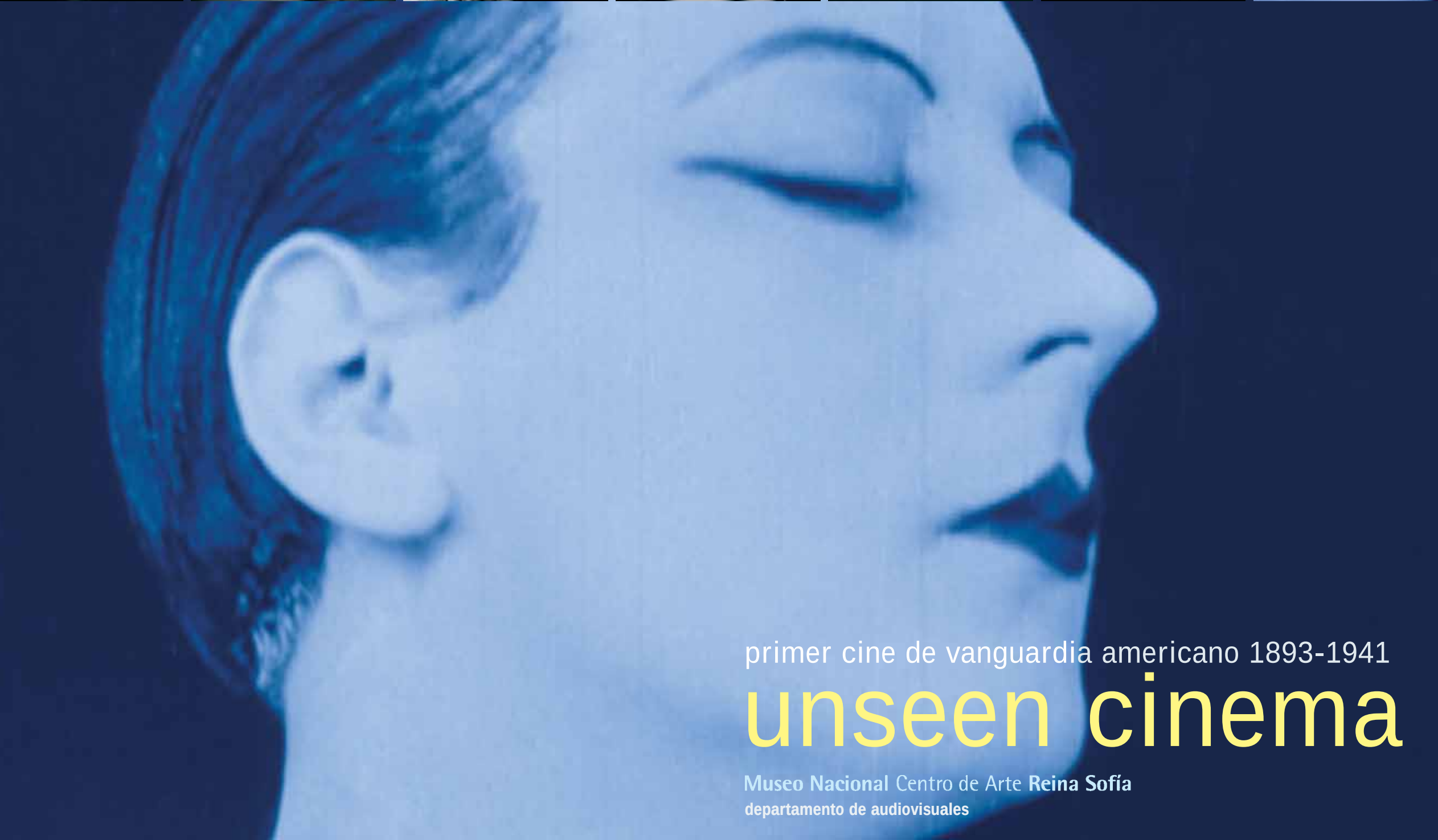

primer cine de vanguardia americano 1893-1941

unseen cinema

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
departamento de audiovisuales

