

CINEIMAGENARIO SINHEMATOMAGRÁFICO I

de

Olafur Anthead

con la colaboración y gracias a Rin

y en agradecimiento a Chris Moya, Rafa Castañer, Iván Díaz Sancho, Gerard Gil y Alan Moore

Esta suerte de especie de ensayo-experimento es una propuesta libre abierta a cualquier persona. Es una invitación a contemplar el cine desde un lugar íntimo, experimental, frágil y puramente subjetivo mediante un ejercicio de invocación de imágenes muy estimulante para según qué momentos y otra forma distinta pero igual de digna de disfrutar y ver, o en este caso, de ver no viendo viendo. Si ya os estáis perdiendo, genial, de eso va y a eso habéis venido.

Si alguien quiere abandonar la sala-texto que lo haga ahora:

O ahora:

Dejo estos puntos suspensivos para que podáis abandonar en silencio o ruidísticamente estas letras:

.....

Sigamos:

Pues eso, que esto es a su vez una crítica cinematográfica a una película “sinhematomagráfico” e imagenaria” y una retahíla de apuntes, dibujos e imágenes con los resultados obtenidos y una reflexión ejemplificada desde la acción creativa sobre las posibilidades de cualquier medio como fuente potencial de juego, subversión y creación de obras expandidas, transitadas y vividas. La crítica cinematográfica como un ejercicio activo de creación que permite mantenerse en el mismo espacio mental o “imagenario” durante y después del visionado. No hay ese alejarse de las imágenes y de la obra y de sus creadores para interpretarlas y analizarlas. “La interpretación surge cuando perdemos contacto con las imágenes” No hay esa separación entre el individuo creador activo que hace y el individuo pasivo que mira, analiza y critica lo que hace el individuo creador. Aquí todos son y todos participan y nadie se queda atrás.

Dejo nuevamente estos puntos suspensivos por si os lo habéis pensado mejor y os queréis largar de aquí (ahora hay menos puntos, menos tiempo para quedaros atrás):

....

Sigamos:

La idea primigenia de este experimento parte de una mezcla disociativa de tres ideas:

1-Perejaume dice algo así como “arribarem mai a cap imatge on sigui possible descansar?”

2-La pregunta (no la respuesta) que un día le hice a un amigo de si existía un cine sonoro sordomudo o un cine mudo ciego sonoro

3-La idea de Dalí que decía que la televisión es un medio vil y que la única forma que había descubierto para revertir su influencia maligna era poniendo el televisor boca abajo colocando una serie de filtros o medias en la pantalla para que éste produjera todo tipo de imágenes abstractas y visionarias

y 4 (he dicho tres pero son cuatro)-El concepto de la audiodescripción de imágenes (sistema sonoro de descripción o traducción de imágenes cuya premisa principal es la más pura objetividad y que aporta los datos de imagen que las personas con discapacidad visual o ciegas no perciben) como una herramienta más del cine o de la creación enteramente subjetiva

Allá vamos.

ESPACIO TIEMPO Y MATERIAL:

Para empezar nuestra sesión triple necesitaremos: hojas de papel o libretas, bolígrafos, lápices de colores, pinturas..., un teléfono móvil con acceso a Youtube, una sala o una habitación o un receptáculo en el que quepáis y os podáis meter a oscuras con altavoces o auriculares, un proyector o una pantalla o un televisor y la más absoluta calma.

Debéis encontrar un sitio que en el que podáis estar en completa oscuridad sin que os molesten y en el que no haya ningún contacto con el exterior, al menos durante unas dos horas.

Y una botella de agua, que como en todo viaje, siempre va bien.

Y por supuesto, una cinta o pañuelo o antifaz sin ojos para taparse los ojos durante un largo rato.

(Evidentemente no es obligatorio nada de ésto pero la experiencia es más completa y rica si se cumplen estos requisitos)

Es necesario tener preparadas varias cosas antes de empezar. Con el fin de mantener una especie de hilo narrativo secuencial y cierta curiosidad para el que lee esto las iré describiendo mientras suceden.

Los títulos que mencionaré no son obligatorios, están pensados para este ensayo-experimento pero podéis visionar o no visionar las obras que os den la gana y podéis crear vuestros ensayos-experimentos libremente como os apetezca, esto es solo una propuesta, ahí va:)

PROCEDIMIENTO A SEGUIR (O NO):

INTRODUCCIÓN:

Empezaremos con una lobotomía visual partiendo del contacto cercanísimo con las imágenes hasta el otearlas a lo lejos permitiéndonos por el camino vaciar gran parte del ruido mental que se genera en nuestras cabezas para tratar de llegar a un estado de concentración hipnotizada desde el presente en el que el espacio, la iluminación y el medio desde el que se verán las imágenes serán importantes.

