprende con retratos de seres humanos invidentes que son atravesados por la luz y permiten acercar a los humanos a esa reaccion entre luces y las sombras que tan claros tienen los pintores y que en la fotografia toman otros rumbos .Vieria pone frente a su lente a personas que elaboran el retrato como un elemento decorativo sino como una vision de seres humanos llenos de luz en sus interiores día o noche y que no viven en etrenas tinieblas sino que Vieira excava hacia su ser profundo logrando retratos poéticos y lúcidos.

Eduardo Vieira define así las imagenes de esta serie que comparte con los lectores de la Moviola :

Olhos Lúzios (Ojos Claros)

" Observar a las personas siempre ha sido un ejercicio natural. Pero no me refiero al tipo físico de alguien o a la ropa que lleva puesta. No tengo la menor capacidad para recordar la ropa de las últimas cinco personas con las que estuve. No me fijo en eso. Observo lo que son en ese momento.

Cuando era niño, jugaba a imaginar lo que los demás estaban pensando o sintiendo. La gracia era cerrar los ojos e imaginar cuál era la sensación de ser alguien, desde su perspectiva. Un piloto de Fórmula 1: ¿cómo es la textura del guante o el olor del sudor dentro del casco después de 2 horas moviéndose dentro de un auto? Una señora en la calle: ¿cómo se siente tener 80 años y subir las escaleras de una terminal de buses?

Hasta que en el velorio de mi primo vi a mi tío, su padre, riéndose. Contaba uno de esos chistes con tres personajes de diferentes nacionalidades, donde el último decía algo supuestamente gracioso. No recuerdo el chiste, pero sí recuerdo haberme decepcionado al verlo reír en un momento tan triste. Ese día intenté cerrar los ojos y ser mi tío, pero todo quedó vacío y no pude. Muchos años después entendí que mi tío estaba completamente destrozado y que esa actitud era un intento de escapar de una realidad con la que simplemente no podía lidiar en ese momento.

Con el tiempo, empecé a comprender que lo que las personas son y sienten estaba mucho más allá de lo que yo podía alcanzar, que solo es posible empezar a entender a las personas a partir de una serie de señales que dan, que a veces son claras y directas, pero la mayoría de las veces son subliminales, veladas e imprecisas.

Recuperé mi juego de la infancia cuando comencé a fotografiar. La cámara es una forma de cerrar los ojos y observar a partir de fragmentos de las historias de personas que cruzan mi camino por casualidad.

"Olhos Lúzios" surgió para mí por casualidad. Por terceros supe la historia de una mujer que tenía una discapacidad visual. Ella trabajaba en una empresa conocida por ser "moderna y diversa". En el día a día de la oficina se crearon costumbres de accesibilidad que no se desarrollaron a partir de la opinión y la experiencia de personas con algún tipo de discapacidad. El intento de ser una empresa accesible e inclusiva era superficial y las reglas se basaban en suposiciones, sin una mirada cuidadosa hacia el individuo. Era como si hubieran mezclado un puñado de ideas sobre accesibilidad en una licuadora. En teoría, perezoso. En la práctica, un desastre.

La percepción de que seres tan distintos tenían su individualidad completamente ignorada me afectó. Empecé a hablar con personas con discapacidad visual para entender lo que **veían** en el día a día y cómo la sociedad no los **veía** a ellos.

Conocí a Renato, Irineu, Fernandas y muchos otros en el camino. Algunos de ellos se convirtieron en mis amigos y aquí, con firmeza, afirmo la inexistencia de mi imparcialidad en este trabajo.

Luz y Sombra

Durante las primeras conversaciones con los personajes retratados en este trabajo, escuché muchos relatos sobre lo que es la ceguera, la falta de nitidez para quienes tienen baja visión y el dolor causado por la fotosensibilidad. Estas variaciones de la visión, o la ausencia de ella, implican directamente en la forma en que cada uno de ellos interactúa con el mundo.

También escuché mucho sobre la ceguera moral, la falta de sensibilidad y la lucha diaria por adaptarse a una sociedad poco receptiva a las diferencias. En cuanto a la accesibilidad en las ciudades, el avance es lento y estamos muy lejos del ideal.

Esa necesidad de adaptación a un mundo desajustado a todo lo que no es estándar me llevó a buscar formas no convencionales de fotografiar y de comprender el papel de la luz y la sombra. De ahí surgieron las imágenes que componen “Olhos Lúzios”, retratos hechos en un ambiente con fondo negro y iluminado por un proyector que dibuja formas impredecibles sobre los rostros. También hay registros del día a día de algunos de los personajes. Como resultado, obtenido ora a través de imágenes con mayor carga simbólica y ora a través de imágenes documentales, el libro invita a reflexionar sobre la sabiduría y la ignorancia, el ver y el no ver, y, en el contexto social y solidario, nos convoca a ver de manera empática y no individualista. Luz y sombra.

Una profesora, un jubilado, un músico, un consultor, una madre, un padre, un empresario. Todos tienen alguna discapacidad visual. Trabajan, pagan impuestos, aman, se divierten, lloran y, todos los días, luchan por ser vistos y tener oportunidades iguales en la sociedad. “Olhos Lúzios” destaca a estas personas que son capaces de emitir su propia luz.”

Biografía

Eduardo Vieira, empresario, fotógrafo y periodista, tiene 39 años y es natural de São Paulo (SP), Brasil.

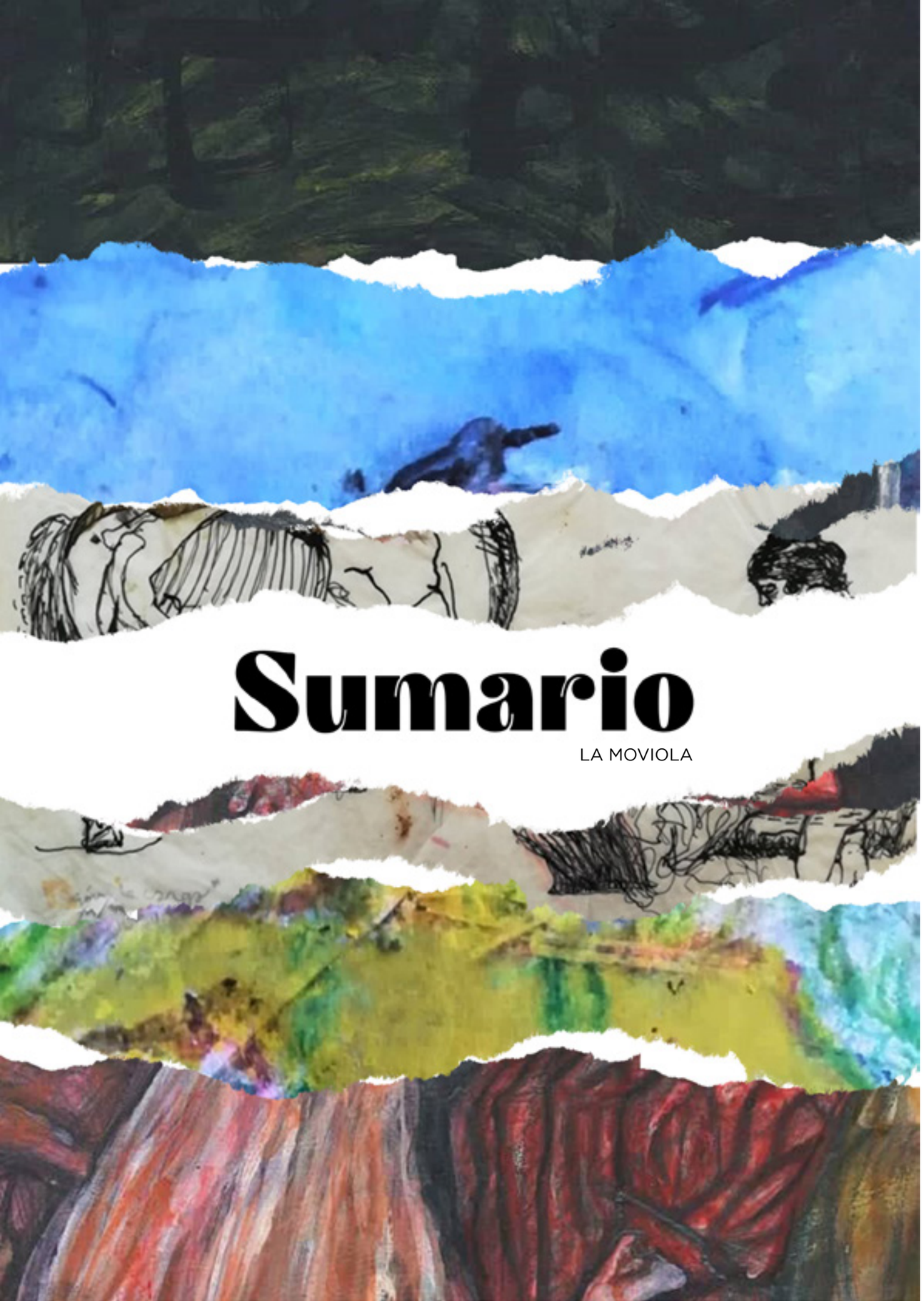
Eduardo Vieira.
Autorretrato. (2024)

Ireneu ,Fotografia de Eduardo Vieira
de su serie Olhos Lúzios (2024).Brasil.

Thais ,Fotografia de Eduardo Vieira
de su serie Olhos Lúzios (2024).Brasil.

Sumario

Eduardo Vieira — 2

10 — Marlene Dumas
o la costumbre de que los ojos sean oblicuos y se desvanezcan al pensar el beso.
Parte 1

Cortos que van pa' largo, Pilotos que van pa'l aire
Mirada Crítica 2024 — 30

40 — HOMENAJE AL MAESTRO CARLOS SANTA

Impresiones de lectura — 54
Por Amor Hernández

Marlene Dumas

o la costumbre de que los ojos sean oblicuos y se desvanezcan al pensar el beso.

OPEN-END es el título de la exposición que inauguró y curó Marlene Dumas junto a Carolina Bourgeois en Venecia (Italia) en la sede de Palazzo Grassi-Punta della Dogana entre el 27 de Marzo 2022 - 8 Enero 2023.

Por
Diana Carolina Ovalle
Venecia (Italia)
Corresponsal La Moviola

El 1 de Julio del 2023 el rey holandés Willem Alexander se ha excusado oficialmente por el rol que ha ejercido su país con el manejo de la esclavitud declarando que *"En el día en el que recordamos la historia de la esclavitud holandés, pido perdón por este crimen contra la humanidad"*; de hecho el 1 de Julio 1863 se declara la fecha oficial de la abolición contra la esclavitud hasta el 1878 para llegar a su total erradicación.

En algún momento de la historia humana un hombre niega la vida de otro ser humano porque no acepta su género, su color de piel, su idioma, su credo, su forma de pensar... tal vez diferente a la propia.

En algún momento de la historia humana un hombre pretende gobernar sobre otro ser humano porque se piensa superior.

En algún momento de la historia humana un hombre se siente capaz de poseer tierras y hombres, y así pasa.

Esta forma de dominio ha sido la forma más abrumadora en la que el hombre se ha demostrado incapaz de inteligencia emocional, un sector vital (aunque si subestimado) para tal vez encontrar pequeñas verdades de nuestra existencia.

Holanda entre otros países trae consigo una historia fuertemente ligada al tráfico de esclavos y colonias en África y Sudáfrica, Indonesia, Nueva Guinea, y al menos el 5% de este tráfico estaba en manos de este país.

Desde el siglo XVII la presencia holandés en tierra sudafricana ha de una u otra manera dominado la forma política y social hasta llegar al siglo XX donde en medio al hueco negro del nazismo, logra crecer un ramito nazi tan "genial" en medio a Sudáfrica por mano holandés; este ramito se llamará *Apartheid*, literalmente "separación". Europa produce humo negro por toda la primera mitad del siglo XX y apenas se logra apagar el último incendio en Europa, en Sudáfrica en el 1948 se instituye la política de segregación racial.

Marlene Dumas nace el 3 de Agosto de 1953 a 25 km de Cape Town en la pequeña ciudad de Kuils River, en Sudáfrica. Su familia de origen holandés, madre ama de casa y su padre viticultor viven una vida a las afueras de la ciudad en medio de la naturaleza. Marlene diría:

"Crecí en el campo, mi padre producía vino. Yo me trepaba en los árboles y crecía junto a mis dos hermanos, uno más viejo de seis años y el otro más grande de nueve.

Me gustaba ser una niña, pero no me gustaba ir a la escuela, me gustaba estar sola en el campo. Cuando mi padre murió (a los doce años de Marlene Dumas) *me fui a vivir en un colegio en la ciudad de Stellenbosch"*;

La familia de Marlene Dumas, hace parte de la población *Afrikáner* (nativos de descendencia holandésa que desde el siglo XVII a través de las colonias holandesas se instalaron en territorio africano, constituyendo un vasto grupo étnico de piel blanca, lengua *Afrikaans*, religión calvinista y demás aspectos que definen las diferencias entre los nativos africanos y nativos holandeses/germanos/franceses).

