

IMAGEN

CINE

VIDEO AUTOR

MEDIAS

NUMERO 1 OCTUBRE 1995

LA IMAGEN DUELA

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LOS AUTORES DEL VIDEO EN ESTE CHILE DE FIN DE SIGLO

ESTE ARTÍCULO, QUE POR UNA PARTE ES LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE LA PRESENTACIÓN DE UNA SELECCIÓN VIDEO Y CINE DE CREACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA ROCKEFELLER MC-ARTHUR, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN ANDES DE CHILE, Y QUE SE LLEVARÁ EFECTO PRÓXIMAMENTE EN EL LINCOLN CENTER DE NUEVA YORK. POR OTRA PARTE SE HACE ALUSIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA CURATORÍA CHILENA AL 2º FESTIVAL DEL VIDEO DEL CONO SUR, ORGANIZADO POR EL MUSEO DE LA IMAGEN Y EL SONIDO DE SAO PAULO.

ARTISTAS-VIDEISTAS PARTICIPANTES

Lincoln Center

LOTTY ROSENFELD

GERMAN BOBE

PABLO BASULTO

CLAUDIO ROJAS

ALEJANDRO HARRIET

MARCELA POCH

FRANCISCO FABREGA

Cono Sur

CLAUDIA ARAVENA

LILA CALDERON

VIVIAN VIDAL

MARCELA POCH

BERNARDO LEON

GERMAN BOBE

GUILLERMO CIFUENTES

PATRICIO PEREIRA

Clips

PABLO BASULTO

CLAUDIO MARCHANT

PABLO BORON

En ausencia de una industria cinematográfica, de la inexistencia de un organismo nacional regulador y de fomento del audiovisualismo, con una producción de video esencialmente destinada a la publicidad y la TV; el cine y el video de creación en Chile, ha sido obligatoriamente independiente, pero no marginal, como lo demuestra esta pequeña muestra, que si bien cuenta con obras producidas en los últimos seis años, en realidad resume, las dos décadas de este fin de siglo.

El video de creación chileno nace vigoroso, gracias a que la iniciativa la toman esencialmente los artistas plásticos, y participa de los espacios de resistencia cultural durante el régimen militar. Estas dos circunstancias le dan una fuerte inscripción artístico cultural, en el terreno estético el grupo CADA (Comité de Acciones de Arte) ejerce una influencia notable. Es imposible evitar la comparación Paik /FLUXUS, aunque no hay una influencia directa y con la gran diferencia que el contexto político es investido de modo sensible y protagonicamente por los artistas video. Loty Rosenfeld hace parte de estas preocupaciones y así lo testimonia "Sobreseimiento" a pesar que data de 1993.

Una mujer joven se impone reiteradamente, su larga cabellera se confunde con las manchas blancas del vestido, su andar es decidido pero fugaz, el plano típicamente televisivo la busca, asecha y la impone, ella se escabulle en la altanería de su andar rápido. Ella quiere escapar, ella puede hacerlo, la han dejado sin pasado, le han borrado sus gestos, alguien quiere que nos olvidemos en la impunidad. Ella ha sido sobreseída, el video quiere impedirlo en nombre de una identidad pisoteada.

Inicio importante, pero ya desfasado, pues en el resto del mundo el dominio del video arte había dejado de ser preocupación de los artistas tradicionales. Esta confrontación anacrónica la presenciamos en Chile al interior de los encuentros Franco- Chilenos, en que los franceses re-enseñaban sus videos correspondientes a la segunda era que estaba soportada por preocupaciones esencialmente más audiovisualistas, de meta-video en que el eje central era tensionar la lógica de la representación.

Los artistas plásticos, dejaron rápidamente la escena del video de creación, pues en realidad se habían servido de él sólo instrumentalmente. Una nueva generación que viene de los centros de formación audiovisual o de la cultura cinematográfica simplemente, pero que ven en el video un medio para plantearse diferentemente el paradigma de la imagen y el sonido, un excelente intérprete para poner en jaque los mass medias y la TV en primer lugar. La gran capacidad de manipulación de la imagen y el sonido hace del video un espacio ideal y autorizado para hablar de culturas visuales y audiovisuales o simplemente plantearse sistemas propios de la representación, la imagen y la visualidad; pues se habla de imagen a imagen, de igual a igual un fuerte espíritu de metavideo aparece.

Germán Bobe es un realizador en que las fronteras entre el cine y el video es que no estén claras sino más bien se juega con la interpenetración del uno por el otro, como lo demuestra su indiscriminada y copiosa producción. Pero al interior de este un eje: los mitos y ritos de la puesta en escena:

En "Hombres muertos de amor" se combinan, un formato: el casting, un tratamiento: el congelamiento de la carta postal y su subversión con rápidos "Cin d'oeil", lo que da una galería de retratos muy acertados, donde la parodia y la simulación esbozan una mal disimulada sonrisa en la comisura de los labios.