El grandioso experimento Bruce Posner

Unseen Cinema: Early American Avant-Garde Film 1893-1941 [Cine no visto: primer cine de vanguardia americano 1893-1941] es la primera retrospectiva exhaustiva de cine americano de vanguardia anterior a las películas de Maya Deren (1917-61). El programa completo incluye ciento sesenta títulos entre nuevas restauraciones y copias conservadas de 35 y 16 mm. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se muestra una selección de treinta y seis películas realizada por el Departamento de Audiovisuales. En sus confines, *Unseen Cinema* explora en detalle los logros, desconocidos hasta la fecha, de los cineastas pioneros que desarrollaron su labor dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos durante el periodo formativo del cine americano. La serie postula una visión innovadora y por momentos polémica del cine experimental entendido como el producto de artistas de vanguardia, directores de Hollywood y cineastas *amateur* que trabajaron, tanto de manera individual como colectiva, en todos los niveles de la producción cinematográfica durante la última década del siglo XIX y la primera mitad del XX. Un buen número de estas películas no había estado disponible desde su creación hace más de un siglo, algunas nunca se habían proyectado en público, y en casi todos los casos, hasta ahora, no se disponía de una copia prístina de proyección.

Comenzando con la invención de la tecnología del cine en el Laboratorio Edison de Nueva Jersey en los años noventa del siglo XIX, la realización cinematográfica atrajo en América a sucesivas olas de artistas, escritores, fotógrafos, poetas, coreógrafos, dramaturgos, diseñadores y personas procedentes de muchos otros campos de la creación. Estos soñadores e intrigantes, a quienes el entusiasta del celuloide Herman G. Weinberg llamó cariñosamente “amantes del cine”, elaboraron un significativo conjunto de películas que consiguieron capturar los elementos esenciales del ambiente de la época.

Además, el desarrollo del primer cine de vanguardia americano fue simultáneo, cuando no precedió repetidamente, a muchos de los grandes movimientos del arte americano del siglo XX. La estética del primer cine de vanguardia abunda en ejemplos prominentes que se correlacionan bien en estilo o sustancia con el modernismo, el surrealismo, el realismo social, el expresionismo abstracto y, más tarde, con el minimalismo, el estructuralismo, el beat, el pop, el punk, y el posmodernismo. La irrupción final de estos movimientos artísticos en pintura, escultura, performance, teatro, literatura y música fue continuadora, en ocasiones años más tarde, del revolucionario trabajo de estos cineastas experimentales a menudo olvidados.

En general, las películas pasaron a ser literalmente “no vistas” poco tiempo después de su creación –es decir, la vida de un filme duraba lo que tardaba en dejar de ser una novedad para el mercado–. Una vez agotado su potencial comercial, la película se retiraba de la exhibición pública. Esto constituyó la práctica habitual de la distribución comercial de filmes aproximadamente hasta la llegada de la televisión en los años cuarenta y cincuenta. En la práctica, el proceso se aceleraba en el caso de las películas de vanguardia que tenían escaso, si alguno, valor comercial. Aunque un importantísimo movimiento cinematográfico *amateur* floreció a partir de finales de los años veinte, de hecho la mayor parte de los cineastas experimentales sólo proyectaban sus películas en casa para un público selecto de familiares y amigos. Diversas excepciones han sido debidamente documentadas en el caso de la exhibición pública de producciones *amateur* clásicas, tales como *The Life and Death of 9413-A Hollywood Extra*, 1927; *The Fall of the House of Usher*, 1928; *H₂O*, 1929; y *Lost in Sodom*, 1930-32.