De la misma población *Afrikaner* (que a su vez durante los siglos de colonización y guerras con los ingleses por las tierras de Sudáfrica, serán maltratados, abusados, expulsados), nacerá el mismo sentimiento de rechazo y prepotencia sobre la comunidad de piel oscura, imaginando y actuando una división radical en todos los sectores de la sociedad entre los humanos de piel clara y los humanos de piel oscura.

Escuelas para negros con un nivel académico suficiente para aprender a servir al hombre blanco y escuelas para blancos para aprender a dirigir y gobernar, zonas de residencia para negros, las *Township* (zonas rurales pobres donde no llegará

ni la electricidad) y zonas de residencia para blancos, hospitales para negros y hospitales para blancos, etc. etc.

Marlene crece en este contexto, es pequeña, su piel es clara, sus ojos azules, su cabello claro, su idioma *Afrikaans*. Ella, en medio a este hoyo de estructuras enfermas huye con más preguntas que respuestas, con más dolor que alegrías; la mujer de servicio que trabaja en su casa de piel oscura, será la sombra de un afecto que no podrá tocar y allí Marlene se acercará a los primeros dolores del alma.

Sus preguntas se transforman con su mirada y por medio del material visual que encuentra, comienza a coleccionar fotos y revistas y de esta manera, comienza a explorar el mundo cultural en el que ha nacido. Marlene Dumas se llevará consigo más que la flora y fauna de Sudáfrica, su "paisaje mental y ético", en cuanto ex-colonia y zona de contienda por tres o cuatro siglos.

En los años 50'- 60' en Sudáfrica, el material cultural como el cine, los libros y medios de comunicación son censurados, de esta manera las barreras contra la libertad se radican en un pueblo sujeto a una fuerza ciega de vida.

La imaginación de Marlene Dumas sobre esta tierra quemada, sobre estos cuerpos despojados, vuela libre, como dirá su profesor de fotografía Dimitri Nicolas Farunaki, apreciando el *"modo terriblemente libre de mirar, pedir, indicar, preguntar, burlarse, arriesgar, molestar"*.

En el 1963 Marlene siendo una niña de 10 años, observa desde la televisión Miss Mundo y sobre el primer soporte que encuentra (un paquete de cigarrillos) dibujara las candidatas de Miss Mundo, como una fila del ejército todos los cuerpos se copian en sus formas y colores y allí se demostrara observadora libre de estereotipos y mensajes morales... plasmará una observación libre de prejuicios y juicios. ¿ Cómo no recordar a Andy Warhol e imaginar en qué manera la cultura/ imagen pop, entra en la mente de estos artistas y se transforma para establecer reflexiones y complejidades?.

Siguiendo las huellas de sus dibujos se inscribe a la Academia de Bellas Artes de Cape Town entre el 1972-1975 donde comenzará a manejar la tela y el pincel a pesar de que en estos años, las influencias más fuertes en el campo del arte provienen del arte conceptual, el *Body Art* y la *Performance*. Sucesivamente en 1976, prepara la maleta en busca de un nuevo horizonte donde saciar la sed de conocimiento y el punto más adecuado para hacerlo resulta ser Ámsterdam.

En el mismo año 1976 sucedió el "Masacre de Soweto" en Sudáfrica, civiles morían en busca de la propia libertad y como un reflejo que se pierde con un soplo de viento, Ámsterdam (la misma patria de los colonizadores) voltea su mirada y se abre a una experiencia de gran libertad (¡qué paradoja!), en estos años será llamada *Magish Centrum*, el centro mágico de Europa. El mundo del arte encontrará espacios donde exponer, se verán las primera esculturas vivas de Albert & George, Marina Abramovic caminará por estas calles recogiendo miradas y Marlene Dumas se sumergirá en los libros que no había podido leer, en el cine que no había podido ver, en la literatura que no había podido vivir, vivirá una nueva vida. Ámsterdam será un escenario de grandes novedades y cero censura, la pornografía se expone sin velos ni vetos y Marlene recoge como un obediente y asombrado pescador con una inmensa red todo lo que está a su alrededor y en su interior.

Vive activamente la escena artística y se asocia a una escuela independiente llamada *Atelier 63'*, entre el 1979 y 1980 se inscribe a la facultad de Psicología, y así es como Marlene persigue las formas de la *psique*. Será entonces la forma humana a crear en Marlene el abismo de inquietudes, de deseos, preguntas, repulsiones... Será el humano a totalizar su pensamiento y reconstruir su forma tal vez para poderlo entender, tal vez para poderlo amar, tal vez para poderlo aceptar o tal vez para poder ser.

En 1982 participa en la siempre polémica *Documenta* en Kassel, en el 1984 participa a la Bienal de Sidney junto a artistas como Mike Kelley y Anselm Kiefer[1] aunque si Marlene tendrá un espacio pequeño y desconocido comienza a brillar un cuerpo cromático de fuertes contrastes, de colores artificiales como lo son el material fotográfico (fotografías polaroid) e imágenes recogidas en los *mass media* (revistas, periódicos, televisión) en los cuales Marlene se inspira.

Recorriendo su camino no dejo de recordar a Nan Goldin y la forma en que la Polaroid se convierte en martillo o bitácora del dolor. Baudelaire interpreta en sus "Escritos sobre el arte" y "Las flores del mal", el arte romántico o mejor el sentimiento del artista romántico; el cual por las vías de la propia vida transcribe su mirada con tintas inquietas, imperfectas, perturbadoras tal vez anticipando la posibilidad de mirar nuestro mundo irracional, con más atención e interés por lo esencial.

Marlene es la expresión de un mundo interior desde lo exterior, reconstruye la forma psicológica a partir de la forma física. Es como un espejo deformante que expone las características del sujeto y que generalmente son características psíquicas/ emocionales.

En su recorrido holandés había podido conocer la tradición pictórica "Tronie" en holandés "cara", género de pintura menor que tiene origen en el siglo XVI, el cual se concentra en la expresión del rostro de cualquier sujeto sin distinción de extracción social o étnica, diferente al retrato porque explora en la expresión del rostro el sentimiento o el carácter, casi como una forma de máscara y es muy posible que Marlene haya encontrado en esta tradición pictórica , una llave de lectura para mirar sus sujetos; pero para tocarlos, entrará en las profundidades del expresionismo alemán buscando con la tela y los colores la emoción personal y de su sujeto pictórico, explorando la sensualidad capaz de estimular a quien observa hacia una indagación del propio sentir y del propio pensar, porque no es ficción autómata del propio mundo sensorial, es una forma profunda y compleja de mirarnos desnudos como un paisaje infinito.

OPEN-END es el título de la exposición que inauguró y curó Marlene Dumas junto a Carolina Bourgeois en Venecia (Italia) en la sede de Palazzo Grassi-Punta della Dogana entre el 27 de Marzo 2022 - 8 Enero 2023.

Es la primera exposición personal en Italia de Marlene Dumas que presenta más de 100 obras, algunas provenientes de la Colección Pinault de Palazzo Grassi, de museos internacionales y colecciones privadas.

Marlene dice:

"La pintura como juegos de sombras,
la pintura como gesto,
el hacer un movimiento hacia
La pintura comprende lo que no está"
(MD 2021).

Los espacios de Palazzo Grassi que mira hacia Canal Grande, se abren grandes y

1 Sobre Anselm Kieffer se acaba de estrenar un documental del indeleble Wim Wenders titulado Anselm (2023)

luminosos, corredores y escaleras que se dilatan en el blanco y en el silencio, no sé realmente que encontrare, vagamente recordaba algunas obras vistas por la red y mi curiosidad se acelera, camino superando un grupo de al menos 6 personas que no me dejarían encontrar por un momento sola estas figuras que me llamaban como imanes de los sentidos.

Primera Sala,

D-rection, 1999 óleo sobre lienzo. **Turkish** *Girl*, 1999. Óleo sobre lienzo.

Colores fríos en un momento íntimo de un joven que juega con su propia sexualidad, me atrapa su perfil y la dirección de su organo como el título de la obra que leo y asoció, entonces río porque encuentro ironía, la D-rection la leemos y la observamos mientras interactuamos con la obra.

La Chica Turca a su lado llama la atención con sus piernas y su rostro, mírame parece que te dijera, ven, mírame sin pudor, con estos colores encendidos me acerco y nos miramos.

"Es el placer de la pintura

Las poses del placer

El privilegio de ser observada

Los juegos de seducción

La luz de la noche

Nada de personal

Puro placer"

(MD 1999).

Son diferentes salas que se abren y cierran y este ritmo pausado recuerda la definición de poesía de la artista: *"La poesía es una escritura que respira y hace como saltos, deja espacios abiertos para permitirnos leer entre las líneas"*.

En mi caminar la cámara fotográfica se acercará a las obras de manera instintiva y haré una selección inadvertida de las obras, no podré recogerlas todas pero espero dejar una huella del caminar de esta grande artista.

Awkward, 2018

A pesar de que la pintura absorbe la visual, Marlene Dumas da al título la llave de lectura que no es solo referencia más significado, alusión, interpretación.

Dos figuras de perfil que buscan tocarse y ocupar un mismo espacio.

Awkward se inspira en una imagen de un periódico que retrata un hombre y una joven en una copa de terracota proveniente de Grecia Antigua.

Dumas ha parangonado la creación de esta obra al enamoramiento: *"un proceso imprevisible y abierto, rico de alegría y descubrimiento cuánto de desilusión y embarazo".*

Sala 4.

Miss Pompadour, 1999

Colores tenues, mirada gentil, provocación abierta y detallada. ¿Descripción o sugestión?, explícito o sutil?¿Vulgar o fina? preguntas que nos ayuda a hacer el crítico de arte Dominic van den Boogerd, 2000 en la guía de la exposición.

Nada se resuelve y Marlene define con su mirada qué espacios recorrer hacia esta pintura que usa el velo de la textura como si fuese la piel de su sujeto.

"La pintura es la huella del toco humano, es la piel de una superficie. Una pintura no es una tarjeta postal".

Sala 5.

Red Moon, 2007.

Obra que ocupa toda la pared de una sala. Es una tela de 100 x 200 cm.

Maravillosa escena que se extiende en las profundidades de un cauce de agua en la oscuridad y con ella el alma de una mujer que obviamente recuerda a *"Ophelia"* (1851-1852) de John Everett Millais. Trágica protagonista femenina de Hamlet de Shakespeare; mujer destruida por el rechazo de parte de Hamlet de casarla.

Dumas en toda su obra mirara con gran atención la representación femenina del *mass media* y culturalmente como en este caso a lo largo de nuestra historia sobretodo occidental girará el eje de la mirada y del sentir hacia otra dirección, en este caso tal vez esta mujer que tanto recuerda el triste fin de Ofelia propone un nuevo final, una nueva historia, otra historia, una mujer que flota dulcemente o libremente? por un cauce iluminado de esta luna roja como aura de la propia pasión vital?

Y sin dar mucho espacio de reflexión llega como una ola inesperada *The Visitor*, 1995.

Es una tela de 180 x 300 cm, casi a figura natural.

El juego de espejismo que nace de esta obra trae consigo diferentes niveles de observación y de interpretación.

The Visitor posiciona al espectador detrás de la escena, de esta manera la pasividad del voyeur al que viene ofrecido el espectáculo se contrarresta una posición activa casi de espera y/o manejo de la escena.

The Visitor representa la espera de cinco mujeres prostitutas de un "visitador" que no es visible pero está presente en fondo a esa puerta que emana luz amarilla.

Esta obra explora la convención de la "mirada masculina" como en *Olympia* (1863) de Manet y la *Demoiselles d'Avignon* (1907) de Picasso, retirando la mirada de las mujeres que en este caso de alguna manera (volteando la espalda) rechazan el descalabrado destino de la propia mercantilización sobretodo cultural.

Magdalena (A Painting needs a Wall to object to), 1995.

Esta obra hace parte de un grupo de pinturas realizadas para el Pabellón de Holanda en la Bienal de Venecia de 1995. La mayor parte eran grandes figuras femeninas desnudas o semidesnudas vistas de frente, altas y estrechas colgadas en secuencia y todas bautizadas "Magdalena", contrarrestando en un silencio sólo superficial la idea de la Virgen Maria como un muro al que se opone el sujeto de la pintura indicandolo con el verbo *to object to* ?.

Sala 6.

The White Disease, 1985

Esta obra está basada en una fotografía tomada por un amigo de Dumas que trabajaba en una clínica dermatológica.

El título desencadena una metáfora respecto a aquellos conceptos que llevaron el siglo XX a la peor discriminacion, crueldad, violencia e intolerancia por el color de la piel. El supremacismo blanco como una enfermedad fatal del espíritu.

"En cada parte del mundo el racismo es todavía un historia en el presente indicativo. Las personas blancas comparten una culpa colectiva que nunca será perdonada durante nuestras vidas" (MD 1997).

"Podría decir que Sudáfrica es mi contenido y Holanda mi forma, pero las imágenes que manejo son familiares para todos, en cualquier lugar. Manejo imagenes de segunda mano y experiencias de primera mano" (MD 1994").

