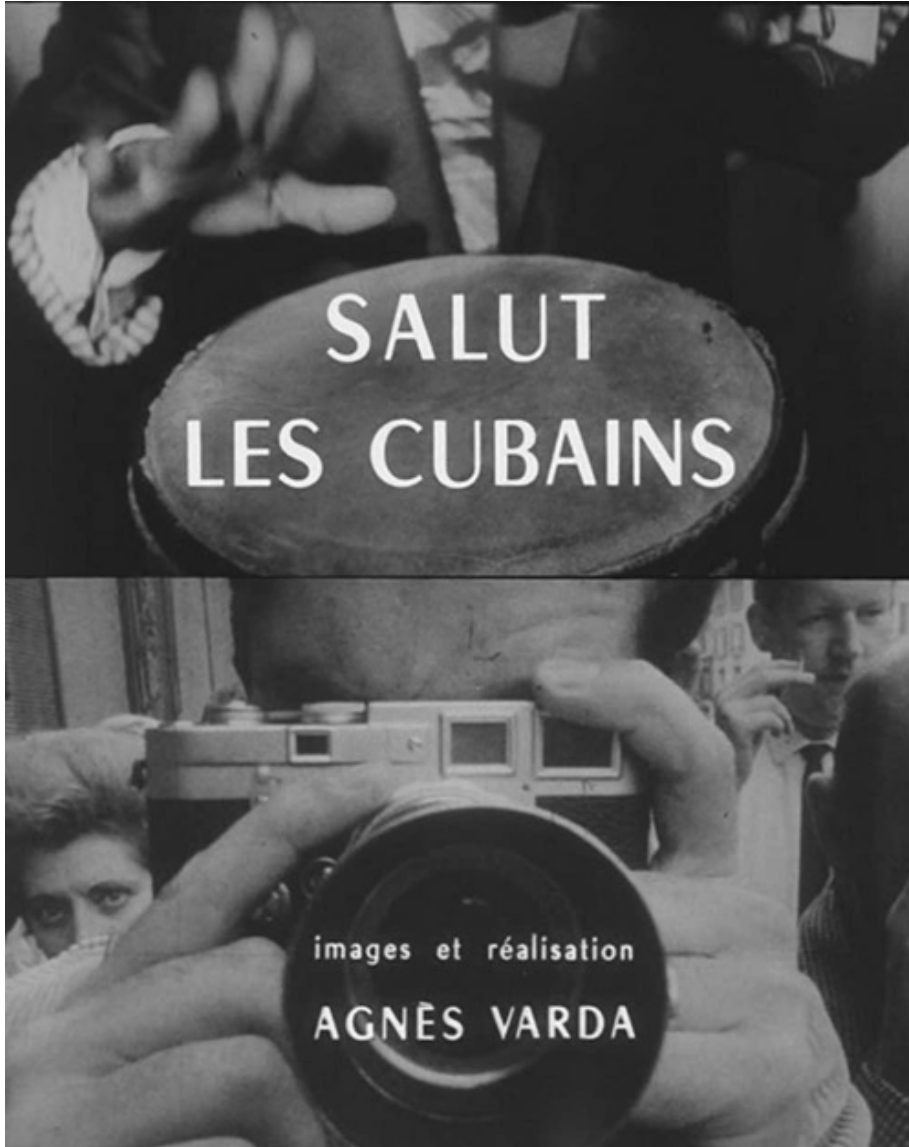

Cine experimental en América Latina: la temporalidad de la imagen fija

Cartel del documental *Salut Les Cubains*. (1963).
Dirección: Agnès Varda.
Nota. Recuperado de:
<https://imdb.to/3KQfUZL>

A través del montaje como experimentación visual, que permite el encadenamiento de secuencias, estos realizadores repensaron los códigos y lenguajes artísticos de mediados del siglo XX. Por un lado, Guzmán construye una parodia sobre la sociedad del momento y, a su vez, pone en escena una crítica sobre los influjos de los medios de comunicación. Por medio del uso del collage con imágenes de prensa y publicitarias, diseña un relato por capítulos, donde parodia temas como la emergencia de la tecnología, el efervescente consumo económico, la cultura del entretenimiento, las paradojas de la política y los imaginarios sociales implícitos en ideales como la maternidad y la familia. Interviene, además, estos capítulos con sonidos y atmósferas ambientales que nos remiten a un futuro que aún está por llegar.