La recomendación para el visionado de esta primera película es la siguiente:

Para este primer visionado propongo la obra de Werner Nekes, cineasta experimental y coleccionista de artefactos fílmicos. Werner Nekes creaba y filmaba desde un lugar totalmente marcado por estas técnicas y herramientas fílmicas y pre fílmicas (taumatropos, sombras chinescas, linternas mágicas...) reflexionando sobre el medio y las posibilidades del lenguaje fílmico más allá de las formas de cine más convencionales. Su obra extremadamente vanguardista forma parte de esos cineastas de retaguardia que parece que han regresado a una época fílmica anterior incluso a la del nacimiento del mismo cine, del mundo y de cualquier forma de representación. Sus filmes son verdaderamente fascinantes y establecen una conexión única, privada e individual con cada espectador que se atreve a enfrentarse a su obra y a imaginar.

Colocar un teléfono móvil o tablet pequeña (notificaciones desactivadas) apoyado en un extremo de la habitación conectado a unos altavoces o a unos auriculares. El teléfono puede estar en el suelo apoyado en alguna pared o sobre algún mueble. Usaremos el

teléfono para ver una película. Como si se tratara de un artefacto pre filmico como los que Werner Nekes coleccionaba, un invento más cerca del ilusionismo que del cine, una ventana mágica que es a la vez linterna del espacio en el que estamos y artilugio propagador de luz y sonido.

A continuación es preciso sentarse en el extremo más alejado posible de donde se encuentra el teléfono móvil o tablet pequeña siguiendo una línea recta. Esa será la distancia límite a la que podremos llegar.

Apagar y tapar toda fuente de luz interior o exterior. A partir de ahora ya no la necesitaremos.

Acercarse al teléfono o tablet y activar la película.

Sentarse lo más cerca del dispositivo sin tocarlo. Si es posible tenerlo tan cerca que casi se toca con la nariz, mejor.

A medida que la película se vaya sucediendo iremos poco a poco desplazándonos más y más hacia atrás. No hay prisa ninguna, hay tiempo. Vamos a ir alejándonos cada vez más de la ventanita del que surgen las imágenes y vamos a empezar a tener una consciencia del espacio oscuro en el que nos encontramos, sin poder delimitar sus detalles ni sus formas. Es importante tratar de mantener siempre la mirada fija en la pantalla por pequeña que se vaya haciendo. Esto nos mantendrá en un estado de focalización en un único punto por mucho que nos desplacemos hacia atrás y nos hará de puente para el próximo visionado.

También empezará a activar en nuestra mente todo tipo de figuras, formas y abstracciones imaginarias alrededor de la pantalla que irán aumentando conforme nos separemos de la pantalla al emitir ésta luces que rebotarán en los diversos objetos, muebles y paredes de la habitación creando infinidad de contornos y sombras levísimas.

La película que he elegido de Werner Mekes para este primer visionado es la de "Makimono" del año 1974, un paisaje contemplado desde diferentes ángulos, formas e incluso desde diferentes dimensiones temporales. Con nuestro diminuto artefacto pre filmico lograremos ver casi la totalidad de un extensísimo paisaje desde una habitación a oscuras. La película está disponible gratis en la youtube, ahí va el enlace:

https://youtu.be/_HhJIMkuVLs?si=H7bdqFx3LuKjcYrQ

NUDO:

Una vez terminada esta película, habiendo logrado llegar al punto más alejado del dispositivo, de la forma más veloz posible (es momento ahora de entrar en acción) apagaréis el movil o tablet, encenderéis la pantalla o el ordenador o proyector en reposo y

os acercaréis las libretas, bolígrafos, pinturas de colores y demás (previamente preparados) y activaréis la siguiente película sentándoos en otro lugar de la habitación o receptáculo. (Aquí sí que la elección depende totalmente de vosotros, la única condición es que la película contenga la posibilidad de activar la audiodescripción de imagen y que sea una película que no conozcáis, que no hayáis visto ni siquiera en imágenes o trailers y que no leáis el argumento ni os fijéis en exceso en el poster(La elección de la película debería hacerse antes de empezar el experimento y debería estar ya preparada para ser activada) En mi caso elegí al azar y me salió: “The Fabelmans”