Betrayal, 1994

Frente a este mosaico de rostros anónimos para el espectador, su título (Traición) llama a un presagio funesto entre este grupo de personas catalogadas y expuestas bajo la presencia de una rana que diferente a ellas se posiciona en el lado superior izquierdo. Entre ellos/ellas, hay galeristas, amigos/as de la artista y hasta nazis (algunos rostros de hecho cambian la atmósfera). La rana simbólicamente puede representar un renacimiento, una transformación, bajo qué aspecto podríamos entender la rana de Marlene Dumas?

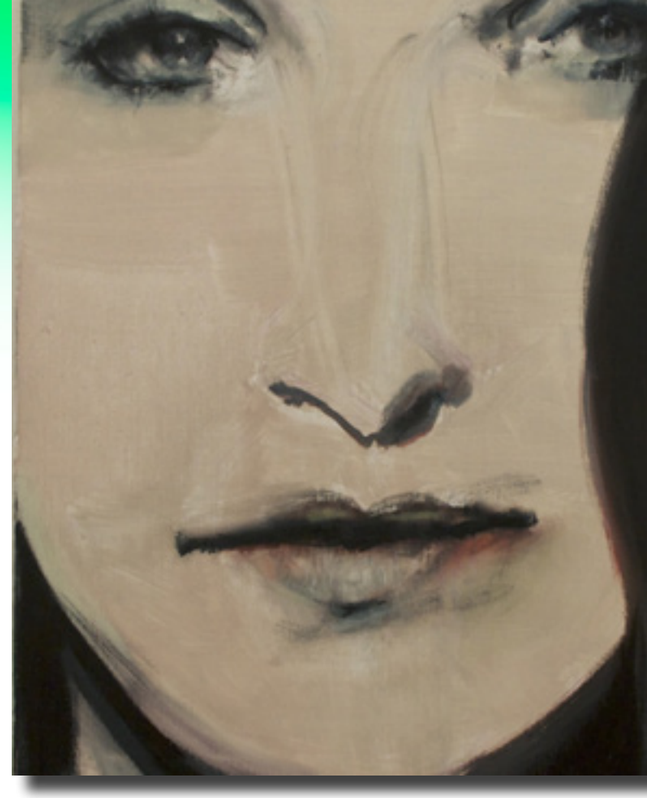
Sala 7,

The Painter, 2005

The Painter es una obra muy íntima e inmensa, porque la artista concentra en ella el don de recoger la imagen de su misma hija. Desnuda, con sus manos cubiertas de azul y rojo, esa mirada casi desafiante, es ella la Pintora; así se presenta.

Es un retrato, es un desnudo, es Dumas que restituye espacio y luz a otra mujer tan necesaria dentro nuestra historia humanística.

Sala 8,

Dora Maar (The Woman Who saw Picasso cry), 2008

Dora Maar (1907-1997) fue una fotógrafa, pintora y poeta pero su notoriedad está principalmente ligada a la larga y difícil relación con Pablo Picasso y sus diferentes retratos.

De nuevo Marlene Dumas reitera y da una nueva luz a Dora Maar.

Marlene D. cree profundamente en la necesidad de cambiar la posición tan pasiva y triste de la mujer a la que por milenios una cultura patriarcal ha conformado al género femenino.

Desde el retrato de Man Ray a Dora Maar, Marlene Dumas se acerca y se concentra en una mirada intensa y profunda, si! Dora Maar es también esto, es justo recordar y saber que fue *(La Mujer que vio llorar a Picasso).*

"He pintado más mujeres que hombres
Pinto mujeres para hombres
Pinto mujeres para mujeres
Pinto las mujeres de mis hombres"
(MD 1997).

Birth, 2018

Siguiendo las huellas de Marlene Dumas por una reinterpretacion del femenino en sus diferentes versiones, *Birth* retoma la imagen de una mujer desnuda en estado gestante con la cual identificar el amor, el sexo y la fertilidad por una forma aun mas ancestral respecto a Venus o Afrodita y entre la historia del arte encuentra Inanna, conocida como Ishtar predecesora sumera de las diosas grecos/romanas, la cual es representada con las manos alzadas a los lados de la cabeza.

Birth fue expuesto en la exposición Myths & Mortals, el día en el que la hija de Marlene, Helena dio a luz su hijo Eden.

Sala 10

Alien, 2017 Amazon, 2016, Spring 2017

Estas tres obras presentes en la misma pared a la misma altura y misma dimensión suenan como una sinfonía de cuerpos verticales que viven en el propio estado de singularidad.

En *Alien* Dumas se inventa la figura de un extranjero, de una persona que no es ciudadana de ningún país, detrás un azul oscuro, tal vez una noche de verano holandés.

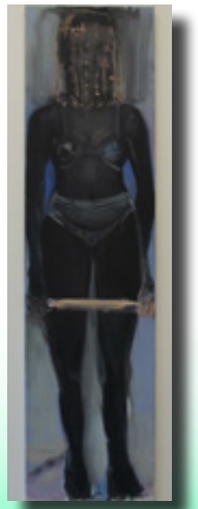
Amazon con pocas y veloces pinceladas domina el espacio con su forma recta y contundente como un amazonas. (Trae inspiración de una polaroid hecha a la hija).

Spring, cuenta la historia de un momento muy feliz de la artista. Representa a una mujer en un rito voodoo donde verte vodka con chile en medio de las piernas. Es primavera, es el momento de un renacimiento.

Marlene comenta, que mientras pintaba esta obra se sentía realmente feliz de estar viva. Pensaba en cómo "luchar contra el apagarse de la luz".

"Las pinturas cuentan historias.
Como los zombies caminan
sobre la tierra,
yo me moví lentamente desde los
cuerpos a los rostros.
Desde los ojos a la piel.
Desde la palabra a la carne".
(MD 1989).

Sala 11

Taboo, 2000

El tabù es una prohibición de carácter mágico-religiosa, moral. Esta misteriosa figura de mujer con el velo que le cubre el rostro recuerda algunos *ritos de pasaje* de las culturas africanas. Su rostro, su ser de cultura africana representan un tabù? a quien y porque?

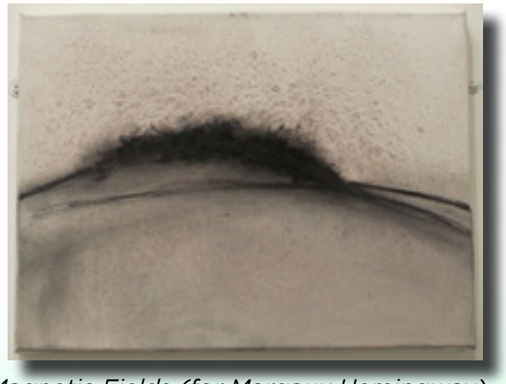

Bride, 2018

Una vez más la verticalidad de los cuerpos rectos demuestran una forma en la que Marlene D posiciona su sujetos dándoles imponencia y solidez, el espacio es estrecho y casi salen del encuadre.

La Esposa es otra mujer velada que lleva este vestido de matrimonio más como un peso que una forma de libertad y de repente se transforma en una dolorosa esposa gótica.

Sala 13

Magnetic Fields (for Margaux Hemingway), 2008.

Lips, 2018.

Scent of a Flower, 2018.

La misma artista los llama*" Paisajes eróticos"*.

La fuente de *Magnetic Field* fue una fotografía publicada para una edición holandés de "Playboy" de 1990 de un desnudo de Margaux Hemingway (nieta de Ernest Hemingway) que posaba con el pubis no depilado. Dumas cerró el enfoque y extrajo el monte de Venus de Hemingway transformándolo en un paisaje magnético donde cae el rocío.

Scent of a Flower, se inspira en Venus y Adone de William Shakespeare.

“Mis obras mejores son escenas eróticas de confusión mental (con la intrusión de informaciones irrelevantes)” MD 1985.

Sala 17

Die moerder van die veroordeelde, 1985

Mamma Roma, 2012

Pasolini, 2012

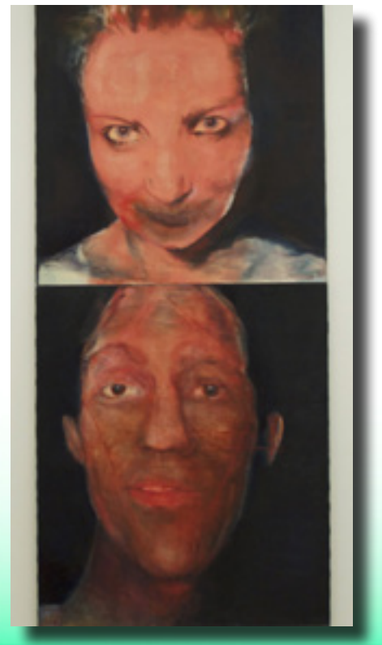
Pasolini’s Mother, 2012

Suplica a mi madre
“Tu eres la sola al mundo que sabe, de mi corazón,
lo que ha sido siempre, antes de cualquier otro amor.
Eres insustituible. Por esto es maldecida a la soledad
la vida que me has dado”.

Pier Paolo Pasolini.

Mamma Roma, Pasolini y Pasolini ‘s Mother son una influencia cultural a la cual Marlene D. se siente inspirada. Dirà sobre su atracción por Pasolini *“su uso sensual de la luz y la oscuridad, el irrealismo narrativo de sus películas. El modo en el que sus personajes aparecen y desaparecen. El hecho que no se fía de sí mismo”.*

Sala 18

The Occult Revival, 1984

Al encontrar estos dos retratos con estas tonalidades rojas calientes, fuertes, brillantes con una sonrisa de complicidad detrás de un fondo negro, pienso que son algo mas que un retrato, es una comunión de dos seres bajo un mismo filtro. Y si, es la artista con un viejo amante capturados por la polaroid de la misma artista y la forma en que puede dejar un testimonio de la complicidad que los unió.

“Homenaje a la Polaroid,

La única máquina fotográfica que haya amado y usado ha sido la Polaroid. La Polaroid, sola y siempre fiel a la propia sublime esencia distorsionada. Veloz y voluble y físicamente concreta, indiferente a la banalidad digital. Económica y costosa al mismo tiempo. Ninguna copia y ningun negativo”. (MD 2008).

Underground, 1994-1995

Es una pared llena de retratos donde se siente vibrar una esencia poco educada y como tal exquisitamente genuina. Es una obra que nace con la colaboración de la hija de Marlene, Helena, la cual a la edad de 5 años obtuvo el permiso de intervenir con diferentes colores sobre los retratos que había dibujado la madre; usó lápices de colores, brillantes y pintura acrílica. Helena no canceló los retratos, los enriqueció, creó sus propios trazos.

Sala 25

The Origin of Painting (The Double Room), 2018

Time and Chimera, 2020

The Making of, 2020

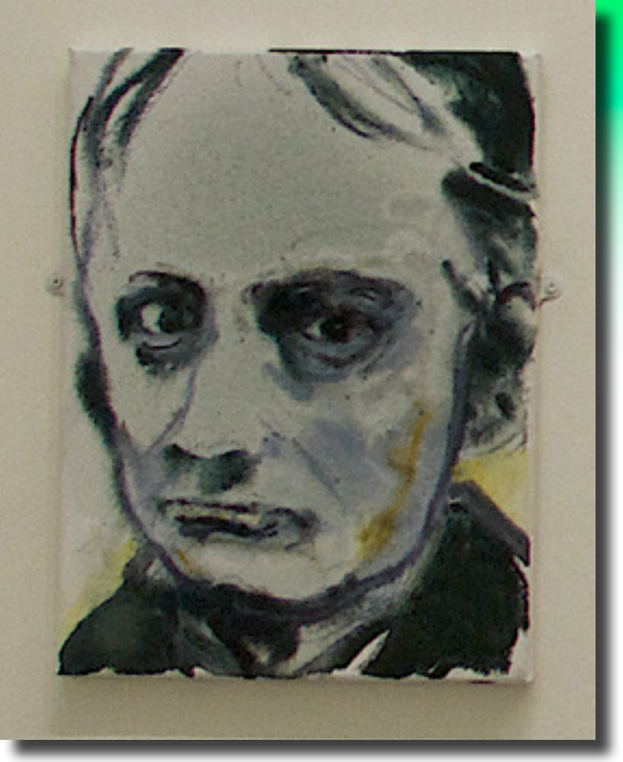
El título recuerda una leyenda griega del 600 a.C, según la cual el arte de la pintura nace con Kora de Sicione, hija de Butade, la cual trazó sobre el muro la sombra del propio amante, tal vez en previsión de su partida.

“La pintura como juego de sombras
la pintura como gesto
el hacer un movimiento hacia
La pintura trata aquello que no hay”
(MD 2021).

En la mitología griega la Quimera era un monstruo que escupe fuego con cabeza de león, cuerpo de cabra, una serpiente en el lugar de la cola y alas en la espalda.

Dumas en el 2021 dice sobre **Time and Chimera** *“Rígida Muerte, como la vejez que golpea sobre la espalda de la flexible Belleza”.*

Ella lo moldea, ella le extrae, es ella que crea.