En el libro *Visiones laterales. Cine y video experimental en Chile (1957-2017)*, Claudia Aravena e Iván Pinto expanden la idea de cine y video experimental, al incluir en esta definición otras categorías propias de la práctica audiovisual, como las de «video-arte, cine-expandido video de artista, video-instalación, video-creación, documental-experimental o ensayo individual». Los autores mencionan que el término *experimental* fue implementado en la década de los cincuenta para designar y reconocer prácticas audiovisuales de cine *underground*, pero que, en los años veinte, lo experimental era denominado *avant-garde*. Aravena y Pinto explican, en el siguiente pasaje, los elementos principales presentes en esta noción, lo que nos permitirá reconocer la cualidad de lo experimental en los referentes examinados en este capítulo, que se aúnan en la exploración de las posibilidades temporales y narrativas de la imagen fija, para dar cuenta de otras sintaxis audiovisuales:

[...] hay una dimensión temporal significativa en un experimento, porque supone una acción que se desarrolla en el tiempo. De aquí se deduce que aquello que ha sido llamado «experimental» en el ámbito audiovisual ha estado vinculado a cierta disposición empírica de las herramientas de expresión. Para Turquier (2008) aquello que define una práctica experimental es su vocación subversiva e innovadora, así como el establecimiento de una regla de acción que permite una experiencia material, un ensayo de posibilidades plásticas, gráficas, narrativas, sonoras. (2018)

Imagen del documental *Salut Les Cubains*. (1963). Dirección: Agnès Varda.
Nota. Recuperado de: <https://bit.ly/3x08ptQ>

Por otra parte, *Salut les Cubains* es la película que Varda realiza a partir de 1800 fotografías en blanco y negro, seleccionadas entre 4000 negativos tomados durante su estadía en Cuba, país al que es invitada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. A partir de una mirada particular a temas como la política, el turismo, la religión y la cultura local, Varda construye un relato con sus fotografías, que plasman objetos y sujetos de la vida cotidiana, como la producción de cigarros, el cultivo de caña de azúcar, las barbas de los hombres, los peinados y vestidos de las mujeres, el sincretismo musical, etc. A su vez, aborda escenas en las que comenta sucesos, como la reforma agraria, los procesos de alfabetización y la escena cultural del momento. Por medio de la composición del montaje, escuchamos la voz en *off* de Varda y el actor Michel Piccoli, mientras las imágenes son vivificadas con los diversos estilos musicales de la isla. Las secuencias de *Salut les Cubains* dan cuenta de unas visiones sutiles y agudas sobre la realidad a través del relato oral que escuchamos como espectadores.

El otro proyecto audiovisual, diseñado a partir de la investigación de un acervo fotográfico, es el documental *Leo Matiz en Caracas*, realizado por **Alejandra Szeplaki** y producido por la Fundación para la Cultura Urbana. Organizado por medio de secuencias de imágenes interconectadas que reflejan la modernización urbanística de la capital venezolana, así como su vida social, política y cultural de esta ciudad, este documental se propuso recomponer la memoria visual ausente, es decir, no había desglose por escrito de las zonas, personas y eventos retratados por **Leo Matiz (1917-1998)** en la Caracas de los años cincuenta. A través de entrevistas con distintos testigos de la época, realizadas durante el proceso de selección de las casi 400 fotografías que forman parte de esta narración, Szeplaki identificó nombres y sucesivas capas históricas y afectivas en estas imágenes, que habían formado parte tanto de colecciones privadas como de diversas publicaciones. De este modo, el valor de esta película radica en la articulación de las escenas capturadas por este fotógrafo colombiano que vivió entre 1950 y 1960 en Caracas.

Con una mirada de extranjero, Matiz muestra una ciudad en constante movimiento, acentuando tanto su efervescente progreso como paisajes de la vida cotidiana. El hilo narrativo de esta película lo constituye no solamente el entrelazamiento de imágenes, sino también el tratamiento sonoro que se hace de las mismas: una arqueología auditiva compuesta por una variedad de recursos procedentes de esa década, como canciones populares de la orquesta de Luis Alfonzo Larrain, anuncios publicitarios en la radio, noticias oficiales y discursos políticos.

Referencias

Aravena, C. y Pinto, I. (2018). *Visiones laterales. Cine y video experimental en Chile (1957-2017)*. Santiago de Chile, Chile: Metales Pesados.

Guzmán, P. (1967). Electro Show [Archivo de Video]. Pontificia Universidad Católica de Chile - Archivo filmico. Recuperado de: <https://bit.ly/3B45CCK>

Marrati, P. (2006). *Gilles Deleuze. Cine y filosofía*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Museo Jumex. (2018). Memorias del subdesarrollo. El giro descolonial en el arte de América Latina, 1960-1985. #13. Fundación Jumex. Recuperado de: <https://bit.ly/2UkpKHC>

Szeplaki, A. (2004). Leo Matiz en Caracas [Archivo de Video]. YouTube. Recuperado de: <https://bit.ly/3Tlsj6f>