Las películas recientemente recobradas presentan una historia única. Una de las primeras cosas que percibirá el espectador como característica de estas películas es que la sofisticación de los modelos europeos se desvanece en favor de un tratamiento crudo y directo que hace alarde de su propio conjunto de sensibilidades americanas del tipo “en-tus-narices, esto-es-lo-que-hay, te-guste-o-no”. Al principio muchas de las películas americanas pueden parecer arcaicas e ingenuas, algo toscas, sin limar demasiado, pero si las examinamos más de cerca lo que se revela es una nueva presencia cinematográfica. Estas películas se diferencian de las europeas, no exclusivamente en lo que tienen de modelo comercial o tipo Hollywood sino como un pastiche iconoclasta hecho de distintas formas de teatro, abstracciones, películas caseras, parodias, animación, estudios naturales, experimentación y poesía –estrictamente americana en actitud– cogiendo un poco de aquí y un poco de allá, pero muy puro, muy fresco e inestable. El primer cine de vanguardia americano es tan impredecible como ingobernable, rompe tabúes y convenciones al servicio del cine considerado como un arte vivo en proceso continuo. No hay dos películas que se parezcan, pero de cualquier manera es imposible que dos americanos estén nunca de acuerdo en que se parecen el uno al otro. El principio que une a estas películas, a menudo dispares y en apariencia irreconciliables, estriba en el furor creativo que se encuentra detrás de su concepción.

Esta retrospectiva espera rectificar una pequeña parte de la negligencia con la que se ha tratado a los primeros cineastas y películas de vanguardia. Pese a la exhaustiva labor de busca y rastreo por parte del comisariado de *Unseen Cinema* para desenterrar las copias de los filmes incluidos en la retrospectiva, en el momento de escribir estas líneas muchas otras películas aún no han sido recuperadas. Mi consuelo es que algunos de estos filmes “perdidos” se beneficiarán algún día de personas ilustradas como Jacobs, Moritz, Starr, Horak, o de algún loco por el cine aún por adoctrinar esperando descubrir su llamada y formar parte de los llamados “amantes del cine” de Weinberg.

Los altruistas objetivos de la retrospectiva *Unseen Cinema* son reivindicar el primer cine de vanguardia americano y establecer sus logros a la luz de la manera genuina e inflexible en que estos cineastas se aproximaron al cine tratándolo como un arte. Extendiéndose más allá del territorio previamente definido como propio del arte de vanguardia y del cine, el ciclo pretende poner al espectador en contacto directo con el material original de la invención cinematográfica, que por fin, y ya iba siendo hora, puede ser examinado por el público moderno. La contemplación del primer cine de vanguardia americano, bien colectivamente como una empresa estética que cubre múltiples décadas, o de manera individual como experimentos aislados que tienen que ver con el estilo y la técnica, revela un grandioso experimento cinematográfico que sigue resonando a través de todos los géneros del cine americano.

Comisario: Bruce Posner

El proyecto *Unseen Cinema: Early American Avant-Garde Film 1893-1941* ha sido patrocinado por Anthology Film Archives, Nueva York, y Deutsches Filmmuseum, Frankfurt am Main, y subvencionado por Cineric, Inc. www.unseen-cinema.com

Agradecimientos: Balazs Nyari, Ann Turner, David Shepard, Image Entertainment, LA Film Critics, David Shepard, Bruce Posner y Anthology Film Archives, José Luis Villalobos y Mónica Carballas

Departamento de Audiovisuales del MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel / Coordinación: Céline Brouwez, Cristina Cámara y Noemí Espinosa / Administración: Eva Ordóñez / Proyección: Ángel Prieto

Traducción: Ernesto Ortega Blázquez / Canopia Gestión Cultural / Diseño gráfico: Florencia Grassi, El vivero / Imprime: Rumagraf S.A./ NIPO: 553-06-002-9

Fotos arriba: Grande: *Ballet mécanique*, de izda a dcha: *Gold Diggers of 1935* [Lullaby of Broadway] (2 fotos), *Le Retour à la raison* (2 fotos), *Anémic cinéma* (2 fotos), *Ballet mécanique* (1 foto).
Imágenes: © Anthology Film Archives, NY, Deutsches Filmmuseum, Frankfurt am Main, Cineric, Inc.