Charles Baudelaire, 2020

Charles Baudelaire (1821-1867), poeta, ensayista, traductor y crítico de arte francés ilumina el camino de Marlene Dumas hablando al artista moderno en *“De la esencia de la risa”*, ensayo de 1855, entre otros. *“ … cada artista es tal, sólo a pacto de ser doble y de no ignorar algún fenómeno de su doble naturaleza”.*

Jeanne Duval, 2020

Jeanne Duval (1820-1862), actriz, cantante y bailarina nacida en Haití, en el 1842 conoce gracias al amigo Nadar el poeta Baudelaire con el cual mantiene una tormentosa relación de veinte años.

En “Le Spleen de París” libro de poesía de Baudelaire, Dumas se inspiró en el retrato de Jeanne Duval leyendo estos versos que el mismo Baudelaire dedicó a su amada.

“Un hemisferio en una cabellera

Déjame respirar mucho tiempo, mucho tiempo, el olor de tus cabellos; sumergir en ellos el rostro, como hombre sediento en agua de manantial, y agitarlos con mi mano, como pañuelo odorífero, para sacudir recuerdos al aire.

¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo que siento! ¡Todo lo que oigo en tus cabellos! Mi alma viaja en el perfume como el alma de los demás hombres en la música.

Tus cabellos contienen todo un ensueño, lleno de velámenes y de mástiles; contienen vastos mares, cuyos monzones me llevan a climas de encanto, en que el espacio es más azul y más profundo, en que la atmósfera está perfumada por los frutos, por las hojas y por la piel humana.

En el océano de tu cabellera entreveo un puerto en que pululan cantares melancólicos, hombres vigorosos de toda nación y navíos de toda forma, que recortan sus arquitecturas finas y complicadas en un cielo inmenso en que se repantiga el eterno calor.

En las caricias de tu cabellera vuelvo a encontrar las languideces de las largas horas pasadas en un diván, en la cámara de un hermoso navío, mecidas por el balanceo imperceptible del puerto, entre macetas y jarros refrescantes.

En el ardiente hogar de tu cabellera respiro el olor del tabaco mezclado con opio y azúcar; en la noche de tu cabellera veo resplandecer lo infinito del azul tropical; en las orillas vellosas de tu cabellera me emborracho con los olores combinados del algodón, del almizcle y del aceite de coco.

Déjame morder mucho tiempo tus trenzas, pesadas y negras. Cuando mordisqueo tus cabellos elásticos y rebeldes, me parece que como recuerdos”.

Charles Baudelaire, 1869.

Sala 28

Great Men, desde el 2014

Entre estos retratos se encuentran personajes como Nikolai Gogol, Yevgeny Kharitonov, James Baldwin, Tennessee Williams, bailarines y coreógrafos como Rudolf Nureyev, Vaslav Nijinsky, Sergei Diaghilev, cineastas como Sergei Eisenstein, Rainer Fassbinder, el compositor Pyotr Tchaikovsky y el veterano estadounidense de la guerra del vietnam Leonard Matlovich, que recibe Bronze Star medal al valor militar. ¿Cuál es el factor común entre ellos? su homosexualidad. Dumas respondiendo a la ley rusa del 2013 contra la propaganda de la homosexualidad, realiza y expone 16 retratos de hombres famosos homosexuales del siglo XX que aportaron contribuciones significativas a la cultura mundial.

Expuesto en San Petersburgo en el 2014 para Manifesta 10.

Detrás de cada retrato describe una pequeña biografía y una frase conmemorativa.

“Relaciones No Tradicionales

El arte moderno es por su propia naturaleza una actividad no tradicional.

Se propone ampliar nuestro conocimiento del tradicional y del normal. El arte existe para ayudarnos a ver más y no menos. Las leyes existen para ayudarnos a amar más y no menos. Las leyes deberían protegernos del odio y no del amor”. (MD 2014)

Oscar Wilde, 2016

Oscar Wilde (1854- 1900) dramaturgo y poeta fue condenado por actos obscenos en 1895. Fue encarcelado por dos años con el “sistema separado”, en el cual a los prisioneros no era permitido hablar entre ellos y ni siquiera mirarse a la cara; podían solo escribir cartas. Oscar Wilde aislado en su prisión escribió *De Profundis*, una de las más largas y complejas cartas de amor de la historia. La carta coge la amargura verso Bosie, Lord Alfred Douglas y su apasionada unión; y es exactamente el estado que Dumas busca para su retrato, no tanto el hombre celebre más el hombre herido y vulnerable por este amor.

El retrato se une a la serie de *Great Men*.

Lord Alfred Douglas (Bosie), 2016

Lord Alfred Douglas (1870- 1945) poeta y periodista inglés, amante de Oscar Wilde.

Este retrato expuesto al lado del retrato de Oscar Wilde se une a su amante como en la vida. Tormentosa y apasionada la forma y complejidad de esta relación se encuentra en el rostro de sus protagonistas, Oscar Wilde vulnerable y debilitado retrocede mientras Lord Alfred Douglas, sonríe maliciosamente dentro su figura sutil y delicada.

El caminar se desvanece con el tiempo que no retrocede, mientras estas palabras han buscado calcar los pasos de Marlene Dumas y nosotros la seguimos recogiendo cada palabra, cada forma, cada color y nada desvanece mientras su pintura encuentre más almas y ojos que sepan escuchar.

Arriba
The visitor, 1995

Medio,
Einder (Horizon), 2007-2008

Abajo
Groupshow, 1993

Fernanda Batista , Fotografia de
Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios
(2024). Brasil.

Fernanda Batista , Fotografia de
Eduardo Vieira de su serie Olhos
Lúzios (2024). Brasil.

Fernanda Batista , Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios (2024). Brasil.

Ireneu ,Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios (2024).Brasil.

CORTOS QUE VAN PA' LARGO, PILOTOS QUE VAN PAL' aire 2024

Mirada Crítica

Por Andres Romero Baltodano
Director Revista Alternativa Multicultural La Moviola

Como es costumbre la Muestra Cortos que van pa´largo y Pilotos que van pal aire 2024 y su curador Sokol Keraj nos han invitado a realizar una mirada critica de algunas de las escuelas pesentes en esta versión.

Publicamos estas miradas criticas:

Son las campanas tan grandes, como los ojos de Artemisa
Mirtada Crítica
Escuela HHF Colonia (Alemania)

¿Se puede hacer cine cuando en un frasco aparecen unos pescados y un lobo que antes era solitario y ahora es más solitario cuando pasó por el cuarto de un taxidermista mecánico de aquellos que en forma profesional congela vidas para la eternidad?

En ***Alarkum*** el inicio del viaje contemplativo tiene que ver con la mesura y la contemplación de pueblos antiguos, que en estas generaciones aún oyen los ecos de las guerras ,la desaparición y la migración y dentro de ella, aparece el Saxaúl aquella planta que en su interior contiene agua y que a su vez, tiene propiedades curativas. La planta se encuentra en el mar caspio y el desierto de Turquestán e Irán .Allí donde hubo agua y vemos archivo de su pesca, ahora solo la arena viaja de lado a lado en un tono de contemplación que construye una poética bucólica que raya en la melancolía de los recuerdos, el lago que llaman mar de Aral lo devoró la salinidad y ahora los barcos son los fantasmas de los fantasmas en este poema dirigido por Daniel Asadi Faezi y Mila Zhluktenko.

En ***I See The Bloom*** de Mikita Gibalenko, el primer viaje de las migrantes a nuevas experiencias y nuevas miradas, es muy cinematográfico buscando en la plástica de la ciudad, retratar la novedad de aquellos que salen del infierno a lugares donde en el pasado, se vivieron horrores pero en este mundo contemporáneo se abren otras posibilidades de vida , de amor de futuro. El cortometraje dileta sobre diálogos cotidianos y situaciones dramáticas del común, planteando como los descubrimientos abordan a los seres humanos asaltándolos en su crecimiento. Los planos interiores que anuncian la nueva ciudad buscan una plástica que en los interiores no es tan relevante.

En ***Shadown Play*** de Mayra Ebensen, Paula Wodnik y Silvia Loose hay una intencionalidad de estetizar desde el personaje de la niña hasta los “monstruos” que a por momentos tienen ecos de un Tim Burton temprano. ***Shadown Play*** es un trabajo ingenuo con estética estándar de la industria de la animación que quiere servirse siempre de estos motivos, donde el interior de los humanos, a veces, está lleno de monstruos pero monstruos que se pueden convertir en juguetes. Es el tipo de trabajo que puede tener una clara salida comercial pero que no avanza sobre propuestas desde lo animado sino repite esquemas y fórmulas del gigante mercado infantil de la animación.

En ***Senilbechen (hermano pequeño)*** de Berthold Wahjudi todo comienza cuando dos hermanos juegan a las palmas y después que uno de ellos hiere al más pequeño, hay un corte muy abrupto a la ciudad que los contiene y en donde la violencia no es “un juego de niños” aunque los dos polos humanos entre el más pequeño y el mayor queda evidenciada en el acto violento del más grande sobre un indefenso animal hallado en el camino. Superioridad violenta contra humanidad que se debe esconder para después con el pretexto de la celebración del nuevo año, desenvolver situaciones humanas situadas desde la parte oscura, la superioridad del hermano mayor que busca su propio final desde los ojos de una brillante interpretación de Zacahrias Cernavca.Adecuada tensión cinematográfica,buena realización e interesante exploración de los micromundos familiares.

En ***Words de Hannah Jandl*** el cortometraje se estaciona sobre el recuerdo de lo que han sido los éxitos pop en el mundo que no solo proceden de la industria anglo,sino que en este caso tienen que ver con un inmigrante tunecino que en 1983 llega a primeros lugares de popularidad con su canción Words que plantea en su muy simple letra que el letrista afirma que justamente las palabras “no le salen fáciles” . Documental más cercano a la crónica con una estética kitchs muy ochentera, lo interesante está en los testimonios que permiten asomarnos a las opiniones de quienes oyen y hacen canciones la banda sonora de su paso por la vida.

Llorar es llover por dentro
Mirada crítica
Escuela HKM Munich (Alemania)

En **Mansa** de Mariana Bartoló con ecos neorrealistas enfrenta los pareceres de los miembros de una familia que son seguidos a distancia por una pre-adolescente que a su vez tiene una amiga confidente.Situaciones familiares, cine estándar en sus planimetrías y actuaciones que podríamos denominar naturalistas, hacen de este cortometraje un relato plano sin sobresaltos emocionales y que no permite entrar en su atmosfera poco atractiva.

En **El Mar Rojo me hace querer Llorar** del realizador jordano Alr Joob quien ha estado seleccionada en la Quincena de los realizadores de Cannes, Macedonia festival Nouveau Cinema, Alemania Filmfestival Max Ophüls Preis, entre otros la distancia, la evocación del otro que ha desaparecido es patente mientras las voces en off traen recuerdos y hay un delicado acercamiento al recuerdo y a aquello que vivimos en algún lugar donde se detenían los relojes y la manía de amar era todavía una costumbre.El bello título de la película que tienen que ver con la tradición de la belleza de la poesía persa, nos hace entrar también en imágenes que vienen de la distancia que solo puede abordar el recuerdo donde los paisajes y la ciudad va tejiendo este relato delicado como una *love story* que quisiera seguir existiendo. Película con altibajos de lo poético a lo narrativo cotidiano se instala como una mirada al recuerdo.

Julian Quentin es pianista, cineasta y sus universos se asoman a lo “camp” y a la ciencia ficción que se extraña no de las naves interplanetarias, sino de las ideas que podrían tener los de este lado del mar de la tranquilidad o de los selenitas, que no han aprendido a cocinar un crepe en tinta de calamar. En **The Familiar** Quentin nos sumerge en una distopia que nos hace preguntas y nos interpela sobre el futuro y la existencia de otros en esta galaxia que no tiene nada que ver con la pueril y lugar común de la de la “guerra de las galaxias”.Escenas de un Manet y su “desayuno en la hierba” que podían ser pintadas por Richard Hamilton y su recurrente collage *¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy dia tan diferentes tan atractivos?*.Revisitas al mundo de David Lynch o la primera película de Cronenberg, hacen de este corto seleccionado para el Frameline 45 festival pionero lgbtiqa+ una balada de “un mar no visto” un cruce entre el blanco y negro brillante de Gordon Willis y una tonalidades de los comic de los años cincuenta y sus astronautas, tan diferentes de los *Eternautas*.

En **Violeta** de Laura Engehardt las situaciones familiares de una pequeña célula se van resolviendo desde complicidades y ausencias masculinas en un ritmo lento y sin mayor progresión dramática, los planos son estándar sin búsquedas dramáticas y la fotografía simplemente genera la continuidad de la realidad. Corto sin pretensiones aun con un tema polémico que finalmente no se desarrolla y queda en un limbo argumental.

En ***In the Fog*** de Cinthia Konopacki hay un abordaje a una especie de existencialismo cinematográfico tan recurrente en los años setenta en algunos cineastas latinoamericanos como Raúl Ruiz o Diego Risquez, que intentaban demostrar en imágenes lo leído desde filósofos europeos o desde tendencias sartreanas que llevadas a la imagen se emparentaban con la lentitud y las frases metafóricas que tenían dos variables o la poética total con imágenes intervenidas o las frases sueltas por personajes (preferiblemente artistas) como es este caso. ***In the Fog*** peca por su acercamiento fallido a lo poético que en manos de Guy Maddin o Albertina Carri es otro camino luminoso y no tan oscuro como esta película que también está “entre la niebla”.