Bien, una vez la película suceda es preciso que tengáis todo al alcance de la mano o de la rodilla porque toca activar la peli y taparse los ojos. Preparad libretas, lápices, rotuladores, etc. porque la peli va a empezar y tenéis que dibujarla, escribirla “IMAGENARLA”

Evidentemente lo más importante es construir la peli que estáis escuchando con la audiodescripción de imagen, los diálogos y los sonidos. No se vale mirar por los ojos. Es preferible que pese a tener los ojos cerrados y vendados, algo de luz de la pantalla o proyector se pueda percibir, eso nos ayudará.

No hay que forzar en ningún momento ni ponerse a pensar en algo cojonudo porque la película es la que es y ya está sucediendo, tan solo hay que dejar que las imágenes invocadas desde el sonido, la voz y los diálogos aparezcan. “Imagenar” supone estar concentrado, atento y activo. No hay que crear de la nada ni ponerse a pensar en exceso. Hay que tratar de ver. Es difícil explicarlo. De alguna forma, con el visionado del film anterior hemos vaciado gran parte del ruido mental que teníamos en la cabeza (pensamientos, recuerdos, imágenes, recados que hay que hacer, cosas que han pasado durante el día, planes, etc) a la vez también, al alejarnos progresivamente de la pantalla hemos empezado a vislumbrar todo tipo de abstracciones revoloteando alrededor de la luz sin llegar a definirse del todo y aquí entramos lo más puros posibles, con la mirada (mental) limpia y con la intención de materializar esas figuras, formas y abstracciones en algo figurativo, conciso y específico.

Aquí estamos. Expectantes. Con ganas de participar. Aquí no hay unas consignas fijas. Podéis dibujar a mano alzada y ciega lo que veis en vuestra mente, las caras de los personajes, los espacios, los encuadres (si hay) y también tomar apuntes con el fin de fijar y materializar lo que estáis viendo para luego acordaros. No es necesario escribirlo o dibujarlo todo, cada cual sabe cómo funciona su memoria, pueden aparecer también frases que os vengan o reflexiones.

No olvidéis que además de estar viendo una película que está siendo creada en vuestra mente y que por lo tanto estáis “viendo” y escribiendo y dibujando, también tenéis que tomar apuntes críticos, esto al fin y al cabo es una crítica: qué os parece el vestuario, las interpretaciones actorales, las gamas y paletas cromáticas, los encuadres y movimientos de cámara, el montaje, la dirección de actores, el uso del espacio, la caracterización, el atrezzo, el uso y mezcla del sonido, el manejo de la luz, etc.

Darle forma a lo que oís e “imagenais”: Una peli completamente subjetiva que estáis viendo en vuestras mentes y que tenéis que analizar y hacer la crítica. Todo a la vez, dentro de la peli, dentro de la creación.

Los elementos e ideas sonoras de la peli usarán todo el material consciente e inconsciente de vuestras cabezas (recuerdos, impresiones, imágenes, formas, pensamientos...) y como si se trataran de atrezzo y disfraces de una gran obra teatral, todos estos sonidos e ideas se irán vistiendo y decorando a sí mismos con el contenido de vuestra memoria para

aparecer invocados en forma de imágenes mentales en el único fotograma de celuloide que instantáneamente brota de vuestras cabezas en un presente continuo que se imprime sobre el anterior y así sucesivamente. No hay largas tiras kilométricas de celuloide que se desplazan a toda velocidad para crear movimiento. Aquí no hay posibilidad de rebobinar hacia atrás ni hacia adelante. Es un único fotograma que se crea se destruye y se vuelve a crear. De ahí la necesidad de fijar en el tiempo, transmutar esas imágenes en algo tangible. Un dibujo. Un apunte. Tratar de plasmar lo que sucede. Para preservarlo. Para que no sea destruido. Para recordarlo y compartirlo.

No se hable más, hostia!!
allá vamos!!

DES ENLACE:

Y para finalizar, una vez os percatéis de que la película ha terminado; importante, sin mirar lo que habéis hecho, dibujado o escrito, mientras activáis la última película de la forma más mecánica y veloz posible, os quitaréis el antifaz sin ojos, el pañuelo o lo que os tape la mirada y activaréis en el móvil el siguiente film.

