

lugar a dudas

cine no ficción

sept. 2014

ciclo
EXPANDIDO

Dirección: Oscar Campo Hurtado
Investigación y redacción: David Moreno Galeano

El artista es un vagabundo entre los medios
Hal Foster, citado por Óscar Roldán-Alzate

Al pensar en el cine expandido recordé a Lola cayendo. Ella, una joven de acuarela, dibujada y animada en el film de Jean-François Laguionie "Le Tableau", camina por los paisajes de su propia pintura en busca de su desaparecido autor. La recuerdo avanzando más allá de los límites permitidos por su propia sociedad hasta el borde del marco. En una secuencia, Lola sale de la pintura y se precipita lentamente hacia la inmensidad del mundo exterior. La veo cayendo, y sin darse cuenta, expandiendo los cánones de su representación. El acto de expandirse no puede reducirse a un arte en específico. Hoy nos encontramos con manifestaciones de la escultura, la pintura y el cine que apellidan de "expandidas" sus prácticas. Rodrigo Alonso, investigador argentino especializado en arte contemporáneo y nuevos medios, pide la palabra:

En plena sociedad de los media, en la década de 1960, la actitud de los artistas ante la tecnología era todavía contradictoria. Mientras algunos buscaron contrarrestar sus efectos potenciando prácticas no mediáticas como la performance, otros decidieron explorar las posibilidades de los nuevos medios, como el vídeo y el ordenador. En su libro Más Allá de la Escultura Moderna (1968), Jack Burnham se refiere al arte cinético, las esculturas luminosas, la robótica y el arte cibernético como los nuevos caminos de la escultura.

Y en el contexto de esta onda expansiva se acuña el término cine expandido para caracterizar a un número creciente de propuestas de ampliación de la experiencia cinematográfica. El cine expandido buscó ante todo neutralizar la linealidad de la narrativa fílmica y su preeminencia visual. Para esto, propuso la multiplicación de las pantallas de proyección, el uso de la luz como agente estético, la abolición de las fronteras entre las formas artísticas, la estimulación de la corporalidad de los espectadores y el libre juego con las técnicas cinematográficas¹.

La expansión cinematográfica podría verse en su conjunto como fruto de un movimiento en el que las nuevas tecnologías se suman a una conciencia de la hibridación y a un giro hacia la experiencia subjetiva del cine. Éste –del que nos centraremos en el llamado de No-Ficción–, se encuentra hoy en un punto detonante de nuevas prácticas expresivas y de manifestaciones vinculadas a una idea de lo “real”. Puesto que la concepción de la realidad se ha vuelto más compleja y entrelazada, más dinámica y fluida, las aleaciones con otras prácticas artísticas se han hecho imprescindibles

El artista español Ángel Rueda propone, por ejemplo, en Deconstrucine (2009) del “Colectivo FDI no tiene TDT”, una experiencia de proyección documental en la que los espectadores, vestidos con ponchos blancos, se convierten en la tela sobre la que se visualizan los fragmentos de películas de archivo. Una voz reverberada anuncia a través de unos altavoces justo antes de empezar: “Esta proyección no será posible sin su colaboración”. José Luis Guerin, por su parte, reflexiona cómo sus imágenes de cine pueden actuar, adecuarse o tensarse con las arquitecturas no convencionales en las que plasma sus películas. La Dama de Corinto (2010), película de este autor español, encuentra por lo tanto un lugar en el Museo Esteban Vicente de Segovia. Múltiples pantallas se proyectan en los salones de roca del museo, que otrora fuera el Palacio de Enrique IV Trastámara, cuya construcción se remonta al siglo XV. En la escala local, Sara Montoya, egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, propone con su tesis de grado, Extracciones (2014), una instalación web a modo de diario personal con la que podemos acercarnos a la vivencia de una crisis existencial. El diario vincula videos y anotaciones, fotografías y dibujos, diagramas y animaciones. Su lectura es lineal o aleatoria. Asimismo, Sara decide para la exhibición en público de este trabajo, incluirse dentro de la presentación incluyendo fragmentos de su webdoc y realizando un performance poético.