En ***Kassieren ohne ut*** de Amelie Vierbuchen, Franca Pape y Lea Sprenger nos internamos en la pregunta: ¿recordamos lo que nos cuentan? , lo que vemos años después? ,necesitamos las pruebas de la existencia de personas o lugares a partir de testimonios de tradición oral familiar o desde las ciudades?. El documental recupera los archivos de una fábrica de químicos emblemática en Alemania que vienen desde el siglo XIX siguiendo el rastro a la huella química en nuestro desarrollo tecnológico y que en un principio y aun ahora, no toma muy en cuenta los estragos y tragedias que han causado por cuenta de destruir el medio ambiente. El documental es un ejercicio de montaje que desde fotos, fragmentos de filmaciones, planos, cartas etc nos devuelve a la historia de esta fábrica y nos pone a pensar en la historia de la fábrica y la ciudad de Colonia, que es famosa por su catedral y el alucinante Museo Ludwig.Planos nerviosamente rapidos,ritmo de clip musical y voces en off, hacen parte de este viaje al recuerdo y los ojos de aquellos muertos que alguna vez fueron las manos de estas industrias tan discutidas en la actualidad.

En ***Fullfilmenot*** de Julia Jesionek hay un abordaje desde la intimidad femenina narrada desde ecos surrealistas de la mano del *Perro Andaluz* de Buñuel-Dali. La animación se instala sobre un estilo *naif* que nos recuerda a nuestro Noé León o Román Roncancio o aquellas vitelas populares que se conseguían en mercadillos y que tenían que ver con publicidad de medicamentos. Hay fantasia, color, surrealismo y formas de contar lo femenino sin eludir la sexualidad y la identificación del cuerpo desde el placer y la identidad femenina. Bella animación conectada con el eros y el placer ,que permite establecer puentes entre lo estético y formas de contarse la directora como si fuera un autorretrato o una historia pedagógica para las que vienen creciendo.

En ***Gaze*** de Yuan Tian Gao se parte del lugar en que ha partido el cine cuando se trata de directores que entienden que la narración cuando procede de la poesía o sea de palabras estructuradas como edificios de cristal que estallan cuando los miran o de perros que olfatean la verdad o la mentira, logra llegar a momentos indelebles que se tatúan en la piel. ***Gaze*** parte de un poema de la profunda y luminosa cicerone de las emociones Wislawa Szymborska que parada viendo la foto que a los 21 años tomó Nick Ut de la niña quemada con Napalm, le brota del corazón. ***Gaze*** es Vietnam,es el horror ,el genocidio, el levantar la mano contra los ojos que no hacen nada.Vietnam, las guerras las pústulas de la humanidad convertidas en un bello,sublime y delicado poema visual. Qué bello es ver la poesía convertida en cine.

Mis pies no caben en dos zandalias rojas
Mirada crítica
Escuela ECAM Madrid (España)

Poster oficial Muestra Audiovisual 2024

En ***Vientos de Primavera*** de Carmen Pedrero el opening es poderoso porque el agua y los cuerpos siempre son muy cinematográficos y hacen preveer una fábula tal vez llena de reflexiones poéticas en boca de personajes, que siempre se están buscando y no dejan que la vida pase como un carro de fórmula uno por su existencia. La amistad adolescente, los primeros atisbos de la vida y sus pasajeros que van a acompañar tramos exactos del crecimiento se ve evidenciada en una búsqueda de una poética desde los planos, la voz en off y el tono mesurado que busca lo poético. ***Vientos de Primavera*** pequeña pieza humana con altibajos entre la cotidianidad y la búsqueda de un poética que no le alcanza al metraje total.

> "Una busqueda Poética desde los Planos.

En **Lupita de Aquí en adelante** de Miguel Guindos todo gira sobre las amigas-cómplices de la adolescencia que parecieran que van a durar toda la vida, como si no fuera un tránsito sino una realidad eterna. La amiga que tal vez quiera lo mejor para su otra amiga y la cámara se centra en buscar entre los rostros las emociones y hacer partícipe a la ciudad, como si las contuviera ,pero su conflicto es otro el recordar el instante donde tal vez todo brillo ,como si fuera un comercial de chicles donde faltaría el product shot final. ***Lupita de Aquí en adelante*** está bien realizado formalmente con actuaciones reconocibles y empatía entre las amigas pero llega hasta allí hasta ese punto donde el fondo es pando y cinematográficamente, no queda mucho para justamente recordar.

En ***Anémona*** de Alicia Hernanperez Hidalgo el inicio desde aquellas conversaciones que quieren tapar lo fundamental desaparece, cuando aparece aquella que desapareció en una urnita torneada con cuerpo de mujer abisinia y el tono de las expresiones cambian al tono de la despedida final y cuando la anécdota va tomar su rumbo lógico, un obstáculo baladí detona la despedida en recuerdos que a veces duelen o se instalan como crisálidas a punto de volverse mariposas. Con una actuación de Candela Arestegui llena de matices y maravillosa fuerza actoral contenida donde el personaje se agiganta ***Anémona*** se enruta por el tono del cine español contemporáneo de buena manera logrando mover fantasmas y volviendo lo filial cine, emocional.

En ***Aproveche la infancia que ahora va la vida*** de Mauro Maroto Meguino los objetos del opening develan aquella intimidad repetida que se hace ya no intrusiva, sino cotidiana y entonces se desenvuelve a partir de diálogos muy cercanos al teatro de texto de Sergi Bebel . Los recorridos de la vida por la vida y las relaciones entre padres e hijos que a veces son tan complejas, como la batalla entre seres que luchan por tener el poder en su campo. Con actuaciones de actores de largo recorrido y una construcción dramática que procede del recuerdo, con detalles que traen el horrendo franquismo de nuevo, ***Aproveche la infancia que ahora va la vida*** se deja ir hacia la revisión de la vida sin sobresaltos y con algunos tintes de comedia negra, que se instalan cómodamente en un sofá carmesí, sin alterar los sentidos de algo inolvidable cinematográficamente ya que su factura, es de un buen entremes teatral .

Gangrena

En ***Gangrena*** de Ignacio Gil Toresano desde el comienzo se siente cierta tensión que además se refuerza con mostrarnos que el corto sucede en aquellos pueblos por donde pasaron republicanos y falangistas por aquellas calles asfixiantes donde todo se sabe y todo se calla. Con interesantes metáforas que provienen del silencio, pero se instalan como señales particulares desde las manos ennegrecidas o las lágrimas de sangre, los cuerpos evaden la epidemia que corroe la piel y la cámara va contando y generando una

situación limite que podría ser la metáfora de aquella España acallada por la fuerza o del poder de una pandemia sobre los humanos. En ***Gangrena*** las actuaciones contenidas, la fotografía de contrastes, su acertada planimetría y su montaje adecuado para que el ritmo dramático crezca en un mundo rural cerrado y sin salidas logra el clima de tensión, pero su final es abrupto para la tensión construida.

En ***Plastic Touch*** de Aitana Ahrens con guion de Gema del Castillo y Marco Solanilla flota el recuerdo de *El Valle de las Muñecas* de Jackeline Susan y lo lleva a uno a pensar todo lo que habrán visto las muñecas de Eva Braun o las muñecas de las hijas de Marie Curie. Las muñecas parecen seres estáticos perdidos en una mudez y una rigidez extrema, que solo toman vida cuando sus dueños les adjudican papeles de buenas o malas según el juego que se plantee. Interesante relato que se sale del naturalismo tan recurrente en las escuelas,para entrar a arriesgar una distopia desde el juguete que unido a la conexión con los horrores humanos y los amores ficticios del cine americano de los treinta, crea una relato interesante que logra con la dirección de arte llevarnos al límite de pensar como nos vigilan los juguetes que parecen inanimados pero sus almas están por explorar como lo hace este Plastic Touch

Ruinas Futuras de Elvira Arbós, Francisco Armenteros,Ran Chen y Carolina Sánchez fue seleccionado al prestigioso Visions du Reel y después de verlo nos preguntamos por qué fue seleccionado si su desarrollo es tal vez, heredero del cine directo y se instala como un documental de seguimiento en vivo y en directo de las charlas insulsas e intrascendentes de los habitantes del Colegio Mayor de Chaminade en Madrid que procede de una agrupación religiosa que promete “libertad” y “comprensión”, pero que al internarse la cámara como testigo de excepción, lo único que nos queda claro es que no hay búsquedas cinematográficas, sino que parece más el diario de campo de una investigación sobre el cotidiano externo de unos jóvenes que van por la vida “sin equipaje” aunque su única intromisión a lo íntimo podría estar en las decoraciones de las habitaciones que siempre serán señales de lo que las personas quieren que los otros sepamos de ellas. Ruinas Futuras es un documental liviano y en tono tik tokero sin mayores cualidades.

En Nivel Dios de Cesar Tormo el tono de comedia ligera que aborda el tema de la religión a partir de un enamoramiento juvenil, cumple desde las entrelineas para quien la quiera leer como una crítica a los sistemas educativos que preferencia la doctrina a los conocimientos pero también puede desviarse a quien la quiera leer, como un pretexto de comedia donde se exagera el dispositivo argumental para lograr gags que son un poco clichés desde la situación antagónica de un Jesucristo que fuma y una reiteración a los milagros. Si la comparamos desde el tema de un jesuscristo humanizado Alguien Mato algo de Jorge Navas, si establece una crítica demoledora a lo religioso mientras que esta Nivel Dios aunque se instala como relato “divertido” es fácil y de gag predecible aunque cumple su papel y la actuación de Ana Tormo es convincente y retrato de las obsesiones juveniles.

Ademilion , Fotografía de Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios (2024). Brasil.

Renato, Fotografia de Eduardo Vieira
de su serie Olhos Lúzios (2024). Brasil.

Fernanda Simidamore ,Fotografia de
Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios
(2024).Brasil.

HOMENAJE AL MAESTRO CARLOS SANTA

Ordenar líneas desde un lápiz para que sean la larga cabellera de una Salome.

Este semestre el **Cineclub la Moviola** realizó su ciclo dedicado a la animacion ANIMAVERSO y dentro del ciclo, se le hizo un sentido y justo homenaje al director colombiano Carlos Santa. Por creer de interes para los lectores publicaremos la transcripcion de este homenaje y en esta edicion una primera parte de la charla que sostuvimos en el foro al finalizar despues de la proyeccion de su pelicula *Los Extraños Presagios de Leon Prozack.*

Agradecemos infinitamente el cubrimiento del evento y la transcripcion de este documento al equipo de sala Contacto sus directores Diana Salas, Daniel Pineda y Jesus Dario Uribe asi como la colaboracion del equipo de Sala Ana María León Merchán y Oscar Mauricio Tejada Cuellar a quienes agradecemos mucho su labor.

.....

RAMLM

APERTURA

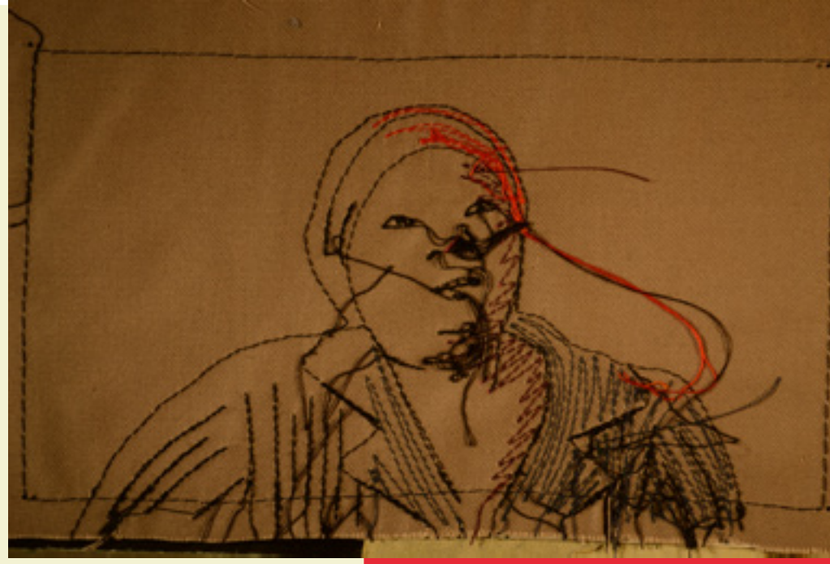
Andrés Romero:

Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración del cineclub La Moviola. Hoy especialmente tenemos un homenaje a uno de los grandes animadores de la historia de la animación latinoamericana y del mundo que se encuentra con nosotros y es el maestro Carlos Santa. Inicialmente, les voy a hablar de manera muy corta alrededor de lo que va a ser el ciclo animaverso.