MNCARS, Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid. Tel.: (34) 91 774 1000 <http://museoreinasofia.mcu.es>

Museo Nacional
Centro de Arte
Reina
Sofía

Enero 2006			Salón de actos Edificio Sabatini, entrada libre, aforo: 140 localidades	
lunes	16	20 h.	Conferencia de Bruce Posner: <i>Unseen Cinema, primer cine de vanguardia americano 1893-1941</i>	
miércoles	18	20 h.	Concierto Alex Under: Programa 1: Retratando una metrópolis	60 min.
jueves	19	20 h.	Programa 2: Ritmos de luz	126 min.
viernes	20	20 h.	Programa 3: El ojo mecanizado	90 min.
sábado	21	20 h.	Programa 1: Retratando una metrópolis	95 min.
domingo	22	13 h.	Programa 2: Ritmos de luz	126 min.
jueves	26	20 h.	Concierto IA Bericochea: Programa 3: El ojo mecanizado	50 min.
viernes	27	20 h.	Programa 2: Ritmos de luz	126 min.
sábado	28	20 h.	Programa 3: El ojo mecanizado	90 min.
domingo	29	13 h.	Programa 1: Retratando una metrópolis	95 min.

Programa 1 (aprox.: 95 min.)

Retratando una metrópolis. La ciudad de Nueva York al descubierto

El programa presenta imágenes dinámicas de la ciudad de Nueva York y escenas de neoyorquinos entre los rascacielos, calles y vida nocturna de la ciudad más grande de EEUU a lo largo de medio siglo de progreso, mostrando al mismo tiempo cambios en el estilo de las películas y la historia de los experimentos cinematográficos. Los momentos vanguardistas irrumpen en los lugares más inesperados, incluyendo las realidades del cambio de siglo, radicales noticiarios comerciales y *Lullaby of Broadway*, de Busby Berkeley, extraída de *Gold Diggers* en 1935. Se incluyen copias impresionantes de *Twenty-four Dollar Island* (circa 1926) de Robert Flaherty, *A Bronx Morning* (1931), de Jay Leyda y Leo Hurwitz, y *The Pursuit of Happiness* (1940), de Rudy Burckhardt.

Demolishing the Star Theatre. American Mutoscope & Biograph: Frederick S. Armitage. 1901, 35mm, b/n, sin sonido, 1'07"

Coney Island at Night. Edison Manufacturing: Edwin S. Porter. 1905, 35mm, b/n, sin sonido, 3'5"

Interior N.Y. Subway, 14th St. to 42nd St. American Mutoscope & Biograph: G.W. "Billy" Bitzer. 1905, 35mm, b/n, sin sonido, 5'21"

Looney Lens: Split Skyscrapers. Fox Movietone Newsreel: Al Brick. 1924, 35mm, b/n, sin sonido, 1'05"

Twenty-Four Dollar Island: A Camera Impression of New York. Pictorial Films: Robert Flaherty. 1925-27, 35mm, b/n, sin sonido, 10'2"

Manhattan Medley. Magic Carpet of Movietone: Bonney Powell. 1931, 35mm, b/n, sonido, 10'46"

Seeing the World - Part One: A Visit to New York, N.Y. Rudy Burckhardt. 1937, 16mm, b/n, sonido añadido en los años 70 por Jacob Burckhardt, 10'42"

As I Walk: Footnote to Fact. Lewis Jacobs. 1933, 16mm, b/n, sin sonido, 5'37"

Ghost Town: The Story of Fort Lee. Theodore Huff y Mark Borgatte. 1935, 16mm, b/n, sin sonido 14'

A Bronx Morning: A Day in the Bronx. Jay Leyda y Leo Hurwitz. 1931, 35mm, b/n, sin sonido, 14'07"

The Pursuit of Happiness. Rudy Burckhardt. 1940, 35mm (16mm orig), b/n, sin sonido, 8'28"

Gold Diggers of 1935: Lullaby of Broadway. Warner Bros.: Busby Berkeley. 1935, 35mm, b/n, sonido, 13'35". Música: *Lullaby of Broadway* de Al Dubin y Harry Warren.