En "Rojo para los Labios" de Pabla Basulto ocurre algo paradójico. Definitivamente nos habla de una nueva era tecnológica; la imagen asistida por computador, pero, al mismo tiempo nos ofrece un aire melancólico, en todo caso muy generalizado en la cultura izquierdista latinoamericana con respecto a la revolución cubana. Esta melancolía esta poblada de lirismos caribeños y mitos revolucionarios, pero al mismo tiempo hay un distanciamiento crítico que la envuelve de un tono de escepticismo. En todo caso este retrato sensible muy certero de la Cuba de los 90 es un excelente pretexto para transitar y sobreponer el documental, la ficción y la ciencia ficción, en el fondo el verdadero eje del video es la transtextualidad de los géneros.

La emergencia de esta tendencia coincide con el viraje del paisaje político, económico, y cultural, que significó la restauración de la democracia. El nuevo marco, aunque suene paradójico, por lo menos en sus comienzos, provocó un desamparo institucional que se oponía radicalmente al ambiente de solidaridad de los espacios de resistencia cultural, entre otros el Festival Franco Chileno de Video Arte. Esta situación de repliegue cultural artístico, sumado a una concepción del video arte como un territorio exclusivo a los artistas tradicionales y el hecho que muchos artistas videos se vieron enfrentados a asumir responsabilidades en los medios de comunicación de masas, hizo pensar a más de alguien en la desaparición del video arte chileno. En crisis cierto, pero la cosa se movía a pesar de todos y se combinaron tres elementos:

1. La aparición de nuevos espacios consolidados para el video la Bienal de Video de Santiago, el Festival del Cono Sur y la persistencia del Franco-Chileno.
2. La maduración de una serie de videístas jóvenes, producto de un esfuerzo académico sostenido.
3. Y el perfilamiento a nivel internacional de una tercera era, la actual, que podemos resumir como la del video-poesis.

Esa tercera generación se define alrededor de lo que llamo el video-poesis, se trata de videístas que tienen cosas que decirnos y lo hacen con su escritura natural y personal; el video. El video es un medio amable, que se deja apropiar por el usuario. No sólo me refiero a su tecnología que nos posibilita, incluso utilizarlo en soledad y privacidad, sino a la gran extensión que ocupa su paradigma plásticos y que ofrece al realizador un sinnúmero de articulaciones y operaciones formales en que más de alguna configuración se siente plenamente interpretado. Así el Video se nos ofrece como el mejor intérprete de las inflexiones de nuestros discursos individuales, en el traductor más fidedigno de nuestro imaginario sensible, en suma el espacio ideal para trabajar las categorías de lo poético. Francisco Fábrega en su "Da Huo" desarrolla su idea de la aldea global basándose en

milenarios textos asiáticos, pero al mismo tiempo cada imagen, cada nota musical, se deja contemplar en sí como una construcción sublime. Su ojo se sumerge en la ciudad de Marcela Poch esta construido a la manera de un diario de viaje, pero el verdadero viaje es a través de la memoria, es un niño que recorre la ciudad- la infancia como único territorio fundacional de nuestros sueños la infancia, el lugar del primer encuentro con las cosas. Es un video que habla de desplazamientos y densidad como el agua, como el tiempo.

Ya no encontramos el querer usar el video como soporte de apoyo a otras manifestaciones, ni tampoco formalismos plásticos-mediativo-audio-visualistas, preocupaciones que quedaron en el pasado, hoy el video se orienta como lo ha hecho Bill Viola con su "Passing" o Iritz Batzi en "Huellas de una presencia a venir" a expresar el imaginario poético de individuos enfrentados con sus escenarios privados. Son videístas que tienen cosas que decirnos y usan el video como su escritura natural. Es sintomático el tema de la memoria, en Marcela Poch, Claudia Aravena, Guillermo Cifuentes, no por azar Bachelard, fundado en Henri Bergson eleva a categoría poética: "La memoria no es una regresión del presente en el pasado, sino más bien lo contrario, una progresión del pasado sobre el presente. La memoria nos aparece siempre como un estado virtual, y esta imagen actual la conducimos hasta la percepción actual".

En Chile el documentalismo de creación es casi inexistente a falta de un espacio de circulación definido, y la producción está absolutamente determinada por algunos programas de TV. Claudio Rojas es una excepción y precisamente sus documentales han sabido imponerse gracias a una revisión del concepto más tradicional del documental, y ello gracias a la explotación que hace de los recursos que el video le proporciona. Uno sería las posibilidades de enriquecer la imagen lo que traduce un tratamiento más ágil. Pero donde se ve un aporte sustancial del video es en sus características mediáticas, en sus posibilidades de control del registro, lo que posibilita un juego protagónico del realizador. Claudio Rojas no es invitado de las situaciones que documenta, es parte de ella y su cámara tiene la capacidad de organizar a su alrededor el evento.

Para terminar, algunas palabras sobre la selección de clips. Creo que los elegí no sólo porque todos ellos son imposibles realizar sin el video, sino que explotan los recursos del video en forma creativa. En segundo lugar, porque pertenecen a realizadores muy jóvenes, con medios de producción limitados, pero que no se dejan intimidar por posibles limitaciones de recursos, y por último los tres poseen algo esencial en un medio preferido por los jóvenes, humor y recalco este aspecto pues no se si han constatado, pero más alto es el costo de producción, los conjuntos más "in" y prestigiados, el humor va desapareciendo, siendo que estamos ante la forma del divertimento contemporánea más arrasadora.