El ciclo de animaverso, es un ciclo que empezamos hoy con los extraños presagios de León Prozac del maestro Carlos Santa y seguirá entonces con películas de animación, para que el mundo entienda que la animación no solamente tiene que ver con Disney y que tiene que ver, digamos, con este tipo de películas que en general se ven; sino, que la animación es verdaderamente un universo que procede de las artes plásticas y es muchísimo más interesante y por eso todas las películas del ciclo están enfocadas claramente a mostrar directores del mundo que han hecho del cine, como Sylvain Chomet, como Luis Eduardo Aute,Norman McLaren , verdaderamente un nicho de creación, un nicho de pensamiento y una ventana a creer que el cine de animación no es para niños. Aunque existen algunas películas hechas para niños; pero el cine de animación es una forma de arte maravillosa, cercana al surrealismo, procedente de las artes plásticas y por eso todo el ciclo, al cual los estamos invitando todos los miércoles a las 12:30, aquí en el Auditorio Jaime Michelsen, estaremos presentando las películas del ciclo Animaverso.

Seguidamente vamos a hacerle entonces un homenaje al maestro Carlos Santa, quien está aquí, a quien les pido un aplauso, por favor para el maestro.
aplausos

Obra Carlos Santa

Carlos Santa Como les decía, es en Colombia, probablemente el animador más propositivo en Colombia del siglo XX y a quien podemos llamar sin temor a equivocarnos: autor cinematográfico dentro de las personas que hacen animación, El Maestro Carlos Santa lleva muchísimos años haciendo una obra que es verdaderamente parte de un territorio casi, digamos, de una inventiva diaria. Por eso el **Cineclub la Moviola**, la **Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad**, la **Escuela de Comunicación de Artes Visuales**, de la **Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano** hemos querido rendirle homenaje al maestro aquí, desde el Cineclub La Moviola.

Hemos creado el ciclo de animación en homenaje al Maestro; hoy tenemos el honor de tenerlo acá. Ha tenido la deferencia y la amabilidad de venir a acompañarnos. Él ahora presentará su película “Los extraños Presagios de León, Prozac”. Posteriormente de que se haga la presentación de la película, haremos un foro con el maestro, quien nos estará contando todo su proceso creativo y creo que va a ser para ustedes estudiantes de medios audiovisuales, muy interesante oír de viva voz, como un maestro como él crea el cine y son sus procesos y como ha sido todo su desarrollo.

Entonces al final de la película los invitamos a que se queden al foro que vamos a hacer con el maestro, por ahora entonces nosotros vamos a hacerle un sencillo, pero

amorosísimo homenaje al Maestro, para lo cual entonces, antes de hacer el homenaje, vamos a pasar un

reel para que ustedes se acerquen un poco a la obra de él, un reel de las películas de El Maestro Carlos Santa.

Andrés Romero:

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombianbo y su Facultad de Ciencia, Cultura y Creatividad , la Escuela de Comunicación y Artes Visuales y el Cineclub La Moviola. Le rinden entonces este homenaje al maestro Carlos Santa. Para lo cual he escrito este texto:

Alguien me pregunto si urdir lo imposible tenía que ver con guardar ángeles en los bolsillos o encontrárselos en Sopo, como le ocurrió al maestro Angel Lockhart que tanta falta hace en este mar de arte “conceptual “ que yo denomino el conjunto vacio de las artes contemporáneas.Mi respuesta fue que si era posible urdir lo imposible, que había seres humanos que parecían construidos por un Arcimboldo posmoderno y que tenía esa capacidad y además de ella lograban esparcirla sobre fotografias,teatro de muñecos,video arte o nuestro amado cine que ya no corre a 24 cuadros por segundo, sino a la velocidad del cometa que por primera vez vio Pierre Mechain en 1786 y que parecen estrellas, pero son una corriente de polvo que va afanada para una cita al oftalmólogo.

Uno de los seres humanos privilegiados que puede urdir imposibles, es el maestro Carlos Santa que hoy homenajeamos aquí y que desde la animación o artes extendidas demuestra que puede hacer del hielo un gorro frigio,ordenar líneas desde un lápiz para que sean la larga caballera de una Salome , a la que no le gustan que le traigan cabezas en bandejas y tener un circo, donde los malabaristas son más bien baritas de una barra inmensa, donde pasan ojos encima de caballos pequeños y las ardillas aprenden largos fragmentos de la *Divina Comedia*.

La obra del maestro Carlos Santa, es un fino tejido de ideas humanistas con un telescopio critico que ya lo hubiera querido Segundo de Chomon, para convertir su

hotel no en un hotel eléctrico, sino en una refinería de asombros y abrazos que se se encuentan en una *selva oscura*.

La importancia de la obra del maestro Santa reside en su fe de hacer peliculas desde Colombia , como la que hoy veremos aquí *Los Extraños Presagios de Leon Prozak* que hizo durante quince años con la colaboración de artistas plásticos como Gabriel Silva,David Manzur, Gustavo Zalamea, Fernando Dueñas entre otros, sin la expectativa de que le cambien un zapato o los mariachis aparezcan como fantasmas de la alegría .

Su ser artista propone una línea grafica que se desborda de lo que nos han vendido como animación para tallar en los fotogramas puntos de vista,ideologías,satíras inteligentes y exámenes a nuestras realidades crueles endémicas que nos empujan como sociedad hacia abismos llenos de hienas y que también ha plasmado en su obra grafica,esculturas y escenografías.

Obra Carlos Santa

Carlos Santa afortunadamente no es portada de revistas, ni usa alfombras rojas en sus estrenos, porque sus películas son un mantra de fe en el cine,en también creer como yo, que la animación no es una técnica, sino una variable ebria de las artes plásticas, por eso desde la Institucion Universitaria Politécnico Grancolombiano,su facultad de Sociedad Cultura y Creatividad , su Escuela de Comunicación Artes Visuales y Digitales y por iniciativa del Cineclub La Moviola quisimos hacerle este pequeño homenaje porque rescatar la visibilidad del arte es nuestro compromiso y porque a Carlos Santa le queda muy bien el eslogan de la moviola : la resistencia de la mirada.

Carlos sigue resistiendo desde tu invisible trinchera para que el circo de Prozak no se acabe como en Ringling Brothers, sino que tenga funciones infinitas y para que tu *Astrolabio* (tu película en proceso) no solo mida lo astronómico y lo topográfico sino que sea otra ventana infinita para cambiar de dimensión y seguir haciendo cine de autor como arte.

Por todo esto Gracias....animadas... gracias Maestro Santa por toda una vida dibujando gárgolas con sed y vampiros retirados de los libros de Shopenhauer....

Ahora invito a Harvey Murcia, director de la escuela de comunicación y artes visuales a que nos acompañe .

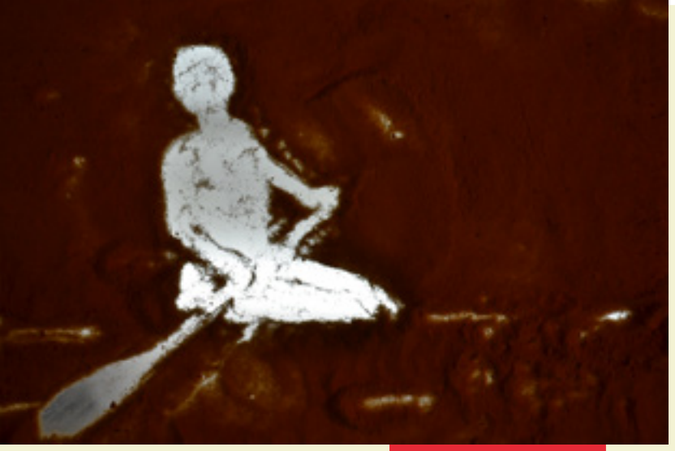
HARVEY MURCIA:

Muy buenas tardes para todas y para todos, Me alegra estar acá con ustedes hoy y me alegra que hoy estemos con el maestro Carlos Santa. Lo quiero plantear en dos escenarios que espero ustedes, querido auditorio, sepan entretejer de la manera más adecuada. El primero es claramente sentir un honor y un privilegio de estar frente a la generosidad, tanto estética como artística del Maestro Santa. Y yo creo que cada uno de ustedes y nosotros nos debemos sentir privilegiados por eso. Así que quiero que por favor le demos un fuerte aplauso a este momento y al maestro Carlos Santa.

El segundo momento, nace de una suerte de reflexión personal en la que, mientras que estamos en ese momento aquí celebrando este espacio en Medio Oriente llueven toneladas de tristeza, llueven toneladas de formas de aniquilar la existencia humana, llueven toneladas de odios y de violencias. Justo en este momento. Y a veces nos podemos preguntar ¿qué podemos hacer para poder subvertir este tipo de prácticas, este tipo de aniquilamientos? Y creo que la mejor manera es tratar de seguir ese sendero que el maestro Carlos Santa nos está presentando.

El mundo carece de sensibilidad. Y yo creo que cuando perdemos la sensibilidad perdemos la noción del otro, y perder la noción de nosotros, perdernos nosotros mismos en tanto civilización.

Bienvenidos sean ustedes al cineclub. Bienvenidos a celebrar este espacio cercano y pensado por nuestro querido Andrés Romero desde la animación. Y qué interesante que podamos conversar

Obra Carlos Santa

con el Maestro Carlos Santa, porque hoy necesitamos ese tipo de sensibilidades, no necesitamos hacer cosas, necesitamos pensarlas desde esa sensibilidad.

Y es la sensibilidad que justamente el arte y las artes, la animación, sus hibridaciones. Como dice Andrés en este folletito, “la animación no es una técnica, una técnica, sino es un cruce, es un lugar de paso, de distintas formas de sensibilidad”. y requerimos que ustedes y nosotros nos encontremos en esa sensibilidad para que encuentros como este cada vez hagan más sentido en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Muchas gracias por estar hoy aquí.

Andrés Romero :

El cineclub La Moviola tiene un premio en Cortos que van pa´ largo y que se llama “El moviolito”, que es la imagen del cineclub que es esta. Y hoy entonces hemos creado un **moviolito de honor** para el homenaje a Carlos Santa y le vamos a entregar el moviolito de honor a Carlos Santa.

Maestro Carlos Santa :

Había prometido no emocionarme, así como había prometido no hablar en público, uno estudiar cine y esas cosas porque apagan la luz y usted se siente y ve la película, y no es como en la música que te toca pues, de alguna manera tu naturaleza está comprometida con el acto es muy bonito el homenaje, chévere.

Tal vez lo que podría decir de interesante es esa búsqueda que se ha hecho, tiene como cierta profundidad porque es darle la dimensión a las artes plásticas lo que se pretende.

La naturaleza del *live action* es un poquito distinta, no. Un poquito no. Radicalmente distinta de la de la animación. El *live action* y la magia que produce y tal vez, su gran potencia es que reproduce los hechos tal cual pasaron. Entonces, dentro de unas situaciones humanas que parecían que no se podían sacar de ahí mismo y poderse ver después como va a pasar con las tomas que se hagan aquí, de lo que hagamos. Esa posibilidad de reproducir el pasado, ¿no? y verlo en el presente. Una especie de doble temporalidad que tiene el *live action* que lo hace tan atractivo, de poder hacer del pasado un asunto que se puede volver a ver e interpretar.

En la animación no tenemos esa paradoja, porque lo que se hace en la animación no corresponde a algo que está sucediendo y que se va a reproducir de la manera tal cual lo estamos viendo, sino que de alguna manera te la puedes inventar, pero la puedes inventar desde el ángulo de la plástica. El cine es nuevo, es como el nuevo en el barrio, ¿cierto? El que llega nuevo, al mundo de las artes y además le va buenísimo y además junta todas las artes. Y tal vez ahí viene su extraordinaria potencia, Usa la música, puede servir la música incluso como estructura narrativa, El teatro, si quieren es natural. En el *Live Action* sobre todo. La literatura, me dicen que no leen mucho, lean. Toma de la literatura, y en el caso de nosotros de la plástica. O sea que la pintura, el grabado, la fotografía son espaciales, están ahí puestos y de alguna manera son intemporales. Te dicen te voy a inmortalizar cuando te van a pintar, estas en el esquema más del espacio que del tiempo.

¿Acá qué pasa? Y esa es la pregunta que he intentado ver en la animación. ¿Qué pasa cuando sacas esa especialidad y pasas esas obras de arte.. No como ilustración simplificada para el movimiento, sino con toda su potencia plástica ¿Qué pasa cuando pasas 12 dibujos de alta calidad en un segundo?, ¿cierto? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se ve en el tiempo, que especificidad le da el tiempo a esa experiencia espacial y que se nos vuelve temporal. ¿Cuál es su relación con la música? Y en esa película que vamos a ver hoy, justamente está muy explícito el tema, porque invité a la película a muchos artistas a los que conocía que me gustaban. David Manzur, que afortunadamente está vivo, eh, Hasta los más jóvenes, Juan Camilo González y otros que hoy en día ya tienen una carrera importante en cine. O sea que estamos recogiendo unos 100 o 120 años de arte colombiano, partiendo del presupuesto que

David empieza en los años 30 en su obra y que, pues los más jóvenes pues, van a durar bastante más tiempo.