Programa 2 (aprox.: 126 min.)

Ritmos de luz. Melodías y montajes

Los elementos rítmicos del cine son explorados por artistas y directores fascinados por las cualidades abstractas de la luz. Los autores americanos de obras clásicas vanguardistas, como *Le Retour à la raison* (1923), *Ballet mécanique* (1923-24), *Anémic cinéma* (1926), y *Une Nuit sur le Mont Chauve* (1934)... son finalmente acreditados por sus logros seminales a nivel artístico. Las películas abstractas pioneras como las de Ralph Steiner o Man Ray son comparadas y contrastadas con los montajes de Hollywood creados por Ernst Lubitsch, Slavko Vorkapich y Busby Berkeley. Por primera vez en vídeo, la música original de 1924 del compositor George Antheil acompaña las películas de Fernand Léger y Dudley Murphy, una verdadera cacofonía vanguardista de imagen y sonido.

Le Retour à la raison. Man Ray. 1923, 35mm, música: George Antheil, interpretada por Guy Livingston, 3'

Ballet mécanique. Fernand Léger y Dudley Murphy. 1923-24, 35mm, música: George Antheil, editada por Paul Lehrman, 16'

Anémic cinéma. Rose Sélavy (Marcel Duchamp). 1924-26, 35mm, música: Donald Sosin, 7'

Looney Lens Series: Anamorphic People. Al Brick. 1927, 35mm. música: Shane Ryan, 2'

Radio Dynamic, A Color Music Composition. Oskar Fischinger. 1936, 35mm, color, sonido, 3'

Moods of the Sea. Slavko Vorkapich y John Hoffman. 1940-42, 35mm, b/n, sonido, 10'.

Nuit sur le Mont Chauve. Alexander Alexeieff y Claire Parker. 1933, 35mm, b/n, sonido, 8'

Object Lesson. Christopher Young, 1941, 35mm, b/n, sonido, 10'

Poem 8. Emlen Etting. 1933, 16mm transferido a DVD, b/n, sin sonido, 4'45"

Light Rhythms. Francis Bruguière y Oswald Blakeston. 1929-30, 35mm, b/n, música: Jack Ellit, interpretada por Donald Sosin, 6'

Secuencias montadas por artistas (1926-39):

So This Is Paris: Artist's Ball. Warner Bros, Ernst Lubitsch. 1926, 35mm, b/n, sin sonido, 4'40"

Manhattan Cocktail: Skyline Dance. Paramount. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Dorothy Azner. 1928, 35mm, b/n, sin sonido, 1'

The Wolf of Wall Street: The Money Machine. Paramount. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Roland V. Lee. 1929, 35mm, b/n, sin sonido, 0'17"

Sins of the Fathers: Prohibition. Paramount. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Ludwig Berger. 1929, 35mm, b/n, sin sonido, 2'

Crime Without Passion: The Furies, Paramount. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Ben Hecht y Charles MacArthur. 1934, 35mm, b/n, sin sonido, 3'

Firefly: Battle of Vitoria. Corte de Vorkapich. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Robert Z. Leonard. 1937, 35mm, b/n, sin sonido, 1'84".

Firefly: Battle of Vitoria. Corte final. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Robert Z. Leonard. 1937, 35mm, b/n, sonido, 0'55"

Maytime: Romance and Opera Singer's Career. MGM. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Robert Z. Leonard, 1937, 35mm, b/n, sonido, 4'

Melody on Parade. Autor desconocido. 1936, 35mm, b/n, sonido, 4'45"

Hollywood Boulevard. Secuencia de títulos. Paramount, Robert Florey. 1936, 35mm, b/n, sonido, 3'

The City: Steel Mills, Metropolis, Traffic. Ralph Steiner y Willard Van Dyke. 1939, 35mm, b/n, sonido, 15'

Mr. Smith Goes to Washington: Lincoln Memorial. Columbia. Secuencia: Slavko Vorkapich, película: Frank Capra. 1939, 35mm, b/n, sonido, 3'

An American March. Oskar Fischinger. 1941, 35mm, color, sonido, 4'

Programa 3 (aprox.: 90 min.)

