

PROYECTO EXPOSITIVO
video-instalación multicanal

LA PELÍCULA MÁS CINEMATOGRÁFICA

THE MOST CINEMATOGRAPHIC FILM

Julián Álvarez

Barcelona, enero 2013

Toda película es (por definición) cinematográfica, pero unas lo son más que otras

Julián Álvarez

Tamarit 167, 2do-2da. 08015 Barcelona

julian50@telefonica.net

www.juliansite.com

www.vimeo.com/zapatodeartista

<http://rincondeliconoclasta.blogspot.com>

<http://zapatodeartista.tumblr.com>

<http://alfrentealaderecha.blogspot.com>

Recuerdo con satisfacción aquellas sesiones dominicales dobles de cine en el pueblo, a finales-principios de los '50 y '60, cuando la proyección de pronto se interrumpía (siempre en el momento más inoportuno) por fallo en el arrastre de la película y el fotograma “atrapado” se quemaba con el consiguiente pataleo, silbidos y aplausos del público. El jolgorio alertaba al descuidado proyccionista que apagaba la lámpara cuya potencia calorífica originaba la inevitable quema, combustión, o sacrificio, del fatídico fotograma en cuestión.

Entonces, con 9-12 años, yo no era consciente de la trascendencia de aquellos fortuitos accidentes para-cinematográficos (que tanto gustaban al poeta Joan Brossa) en los que se detenía el argumento, paraba la historia, se congelaba la acción y, por unos escasos segundos, se nos mostraba en “ebullición” la esencia matérica de la PELÍCULA en su mínima unidad expresiva dentro del plano: el **fotograma**. De pronto un *frame* detenido en el tiempo por descuido o aleatorio accidente protagonizaba otra incomprensible y abstracta micro-película, pero si cabe aún más fascinante que la detenida por el *interruptus* cinematográfico.

Los avances tecnológicos en la fabricación de los soportes cinematográficos (película), y los sistemas electromecánicos de proyección impiden hoy que puedan quemarse fotogramas. Muchos de los jóvenes de menos de 30 ó 35 años es probable que no hayan tenido el privilegio de asistir a este imprevisible viaje visual al dramático retorcimiento cinético de un fotograma en pantalla.

Esta experiencia es la que pretendemos trasladar tanto a los que por edad no han tenido ocasión de vivirla, como a los adultos que habiéndola vivido quizás la hayan desestimado como merecedora de ser recordada. A unos y otros, pues, proponemos una inmersión cinética extrema. Y también un viaje nostálgico a los días en los que la asistencia al cine implicaba efectos colaterales como el *interruptus* cinematográfico.

CONCEPTO EXPOSITIVO

Ofrecer al visitante una experiencia inédita de inmersión en un proceso de combustión de película. Una anti-película, o deconstrucción filmica en el sentido más estrictamente cinematográfico de la palabra.

FORMULACIÓN ETIMOLÓGICA

El término PELÍCULA remite tanto al **soporte** sobre el que se han fijado las imágenes (banda de celuloide emulsionada con película fotoquímica) como a la **historia** en imágenes y sonidos que la conforman (=contenido). Por el contrario, o complementariamente, el término CINEMATOGRÁFICO remite a todo aquello que por extensión está implicado en la producción de una película, pero sobre todo, y más específicamente, remite a la exhibición como ESPECTÁCULO cinético.

¿POR QUÉ LA PELÍCULA MÁS CINEMATOGRÁFICA?

Porque conviene recordar que **NO** todas las películas cuentan una historia (en el sentido literario y novelesco del término película. Y porque una película es en esencia un conjunto de imágenes fijas organizados linealmente en el tiempo y en el espacio bidimensional de una banda de celuloide impregnada de “película” fotosensible..., donde por medio de un proceso fotoquímico se han fijado las imágenes que en el momento de su exhibición pública originan el ESPECTÁCULO cinematográfico... Indistintamente si las imágenes **recrean** una hipotética realidad (ficción), **reproducen** una determinada realidad (documental), o **generan** una nueva realidad (abstracta).

LA PELÍCULA MÁS CINEMATOGRÁFICA THE MOST CINEMATOGRAPHIC FILM

Porque la experiencia más específicamente cinematográfica que hoy podemos ofrecer es la contemplación de una película expandida a video-instalación en la que las imágenes, y el soporte que a su vez las contiene, progresivamente se autodestruyen por efecto del calor de la lámpara que las proyecta y hace visibles en pantalla. Porque se busca confrontar al espectador con el sentido primigenio del término PELÍCULA, que remite no tanto a la “historia” como al soporte.

PROPUESTA EXPOSITIVA

Los fotogramas, en tanto que imágenes analógicas fijas, son figurativas pero en el proceso de combustión se transforman progresivamente en abstractas. Si bien el *interruptus* cinematográfico es un accidente del que no queda registro más allá del frame físico más o menos calcinado, cuando documentamos el proceso de combustión en pantalla, tenemos como resultado un nuevo tipo o subgénero de “animación”, que podemos etiquetar como “**Burning Animation**”.