Con el fin de fijar en la memoria todas las imágenes que habéis “imagenado”, acabar dibujos o apuntes y recordar la experiencia con una especie de nostalgia del presente propongo el clásico “The Flicker” de Tony Conrad, puesto que permite bajar la mirada a las libretas u hojas de papel y ver lo que habéis pintado, escrito, dibujado. (ahí va otro enlace de la peli disponible gratis en la youtube:)

https://youtu.be/k_7QHnmRNXI?si=VHqadLVGPVlz4wqo

Pero no lo lograréis ver del todo puesto que esta película contiene lo esencial en el cine: luz y oscuridad. Nada más.

Por lo que evidentemente habrá momentos en los que haya luz y otros en los que no haya luz. Es este un buen momento para disfrutar de la película sin estar tan pendiente de lo que sucede, sin tener que “imaginar”, sin dibujar, sin tomar apuntes, descansando dentro de esas imágenes frenéticas. Podréis beber agua y poneros cómodos. Esta vez partiremos del punto más lejano de la habitación y nos iremos acercando a la pantalla, arrastrando todos nuestros dibujos y apuntes hasta estar tan cerca de la pantalla que casi la toquemos. Este es momento de arrastrar hacia adelante y cotejar vuestros apuntes, pasarlos a limpio en otro lugar y revisar dibujos. Es momento de hacer el cierre. El visionado de esta película puede ser intenso por lo que podéis bajar la mirada y centraros más en lo que habéis hecho mientras tiráis lentamente hacia delante vuestros trabajos. Pensad que una vez terminada la película ese material en bruto que habéis producido no podrá ser modificado nunca más. Evidentemente al acabar o días después podéis pasar a limpio los escritos en otro lugar o volver a hacer los dibujos. Pero en otros sitios. Todas esas hojas creadas durante el no-visionado deben permanecer intactas, tal como fueron creadas en ese momento, en esa circunstancia, en ese presente. Podéis seguir o no esta indicación, vuelvo a repetir que nada de aquí es obligatorio, aunque aquí sí que me voy a poner más quisquilloso porque creo firmemente que no debería haber intervención en ese material porque de alguna forma es sagrado dado que forma parte de un espacio-tiempo muy específico y están creados desde un lugar vulnerable, de máxima fragilidad, en un estado semi-alterado de consciencia

donde no se sabe ni se puede ver qué se está dibujando o escribiendo ni dónde, ni de si se está haciendo sobre otros dibujos o apuntes o sobre el suelo. No toquéis ni retoquéis ese material original, al menos durante un tiempo (siempre está bien volver a trabajar sobre obras pasadas).

FIN

Una vez termine la película, apagad el móvil y guardad en un lugar todas las hojas. Es preferible una carpeta o una caja. Cerrado todo. No lo podréis ver hasta de aquí a unos días.

Podéis permanecer un rato a oscuras o tumbaros y descansar un momento. Cuando os veáis con fuerzas y ánimo ordenad lápices y limpiad el suelo si por error habéis hecho algún dibujo o apunte ahí y abrid ventanas, puertas y al fin, encended la luz.

Celebrad el haber llegado hasta tan lejos. No es nada fácil.

¡Enhorabuena joder!

¡Bienvenidos!

Salid a la calle a tomar aire fresco y a caminar

podéis poneros auriculares y escuchar esas canciones con las que parece que en cualquier momento puedes ponerte a levitar y

que te llevan

te llevan

te llevan...

y sentir todo

excesivamente

el disfrute enorme que da
el hecho de estar vivo

en este aquí y en este ahora

y luego...

Haced como si nada hubiera ocurrido.

Salut!

FIN DEL EXPERIMENTO

RESULTADOS DE NUESTRO EXPERIMENTO:

A continuación adjunto los resultados de la sesión que celebré mano a mano (como tantas, tantísimas, muchas otras veces) con la pintora, artista multidisciplinar y maravilla Rin con la película imaginaria: "The Fabelmans"

Verdaderamente esta película nos fue elegida al azar dentro del catálogo de películas recientes con la posibilidad de audiodescripción de imagen que encontramos y fue un regalazo. La experiencia es algo maravilloso. Tan solo puede compararse con la de ver escuchando una radioficción cojonuda o escuchar viendo uno de esos álbumes de música que aparecen cada cierto tiempo para deslumbrarte los oídos y la mente.