El ojo mecanizado. Experimentos formales y técnicos

Los cámaras y realizadores de cine exploran las cualidades dinámicas de la fotografía en movimiento por medio de experimentos formales y técnicos. Los cineastas pioneros, como James "Billy" Blitzer y Frederick Armitage, despliegan un estilo de filmar que cautiva al público. Otras compañías independientes llevan aún más lejos la manipulación de la imagen por medio de una puesta en escena, impresión y montaje sumamente creativos, como una asombrosa película para tres pantallas que se anticipa al *Napoleón* de Abel Gance. Los experimentos de Al Brick, Robert Florey y Ralph Steiner registran el mundo en un continuo proceso de flujo. Henwar Rodakiewicz aplica un tratamiento aún más extremo en *Portrait of a Young Man* (1925-31), un monumental estudio de los movimientos naturales y abstractos.

Down the Hudson. American Mutoscope and Biograph: Frederick S. Armitage, A.E.Weed. 1903, 35mm, b/n, sin sonido, 3'05"

Captain Nissen Going through Whirlpool Rapids Niagara Falls. Edison Manufacturing: Autor desconocido. 1901, 35mm, b/n, sin sonido, 2'18"

Seeing New York Harbor by Yach. American Mutoscope and Biograph: Frederick S. Armitage, A.E. Weed. 1903, 35mm, b/n, sin sonido, 3'26"

Panorama of Machine Co. Aisle, Westinghouse Works. American Mutoscope & Biograph: G.W. "Billy" Bitzer. 1904, 35mm, b/n, sin sonido, 3'20"

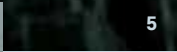
Panorama View Street Car Motor Room, Westinghouse Works. American Mutoscope & Biograph: G.W. "Billy" Bitzer. 1904, 35mm, b/n, sin sonido, 2'15"

Looney Lens: Pas de deux. Fox Movietone Newsreel: Al Brick. 1924, 35mm, b/n, color (virado), sin sonido, 4'05"

Skyscraper Symphony: Song of the Skyscrapers, Wolkenkratze. Robert Florey. 1929, 35mm, b/n, sin sonido, 10'13"

Mechanical Principles: Gears in Motion and Design. Ralph Steiner (Jay Leyda). 1930, 35mm, b/n, sin sonido, 10'

Portrait of a Young Man. Henwar Rodakiewicz. 1925-31, 16mm, b/n, sin sonido, 54'

Conciertos:

Alex Under (CMYKmusik/Apnea)

Artífice y responsable de la revitalización del techno más personal, Alex Under diseña complejos espacios rítmicos que se nutren de toda una suerte de elementos dispares, tomados del día a día, deconstruyendo así una realidad que en sus manos acerca fronteras de muy diferentes territorios electrónicos. Dueño de CMYKmusik y de la plataforma Net 28, en febrero debutará en el mítico Plus 8, sello de Richie Hawtin. En esta ocasión compondrá y tocará música original en directo para el programa: *Retratando una metrópolis. La ciudad de Nueva York al descubierto*, que nos acercará a lo que fue Nueva York a principios del s. XX... frenesí, armonía, candidez, locura... visual y musical.

IA Bericochea (Rojo/Minus)

Otro joven talento madrileño y el primer artista nacional en grabar para Minus (Richie Hawtin), Ignacio Bericochea despliega su pasión por las estructuras rítmicas más profundas y detallistas, minimales y de una belleza desoladora. Nos presentará su nuevo álbum, *Sueño*, con el que debuta en su recién creado label, Rojo, en un concierto para el que también ha creado momentos originales, fundiéndose con las imágenes del programa *El ojo mecanizado* que hablan de movimiento natural y abstracto, en perfecta sintonía con su música, sumergiéndonos en un océano de formas.

Conciertos producidos por **PULPA** www.pulpa.net