Aequador (2012)

Jacobo Sucari, investigador experto en el concepto de documental expandido, sintetiza al afirmar que “el documental expandido sería una forma que abarca diferentes modalidades y que une prácticas diversas propias de diferentes disciplinas, tales como la arquitectura (la luz y el espacio), la narratividad, la interactividad, la hipertextualidad y la instalación²⁹”. El documental expandido supone una ruptura en las formas de producción, de exhibición, distribución y recepción. Películas diseñadas en conjunto con diversas disciplinas; productos que pueden ser físicamente recorridos por los espectadores a través de los espacios; exhibiciones que abandonan la sala oscura del cine para pasar a las paredes blancas del museo o a las pantallas de internet.

Tal es el caso de algunas de las obras propuestas en Septiembre en Lugar a Dudas, Viaje en Tierra Otrora Contada (2011) y Aequador (2012) de Laura Huertas, y Los Advenedizos (2012) y La Oscuridad no miente (2008) de Giovanni Vargas. Por una parte, Huertas parte de los relatos de los primeros viajeros, colonizadores y exploradores del Nuevo Mundo, para construir en Viaje en Tierra Otrora Contada una pieza donde se funden lo documental y la ficción para explorar el concepto de exotismo. La artista construye –en palabras de Amanda Rueda–, “una especie de mundo imaginario plásticamente contemporáneo pero situado en un tiempo pasado –el del Descubrimiento del Otro–, y en un espacio “artificial” y “falso”, réplica de las majestuosas selvas tropicales del Nuevo Mundo (el filme fue grabado en la sierra ecuatorial del Jardín de Plantas de la ciudad de Lille). A partir de materiales heterogéneos cuyo encuentro configura un objeto fílmico contemporáneo y complejo, la película piensa e interroga el pastiche mismo que constituyen estos lugares simbólicos de una época colonial³⁰”.

A su vez, Vargas realiza a través de la búsqueda de material de archivo, piezas experimentales diseñadas para el espacio del museo. En ese espacio de exhibición se incluye una cómoda reclinomatic de cuero rojo para el espectador y una mesa que complementa la pieza con la exhibición de objetos que aluden a los recuerdos de alguien: un cubo de rubik, un yoyo, la caparazón de una tortuga, restos vegetales... En entrevista con el autor, pregunta Mariángela Méndez:

MM: El trabajo parte de solitarios célebres como Ludwig Wittgenstein y Glenn Gould. ¿Cómo desembocó esa investigación en el video?

GV: Primero busqué sus cabañas, sus casas, sus estudios. Quería ver cuáles eran los lugares que escogieron, cómo los habitaron, qué objetos tenían, de qué color eran las paredes, qué tipo de muebles usaban, qué tan vacíos o llenos estaban y cómo les habían quedado las construcciones. Mostrar este tipo de elementos a partir del dibujo u otro medio bidimensional no me parece tan efectivo, así que mientras veía videos y documentales sobre estos personajes, me pareció que el medio me permitía mostrar lo que quería. El lugar que habita una persona es la proyección de su pensamiento en el mundo. Esa es la idea detrás de Los advenedizos. No buscaba que el trabajo expusiera teorías y escritos, sólo reflexionar sobre cómo las personas existen y dan forma a los lugares que ocupan, cómo su esencia queda plasmada en su entorno más íntimo⁴.

Heredero del cine de vanguardia experimental, de las transgresiones narrativas del cine de no ficción y del video arte, el cine expandido continúa explorando posibilidades expresivas. Diarios y animaciones documentales, comicbooks, instalaciones y exhibiciones que con(funden) los límites entre las artes y nos invitan a reconsiderar las formas de leer y expresar “la realidad tal cual es”.

1. Tomado de: http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/espacio_expandido.php. Revisado el 6 de septiembre de 2014.
2. Tomado de: <http://blog.rtve.es/webdocs/2014/06/introduciendo-el-concepto-de-documental-expandido.html>. Revisado el 6 de septiembre de 2014.
3. Tomado de: <http://es.scribd.com/doc/232513073/1/Cine-colombiano-en-el-exilio-tres-miradas-del-pais-desde-afuera>. Revisado el 6 de septiembre de 2014.