Esta película, ya desde sus inicios, empieza con todo lo que nos apasiona: la memoria, el footage ciego de las cámaras de cine doméstico, los fantasmas, las persistencias retinianas, los trenes en miniatura, los Davids Lynchs imaginados y unos flashbacks de un Steven Spielberg primigenio que asiste a sus primeras sesiones de cine en el cine (la audiodescripción de voz describe las reacciones de los personajes que están viendo unas imágenes en el cine (que a su vez también están siendo descritas por la audiodescripción de imagen))

Como consejo vigilad con qué mezcláis y qué materiales utilizáis porque nosotros no nos dimos cuenta de que al juntar el trazo de las ceras con el de los rotuladores y bolígrafos, éstas tienden a tener una textura muy pastosa que engulle cualquier rastro que pueda dejar la tinta (así de denso y pegajoso es para las puntas de los bolígrafos y rotuladores) por lo que más de dos horas de apuntes y dibujos se ahogaron parcialmente sin dejar apenas rastro ((tan solo el de las ceras) aunque si uno se fija bien puede descifrar a contraluz algunos escritos y dibujos hechos a boli)

Con el fin de no manipular los resultados ni de tratar de sacarlos a la luz, hemos decidido, pese a volver a hacer otra sesión para repetir y encontrar nuevos resultados más esclarecedores y claros, quedarnos con la primera versión del experimento.

Para ambos fue una exploración sensorial de lo que representaba estar no viendo imágenes descritas que dio en su momento apuntes y reflexiones o dibujos que no han podido mantenerse del todo en el papel y de los que gran parte aún no pueden ser no vistos a simple vista más que pasando el dedo por encima como si se resiguiera el braille de unas montañas o de una cara.

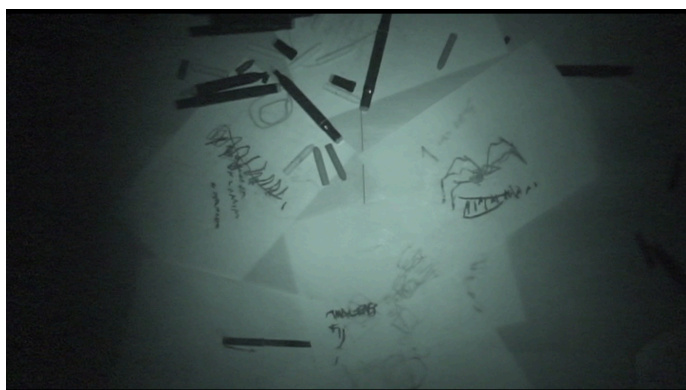
De alguna forma el material que no ha quedado plasmado en el papel y que a nosotros nos jode intensamente es una aproximación conceptual a lo que tratábamos de buscar: algo que no acabara de tener forma ni se viera, que apenas existiera más que en la imaginación totalmente subjetiva e imposible de determinar mediante un dibujo o apunte. Una creación, sí, pero más "imagenaria" que real, al igual que el film que no vimos ("The Fambelfams" como nosotros "imagenamos" que se llamaba el film)

Para decidir y analizar la trama de la película ambos consensuamos que fue un viaje que transitaba los recuerdos en vida y muerte de los protagonistas. Ya desde el inicio en el que fallecen en "vida" hasta el final donde es la propia película con la activación de los créditos la que mata en muerte a todos los protagonistas para rebobinarlos una y otra vez con cada

no visionado (como dice el personaje de la madre al explicarle el funcionamiento de las filmaciones al protagonista "Sami").

Decidimos que todo había sido un accidente de tren visto desde el cine al inicio del film. Había en la película que los personajes ven en el prólogo del film un ver su propia película de vida y muerte desde las butacas. (Toda la lectura de nuestra película surge de una frase en la que alguien decía algo así como "Tus piernas son transparentes" y de una escena en la que los protagonistas tienen un accidente entre un coche de tamaño real y un tren de juguete)

Adjuntamos fotos realizadas con una videocámara de infrarrojos y otras de los resultados con luz de lámpara con los resultados hechos a cera (los únicos que son visibles (los invisibles es preciso verlos mediante el tacto del papel porque aún no existen tecnologías para ver tocando sin mirar))

(podéis enviarnos vuestros resultados si os animáis a hacerlo. Podéis compartirlo con nosotros de forma privada a nuestro mail o de forma pública donde los adjuntaremos (si nos dais permiso) en esta entrada de la web)

30, 31 octubre y 1 noviembre
del 2023 d.C.

Rin & Olafur