Entonces la pregunta para todos era, ¿cómo su obra se puede desenvolver en el tiempo? ¿Qué especificidad tiene eso también? Sí, el hecho de pintar significa una temporalidad. Si cada artista tiene una manera de moverse en el tiempo, y ver a ver cómo funciona eso con la con las formas musicales. Entonces la gran pregunta de la película es ¿cuál es el papel del arte en el mundo contemporáneo? Por supuesto, mi visión es absolutamente negativa, pero pues no les voy a hacer spoiler.

Invité a los artistas, hay una pequeña pista que me parece que vale la pena que les cuente ya que estoy acá, porque la película arranca de la realidad. ¿Cierto?, son imágenes *stop motion* en una ciudad que ustedes ya no conocieron, que era el sistema antiguo de transporte muy caótico. Y lo que me sorprendió después cuando invité a otros artistas a trabajar sobre la realidad, era que esa misma realidad salieron resultados muy distintos, completamente distintos.

Hay artistas que son manierista, como el caso de Manzur, o mucho más abstractos, conceptuales, como el caso de Zalamea, etcétera cada uno. Entonces sí me parecía notable que la misma realidad nos diera, como tantos resultados tan distintos. Pero justamente eso es Colombia, y los invito pues a que hagan parte de esa Colombia que tiene algo que decir y puede usar estas herramientas de una manera extraordinaria.

Por ahora dejémoslo así. Las palabras muy bonitas de verdad me emocionan.

No, lo siento absolutamente inmerecido, pero aprovechemos. Si vemos la película. Gracias.
Aplausos

Al terminar la proyección iniciamos el conversatorio del cual publicamos la primera parte:

ANDRES ROMERO :

Muy Buenas tardes a todos. Y pues después de esta lección de imaginación, de esta catarata de ojo crítico situado sobre una cantidad de situaciones, tenemos el maestro Carlos Sánchez para tener entonces una charla con él, que al final, si ustedes quieren algunas preguntas y lo primero que te preguntaría Carlos, es como para echar un poco hacia atrás es, ¿cuál es la chispa que te hace a ti el pequeño? Pensar en que la animación podría ser una forma de expresarte.

MAESTRO CARLOS SANTA:

La animación tiene, bueno, que tienes un control muy grande del tiempo, del tiempo y de lo que quieres narrar. Digamos que no hay límite. El límite se vuelve la imaginación. ¿En la imagen real siempre

Obra Carlos Santa

prefieres, pues, el asunto de un rodaje, unos costos, unos equipos, una, eh, Sobre todo unos costos económicos, digamos, no?

Acá estás dependiendo de lo que tú quieras. El mundo es tan grande como tú quieras o como lo quieras diseñar. Entonces es muy, muy agradable. Y ya simplemente con el arte plástico anterior. Sé que son siglos de experiencias artísticas que te llama la atención intentar animar. Aquí por ejemplo, tenemos cuadros de Vermeer, bien animados o la dificultad de animarlos.

Los artistas no, inicialmente tratamos de que hicieran animación, pero pues no está en su naturaleza. Ellos pintan cuadros. ¿Entonces, cómo hacer que un cuadro que por su naturaleza está en un solo punto, se mueva? ¿Digamos entonces ese tipo de cosas? Siento yo que del arte, del como traté de contestarte un poquito, el arte del siglo 20 y del 21 es el tiempo, el arte, el movimiento, desplazamiento de la imagen es lo que más se parece.

La manera como piensa el hombre es la más parecida a la forma cinematográfica. No es para para él es. El verdadero filósofo sería el cineasta que puede solucionar el problema del pensamiento en el tiempo. Porque el pensamiento, como la pintura, una vez lo imprimes, se queda ahí quieto, no dialoga, no.

Entonces uno siente que hay unos esfuerzos enormes en filosofía por tocar el tiempo y acá el movernos en el tiempo que podemos llegar muy de manera potente al público, digamos. ¿Claro, pero digamos que la pregunta iba un poco hacia atrás, hacia tu pasado, O sea, ¿cómo comienzas tu a pensar en la animación? O sea, cuando comienzas. En esa época la animación no existía, digamos, como carrera o posibilidad.

Yo en realidad quería ser escritor, pero tuve una adolescencia, una infancia muy, muy boyante, digamos, como muy positiva. Entonces yo tocaba piano bastante bien y quería ser escritor, pero pintaba. Entonces, cuando tú eres regular, escritor, regular, músico, eh, eh, El arte justamente me permitió juntar los elementos de la literatura, la pintura y el y la música.

Obra Carlos Santa

Obra Carlos Santa

AR:

¿Y en ese caso, qué influencias tuviste tanto en términos pictóricos como en términos literarios y en términos cinematográficos?

CS:

Sí, es una pregunta chévere, porque usualmente cuando empiezo a hacer la película o las películas, los amigos tienen referencias cinematográficas y en nuestro caso son más bien pictóricas. Yo arranco de El Bosco, no sé si han visto algo de Bosco, Brueghel, el viejo pintura al final del medioevo. ¿Básicamente, y que entronca bien con Goya, Goya, Félix Valloton, el francés Max Ernst, sobre todo los grabados.

Y en escenografía. La geografía, la geometría, el absurdo en los primeros tienen que ver porque es la interpretación del hombre a partir del animal y por su carácter. Y en el caso de ser, pues la geometría del absurdo es una visión bastante moralista, digamos, del mundo, bastante frío.

AR:

¿Y en términos cinematográficos, y basándonos ya el territorio en lo que yo denomino la animación invisible para el público de maestros verdaderamente notables en la animación. **¿Qué animadores fueron para ti importantes y siguen siendo importantes?**.

CS:

Estamos hablando del 84, cuando arranqué tenía 24 años y me dieron el premio por el *Pasajero la Noche*, entonces pues tratábamos de saber que había en animación aparte de la comercial, y tuvimos mucha suerte porque había una asociación que se llamaba la Asociación Colombo Checa, No había relaciones diplomáticas con los países comunistas, pero existía este punto allí.

De ese punto tiene las películas desbordantes, por ejemplo, que lo recomiendo. Es como el padre de la escuela oriental, es bastante potente, digamos. Las animaciones puede que no sean tan fluidas, pero las ideas son muy, muy, muy potentes. Y tenían de esa escuela varios de acá algo de Jirí Trnka . Los franceses tenían algunas cositas. Y Canadá tenía todo McLaren.

Entonces estaban como las dos grandes escuelas, la de mezclar el arte por el arte, las imágenes muy bonitas donde seriamente con unos temas pues que se traten de algo es como pintar y dibujar en el tiempo, como la potencia del contenido sobre el sobre el valor de la imagen.

O sea que son las dos grandes tendencias, no está donde digo y hasta donde expreso, hasta donde me voy en un esquema excesivamente eh ideológico o hasta donde me vuelvo el arte por el arte, no como esos dos. Entonces por ahí nos defendimos con ese par de cosas ya con los años y sigue siendo ese el mayor y MacLaren importantes, pero aparecen otros, aparecen otros como Alexander Petrov, y los más contemporáneos, muchos de los que trajimos, el de los diplomados de animación Eric Patrick y tantos otros.

O sea que de la animación contemporánea nos conocimos a todos y se volvieron referentes y eso impulsó mucho la animación, porque al tener los referentes muy cercanos tenías fuera de incluso si nos interesaba la técnica de tener una relación en contacto directo con el creador, que siempre es súper importante.

AR:

Es particular que la gráfica polaca y la animación checoslovaca son dentro del mundo unas islas y unos faros de imaginación, inteligencia y pensamiento ¿Tienes alguna teoría alrededor de porque esos dos puntos del planeta? En el caso de Polonia, la gráfica, sobre todo la gráfica en términos de cartelismo, de teatro, de danza que entre otras, es más o menos tu obra, o sea, los cartelistas polacos como Tadeusz Trepowski o Tadeusz Gronowski y *La Nueva Ola checa* **en el cine que está un poco en el mismo punto. ¿Tendrías alguna teoría sobre este desarrollo en ese territorio geográfico en particular?**

CS:

Nos parecemos un poco,siento que los países que no están en el centro, digamos, llamémoslos marginales, tienen esa misma actitud un poco dolorosa. Algunas veces me he sentido, eh, de sentir que su lenguaje está como muy al borde de una idea un poco melodramática de la de la vida en el caso de los canadienses, y eso es más optimista.

¿Cierto que bonito rayar película en colores y tomar una partitura como Hegel del relato y que sea simplemente bello, no? Eh aquí más bien es inevitable. Tú estás trabajando sobre todo en la animación. Vas muy despacio, Todo está siempre, eh, Las noticias se te atraviesa. La realidad es inevitable. No como que intentes evitarla. Yo si quisiera que el arte fuera lo que uno sueña cuando arranca, que sea simplemente lo bello.

Aquí nos toca hacer del horror la belleza. Cierto sea que la materia prima que tenemos todos, pero tenemos a los hechos su mediocridad, partimos, de hecho, es que interpretar eso es doloroso, bregar a no caer en esa cosa macabra, pero al final creo que trato de buscar más corrientes. ¿Pero tiende al tercer mundo, no la desarraigada, dolorida, eh?

AR:

Sí, efectivamente. Y digamos que en términos de animación, el Tercer Mundo también tiene una mirada verdaderamente fabulosa. ¿Y cuál sería entonces tu relación? Porque para mí, desde la primera película tuya que yo vi, que fue *Pasajero de la Noche*, siento que es un collage permanente y por eso en el texto que escribí hablé de la animación ebria.

Hay ebriedad de collage en toda tu obra y tiene que ver con, digamos, algunos referentes?

CS:

Sí. ¿Entonces el mundo de hoy es un gran copypaste, no? O sea, es verdad, todas de todas partes. O sea, se ha se ha chocado la cultura, se puede ver positivo o lo veo más como una torre de Babel . Pero al mismo tiempo el cine no tiene, como todas las otras artes, un pasado claro, digamos. ¿Si hablas de dibujo te vas 30.000 años atrás, eh? En las artes plásticas está la artesanía. Siempre es nutriendo al artista. En la música pasa lo mismo. Tienes música popular y tienes una música culta, de siglos de tradición.

En cambio, este es un arte nuevo, salido de la nada y me gusta. Entonces también hacer el puente con lo que venía, es decir como la plástica llega al tiempo. No es que no lo haya tenido el. ¿El arte tiene su manera de la plástica de tener un tiempo, pero sí cómo se desarrolla ser parte de algo me gusta mucho la referencia.

AR:

En términos musicales te ha acompañado Luis Pulido, o sea, un compositor que está cercano a la música contemporanea. O sea, hay un trabajo y de hecho la banda sonora es precisamente esas capas y capas que está unas sobre otras como una torre de Babel dentro de la música también. ¿Cómo afrontas el proceso creativo desde ese territorio que ya no llamaría música sino llamaría banda sonora?

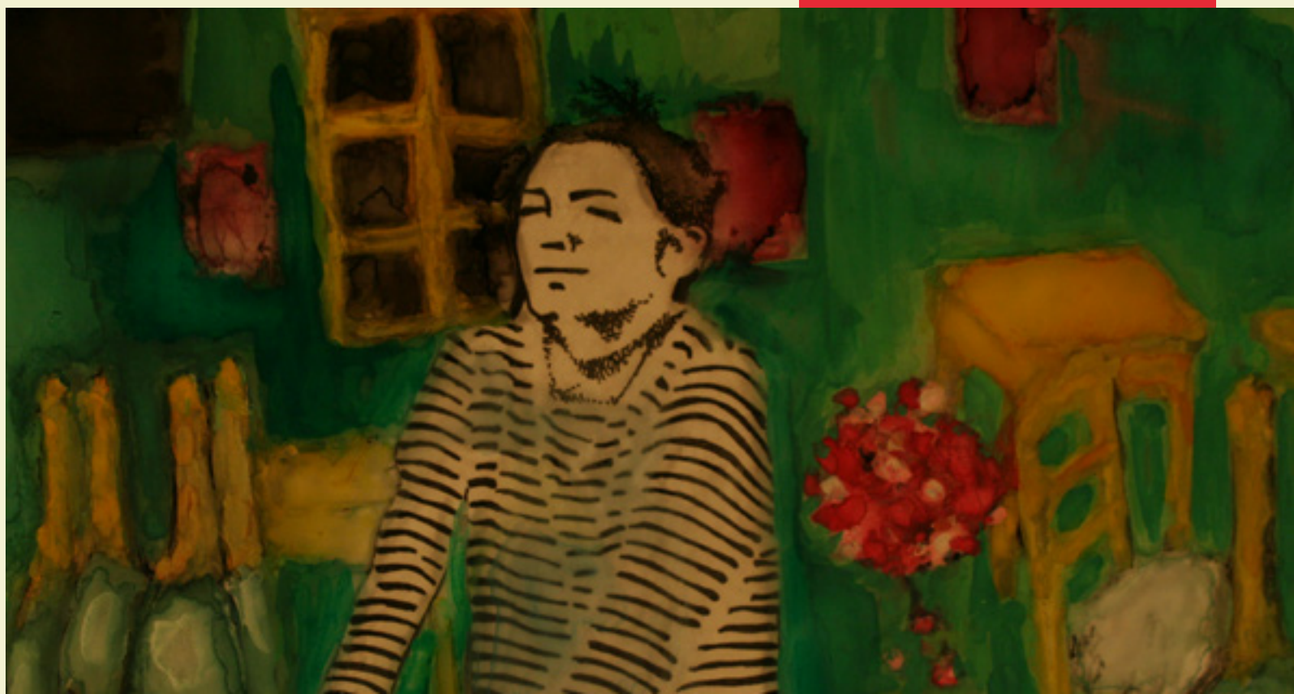
CS:

Sí, pues la música y la banda sonora van en el tiempo, su soporte y el cine pues tiene soporte. El tiempo entonces, si entiendes muy bien por su naturaleza. Usualmente tengo la banda sonora desde el comienzo. En algunos casos yo la puedo interpretar en piano, pues, y discutirla con él, con el músico y encontrar las formas dramáticas.