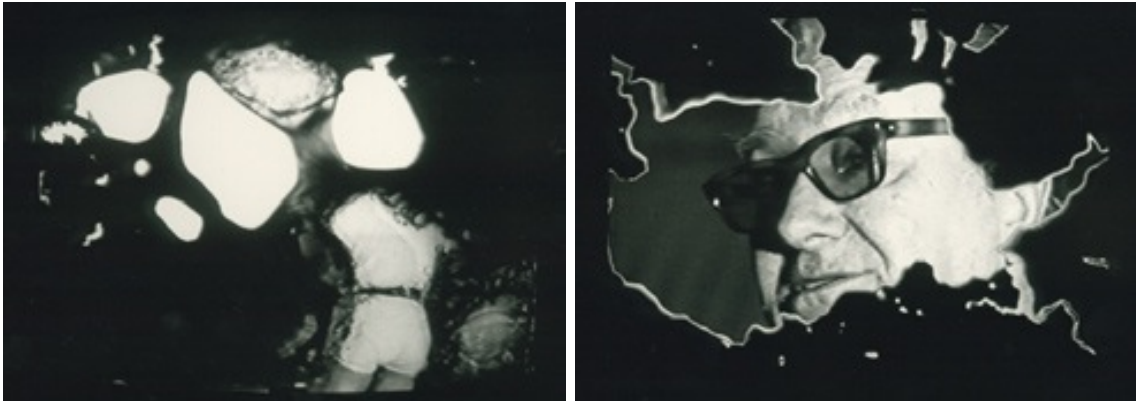
CRONOLOGÍA DE UNA OBSESIÓN

...unos cuantos años después de aquellas experiencias vividas como efectos colaterales de la desidia profesional y/o precariedad tecnológica del cine de mi pueblo...

Embarcado en la producción creativa durante casi 3 años (1986-1989) de obras sobre el BOXEO (audiovisuales, pictóricas, fotográficas, escénicas), descubrí la Oda que el poeta Joan Brossa le dedicó al entonces campeón mundial de boxeo Joe Louis con motivo de su retirada voluntaria en 1948.

1988. “Joe Louis”

Conocía la poética fascinación de Brossa por las aberraciones cinematográficas: pelos que bailan atrapados en el obturador, películas que se rayan, fotogramas que se queman, etc. Para la realización del vídeo-retrato “Joe Louis” convocamos a Joan Brossa a la sala de proyecciones de los laboratorios Fotofilm (Barcelona) con el fin de entrevistarle y mostrarle un reportaje de NODO sobre Joe Louis. En atención al poeta pedimos al proyccionista que nos permitiese quemar varios fotogramas del reportaje. Esos fotogramas que hoy forman parte del vídeo “Joe Louis” fueron mutilados de una copia de 35mm.

1989. “Frame, o la rueda de la fortuna”

Proyecto de “animación” experimental a partir de la quema masiva de fotogramas en una pequeña sala de proyección (35mm) con imágenes -propias- descartadas del cortometraje “Imágenes de un bombardeo” (1984). La sesión se redujo a un único fotograma que tardó en quemarse 20min. por insuficiencia calórica de la lámpara Xenon. El fotograma, acelerado en postproducción a 5min., se archivó hasta mejor ocasión.

La ocasión llegó unos meses más tarde con el proyecto pionero de imagen de síntesis 3D y postproducción digital. La combustión de aquel fotograma entonces aparcado y ahora recuperado es el leit motiv visual a partir del cual se articuló el corto experimental: “FRAME, o la rueda de la fortuna”: *Como en una máquina tragaperras, la política combina con la religión, y ésta con los movimientos ecológico-pacifistas y el deporte. La humanidad está regida por SÍMBOLOS que se combinan entre sí para alcanzar el “pleno”.* “FRAME, o la rueda de la fortuna” está dedicado al cine analógico, al vídeo digital, y al histórico 1989.

LA PELÍCULA MÁS CINEMATOGRÁFICA
THE MOST CINEMATOGRAPHIC FILM

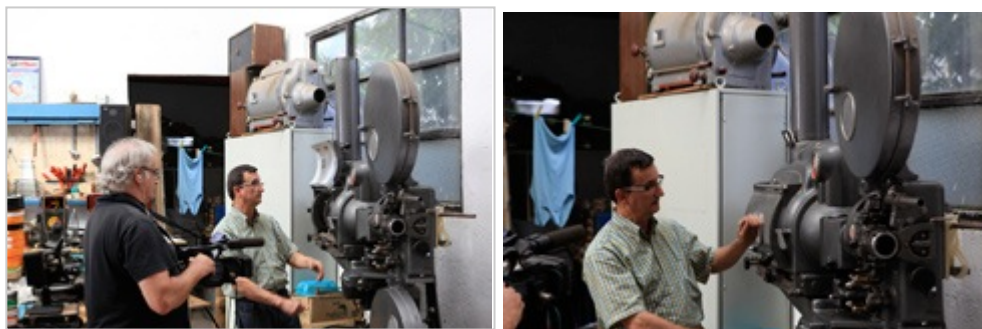

“Frame, o la rueda de la fortuna”: <https://vimeo.com/16650945>

2011-2012. Miguel Pérez (Trébol)

En julio 2011 descubro que un conocido del pueblo, proyeccionista desde los 14 años en los cines “Apolo” y “Gordón” donde yo tuve mis primeras experiencias cinematográficos, tiene una importante colección de proyectores de todos los formatos (8mm, Super8, 16 y 35mm) que le regalan, compra, y repara como entretenimiento personal. Sorprendido por el descubrimiento, le hago un sencillo retrato documental: “Trébol, cine y sopas de congrio”.

Un año más tarde **AGOSTO 2012**, aprovecho la estancia vacacional en el pueblo para con la ayuda técnica de Miguel Pérez (Trébol) y su viejo proyector de cine OSSA (35mm) materializar finalmente la quema de fotogramas que desde hacía tiempo tanto deseaba.

“TRÉBOL, cine y sopas de congrio”: <https://vimeo.com/29382895>