¿En qué sentido uno puede arrancar una película? En ciertos casos una escena a partir de una partitura. O sea, me gusta esta música, este es el tema que yo quiero y además la temporalidad. Y sobre esa misma partitura construyes de manera sincrónica o incluso haciendo contrapunto. Por ejemplo, existe la otra forma musical, que es temática. ¿Siento que no hay un sincro con la imagen, pero sí una similitud, un acuerdo como temático, eh?

Y la disparidad también, sin olvidar el silencio. Pero todo está marcado mucho por la curiosidad que tenemos, digamos. Cada película tiene como su sistema distinto, porque ensayamos primero una forma poética, eh, que es como lo más natural para el cine de animación que hago yo. Pero hemos hecho documental. Todas las exigencias del documental son un poco distintas. ¿En algunos casos hemos trabajado con guión, en otros casos a la primera va saliendo como el *Jardín de los Secretos*, por ejemplo, que es muy suelta sobre bolsitas de té, por ejemplo, eh? cada forma pues te pide a la música en algunos casos más estructura, en otros casos menos estructura,

CONTINUARÁ...

Obra Carlos Santa

Thamiris Mandu ,Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Retratos (2024).Brasil.

Helena Rios, Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Retratos (2024). Brasil.

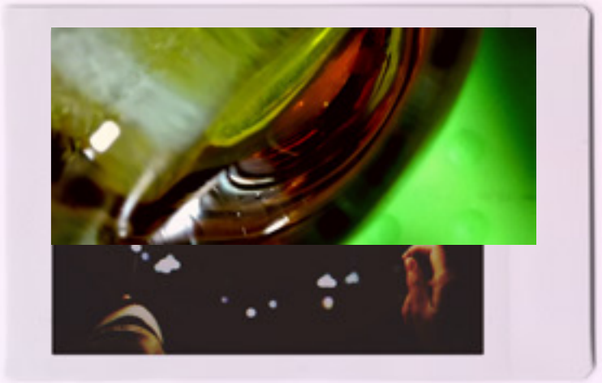

Helena Rios, Fotografia de Eduardo
Vieira de su serie Retratos (2024). Brasil.

Helena Rios, Fotografia de Eduardo
Vieira de su serie Retratos (2024). Brasil.

Impresiones de lectura

Por Amor Hernández

Magister en Lengua y Literaturas Iberoamericanas. Universidad París 8. Francia. Especial para La Moviola

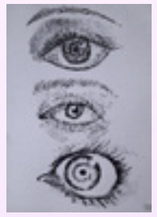

ILUSTRACIÓN SIMÓN ROMERO PEÑA.

FOTOGRAFÍAS ANDRÉS ROMERO BALTODANO.

Lunes 29 de abril 2024

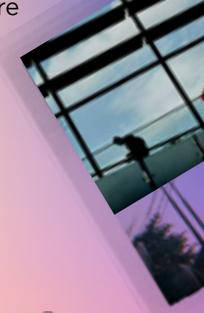
Viaje alrededor de mi cráneo, de Frigyes Karinthy

Las portadas, los títulos, las formas y el contenido de la colección de libros extraños (*Rara avis*) de la editorial Tusquet son muy singulares, para la muestra un botón, *Viaje alrededor de mi cráneo*, una novela híbrida hecha de 25 columnas periodísticas que cuentan a manera de crónica una historia personal del autor: el descubrimiento de un tumor cerebral y su extirpación, por allá en los años 30' del siglo XX. Ahora bien, vivenciar lo íntimo y lo privado de una enfermedad de una manera cotidiana y hasta divertida, es lo que nos ofrece Frigyes Karinthy en donde el miedo a la muerte, de quien se resiste a morir, produce perturbación, por tal razón, el enfermo busca distanciarse de la crudeza inicial de la realidad, considerando que la enfermedad es una mala costumbre, "como un vicio"; o que no se está enfermo, "solo se es víctima de alguna inquietud indefinible". Sin embargo, la realidad que se teme nombrar se llama "tumor cerebral" y las cosas existen porque les damos nombre, y "me llaman enfermo" y "Me aburre la enfermedad; me aburre la muerte; no tiene nada ni de terrible ni de conmovedor, ni de sublime o aterrador; no es más que aburrimiento". Empero, el enfermo un día es arrojado al "mundo de los sanos" como un náufrago en una inmensa isla, sabiendo que ya no se trata de que su "nave alcance o no la orilla de los deseos, sino de saber si el mar será o no clemente para llevar hasta tierra el humilde madero al que podamos agarrarnos en el momento de la catástrofe."

Martes 16 de abril 2024

LA TRILOGÍA DE NUEVA YORK, DE PÁUL AUSTER

"Ciudad de cristal", "Fantasmas" y "La habitación cerrada", componen "*La trilogía de Nueva York"*, estas tres historias son finalmente la misma historia: escritores-detectives a la búsqueda de alguien que termina desapareciendo o volviéndose palabra, escritura, literatura. Esto se lleva a cabo por medio de un juego con la identidad donde los personajes tiene el nombre de cualquier color (Azul, Negro, Blanco) o del autor, o del narrador o viceversa o sea el nombre como acto de identidad y de pertenencia desaparece, solo son vagabundos atrapados en Nueva YorK, "el más desolado de los lugares, el más abyecto". Además, "La trilogía de Nueva York" habla del lenguaje y esto me permitió compartir unas cuantas páginas con mis estudiantes de Psicolingüística, aquellas donde se cuentan diversos experimentos para descubrir el "verdadero lenguaje natural del hombre"; también, las que nos recuerdan que la única tarea de Adán en el Paraíso fue inventar el lenguaje; que la historia del Edén narra la caída del hombre y del lenguaje; que la torre de Babel representa la última imagen antes del verdadero comienzo del mundo; y ahora, con el mundo fragmentado nuestras palabras no se han adaptado a la nueva realidad "De ahí que cada vez que intentamos hablar de lo que vemos, hablemos falsamente, distorsionando la cosa misma que tratamos de representar. Esto ha hecho que todo sea confusión, desorden, caos."

Viernes 5 de abril 2024

SOL ROBADO, DE M.O.WALSH

Lo primero que me llamó la atención de *"Sol robado"* fueron los colores de la cubierta y cuando lo tomé en mis manos, mi novio me dijo: "seguro se trata de una violación" (ya ustedes deducirán porqué), y así es, el narrador ´repite´ la violación de Lindy Simpson (una chica de 12 años) a lo largo de 35 capítulos que abarcan 20 años de historia, esta insistencia tiene el efecto de hacernos recordar que la investigación ha estado sin resolverse y que por más que volvamos a nuestras rutinas habituales (tanto la de los personajes como la de nosotros/as lectores/as) hay una tragedia, un mal latente que puede perjudicar, incluso al lugar más tranquilo y sorprendente, donde la inocencia de la vida era tan fantástica y tan sencilla que duele evocarla, porque lo bueno termina cuando en la adolescencia descubrimos que "el mundo, después de todo, no es tan simple como los partidos de fútbol los sábados de otoño, un montón de gente amable siendo amable". Por esto, sigo convencida, y lo reitero, que la vida consiste, básicamente, en sobrevivir la adolescencia.

Lunes 25 de marzo 2024

Diez minutos, de Mauricio Rosencof

Fue inevitable no recordar la película "La noche de 12 años" mientras leía "*Diez minutos*", *nouvelle* que tiene como pretexto la visita en la cárcel del padre a un hijo que no reconoce, para contar como la crueldad de la dictadura se adueña del tiempo, esencia de la vida, y si bien, existen los recuerdos que logran producir la sensación de un tiempo vivo porque "alientan a intervenir en los días, hacer algo, volver a la fuente que los originó" , la ausencia del tiempo hace perder la identidad de quien está preso, ya que el padre no sabe quién es y el preso también duda de sí mismo: "De pronto no soy, vaya uno a saber... me ves confuso, porque ni soy el que era ni soy lo que soy... ¿Qué soy?". En fin, la angustia del prisionero de no poder disponer del tiempo y de comunicar su ausencia se resume así: "Me prestaron diez minutos para intentar que el Viejo me reconociera como a un expósito en el trono, como a un recién nacido ante su padre espartano o romano de decidiera su existencia, o no. –Yo, Viejo, ¡Soy yo!...y los minutos corren y el tiempo se acaba y el Viejo, mi viejo, nada".

Ayer, hoy y siempre ¡Memoria por la Verdad y la Justicia! ¡NUNCA MÁS!

Lunes 18 de marzo 2024

Espejo, Hombro, Intermitentes, Dorthe Nors

Nunca imaginé que aprender a manejar un auto sería el acontecimiento central de una novela, así, que solo por esto ya me sorprendió "*Espejo, hombro, intermitente*", en la cual, la protagonista es una cuarentona llamada Sonja que intenta obtener una licencia de conducir, porque siente que no "está cumpliendo con la vida de la manera correcta", pero mientras lo hace nos muestra lo difícil que es la "vida moderna" (citadina) para una escritora fracasada, traductora de violentas y exitosas novelas policiales (trabajo que la hace sentir como "un parásito del descomunal cadáver de la cultura culta occidental"), solitaria, insegura, que sufre de vértigo posicional, y que ni siquiera con sus recuerdos de infancia (llena de campo, árboles y vida silvestre), la visita terapéutica (casi espiritual) a la masajista, las charlas con su amiga (la psicóloga), logran apaciguar la insoportable y agotadora relación que tiene con su adultez, en un mundo donde todos son extraños, hasta uno mismo, en donde todo aquello que "creía que la iba a hacer crecer resultó ser demasiado humano", en donde a los cuarenta todo lo que debería resultar fácil persiste en su complejidad.

Miércoles 6 de marzo 2024

EL COBRADOR, DE RUBEM FONSECA

Volver a leer a Fonseca, aunque es una experiencia brutal por lo terrible de sus temáticas y el estilo cruel en que las aborda, también es un placer, así pues, la lectura de la decena de cuentos de *El cobrador* que narra crímenes diversos –asesinatos, violaciones, pedofilia, incesto, suicidio, esclavismo, venganzas, violencias, de manera extrema y salvaje me ha dejado exhausta, incómoda y hasta algo asqueada, resultado, por supuesto, de descubrir la desnuda y cruda realidad que no queremos ver; no obstante, el modo de contar que tiene el autor es adictiva, atractiva, quizás, porque el sufrimiento se hace literatura y hacemos catarsis y nos mueve la compasión ya que Fonseca nos revela, según A. López Guevara, "la visión desconcertante de que tanto el victimario como la víctima son presas de la violencia, es que no es fácil emitir un juicio sobre la maldad humana".

Poema del poeta asesino: "Yo soy una hecatombe. / No fue ni Dios ni el Diablo / quien me hizo un vengador. / Fui yo mismo. / Yo soy el Hombre-Pene. / Soy el Cobrador."

Otro poema del poeta asesino: "La Historia está hecha de gente muerta/ y el futuro, de gente que va a morir. / ¿Crees tú que sufre?/ Ella es fuerte, aguantará. /Aguantará también si fuera débil. /Ahora bien, tú, no sé. /Has fingido tanto tiempo, pegaste bofetadas y gritos, mentiste. / Estas cansado, / has terminado. / No sé qué es lo que te mantiene vivo."

Jueves 22 de febrero de 2024

Pequeña flor, de Havilio Iosi

Escribo por segunda vez mis impresiones de **“Pequeña flor”**, las primeras las perdí en el mundo “Doc-Word”, y sinceramente desearía recuperarlas, ya que ahora se me dificulta sentir la emoción y la sorpresa de la lectura inmediata, no obstante, recuerdo que leí la *nouvelle* en una sentada, de un tirón, creo que esto se debe a la tensión creada por el protagonista-narrador, un fabricante especialista de escenas insistentemente tétricas, milagrosas, graciosas y desconcertantes, en la cuales se realiza “una sublimación de la violencia y de la muerte en arte y movimiento” donde el cuerpo es manipulado sin cesar por el asesinato, pero no hay muerte, eso parece ¿Cómo podría negarlo? Si al final, solo queda una inquietante y absurda espera.

Thamiris Mandu ,Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Retratos (2024).Brasil.

Bianca Morais ,Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Retratos (2024).Brasil.

Renato, Fotografia de Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios (2024). Brasil.