

El cine experimental argentino como revelación. Una mirada artesanal
Eva B. Noriega
Arkadin (N. ° 13), e062, 2024. ISSN 2525-085X
<https://doi.org/10.24215/2525085Xe062>
<https://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin>
Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata
La Plata. Buenos Aires. Argentina

EL CINE EXPERIMENTAL ARGENTINO COMO REVELACIÓN

Una mirada artesanal

Argentine Experimental Cinema as a Revelation

An Artisanal Look

EVA B. NORIEGA | screeners@fba.unlp.edu.ar

Instituto de Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL). Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Recibido: 30/03/2024 | Aceptado: 2/05/2024

Reseña a Pablo Marín (2022). *Una Luz revelada*. La vida útil, 277 páginas

RESUMEN

El artículo reseña *Una luz revelada. El cine experimental argentino*, de Pablo Marín, un estudio histórico y analítico sobre el cine experimental, a través de generaciones de cineastas desde sus orígenes hasta creaciones contemporáneas, las películas que lo conforman y los procedimientos creativos empleados. Marín revisa el estatus teórico del formato cinematográfico Super 8 a la luz de las creaciones experimentales argentinas y elabora una contrapropuesta que tiene implicaciones artísticas y poéticas singulares para comprender y trazar una genealogía local de la práctica experimental.

PALABRAS CLAVE

Cine experimental; historia del cine; Super 8

ABSTRACT

The article reviews *Una luz revelada. El cine experimental argentino*, by Pablo Marín. A historical and analytical study on experimental cinema, through generations of filmmakers from its origins to contemporary creations, the films that conform it and the creative procedures employed. Marín reviews the theoretical status of the Super 8 film format in the light of Argentine experimental creations and elaborates a counterproposal that has singular artistic and poetic implications for understanding and tracing a local genealogy of experimental practice.

KEYWORDS

Experimental cinema; story of cinema; Super 8



Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional



En el año 2022 se publica *Una luz revelada. El cine experimental argentino*, el primer libro de Pablo Marín, cineasta, crítico y traductor al castellano de numerosos textos sobre cine, una publicación de 277 páginas de la revista de cine *La vida útil* [Figura 1]. En un momento, identificado como de postpandemia, en el que se invita al reencuentro de la cultura audiovisual más allá de las pantallas ubicuas, el retorno a las proyecciones cinematográficas y a las conversaciones sobre cine motorizadas por una cinefilia activa y apasionada, asistimos a una proliferación de libros sobre cine que agitan la cultura cinéfila argentina y abren un espacio para analizar, conocer y difundir otros cines, por fuera del cine narrativo, de los formatos grandes, o los largometrajes más contemporáneos. Una serie de coincidencias fortuitas hace coexistir la Encuesta de cine argentino, organizada en conjunto por tres revistas de cine *La Vida útil*, *Taipei Crítica de cine* y *La tierra Quemada*, en donde se listan las cien mejores películas del cine argentino, con al menos tres publicaciones especialmente dedicadas a aquellos cines que aguardan su momento de salir a la luz: seguido a *Una luz revelada. El cine experimental argentino* de Pablo Marín (2022), se publica *Super 8 argentino contemporáneo* de Paulo Pécora (2022) y *La vía subterránea. Vanguardia y política en el cine under argentino* de Paula Wolkowicz (2023). Condensan un haz resplandeciente que pone en escena películas poco conocidas, perdidas u olvidadas, un formato fílmico hogareño, cineastas que forjan una poética laboriosa en base a la exploración de la técnica y el cine experimental.

EL MISTERIO EN PANTALLA

El libro de Marín se compone de nueve ensayos de su autoría y un prólogo a cargo de Lucía Salas en los que el cine experimental se va revelando como una existencia múltiple, singular, autoral, de contacto entre generaciones que profundizan la exploración de la técnica cinematográfica y de trayectos artísticos personales, que se resisten a las novedades tecnológicas, a las indicaciones correctas de los manuales de uso y exploran modos poéticos y más libres de experimentar con las imágenes, con la cámara, en la proyección, el montaje y la creación cinematográfica.

A lo largo de las páginas, la mirada analítica y el abordaje histórico del cine experimental por parte de Marín, va revelando un cine de existencia frágil, nos habla de películas de las que, si bien se conoce su existencia, son de difícil acceso y cuya circulación está indefectiblemente ligada a su materialidad: formatos reducidos como el Super 8, obras que no han sido digitalizadas o se han perdido. La escritura analítica y apasionada del autor permite conciliar la descripción clara de piezas de fabricación muy compleja o propuestas radicales por su fabricación o montaje con una mirada elocuente de las búsquedas llevadas a cabo por los y las artistas, dedicados a la experimentación cinematográfica como experiencia vital y a responder o profundizar en las preguntas sobre por qué se hacen películas experimentales. Contraponen, a las exigencias más industriales en la creación de películas, el juego de la subjetividad y lo artesanal como una nueva forma de ver el mundo, plantea «un nuevo tipo de construcción cinematográfica en la que las intervenciones de su creador o creadora son parte esencial del relato» (Marín, 2022, p. 23).

En el relato histórico sobre los inicios del cine experimental argentino, el ensayo titulado *Una tierra propia*, el autor se detiene en la forma del cortometraje y rastrea el uso por parte de jóvenes cineastas del formato Super 8 como espacio de libertad, al margen del cine industrial y de formatos más grandes y reglados y su filiación a colectivos de artistas que no provienen del mundo cinematográfico sino de la escultura o las artes visuales.

En otro ensayo en el que profesa un declarado *Elogio del cine experimental en Super 8* el autor traza un recorrido histórico por las ideas que configuraron, instalaron y validaron el formato en un camino a medias, basado en las supuestas carencias y diferencias insalvables respecto de otros formatos como el 16mm y el 35mm. y la accesibilidad del Super 8; aquí Marín despliega a modo de contrapropuesta, una serie de películas que revelan la riqueza del formato. No es casual, dirá el autor, «que en países como México, Brasil o Argentina la ausencia de una práctica independiente profesionalizada y accesible en 35mm y 16mm [...] culminó en la aceptación del Super 8 como el medio ideal para hacer cine desde una posición libre artística» (2022, p. 88). De este modo, a partir de un análisis metódico de las películas, revisa el estatus institucional y artístico del pequeño formato, destaca la sofisticación tecnológica del Super 8 tanto como la dimensión *de bolsillo* y herramienta de mano y portátil y afirma: que una defensa posible tendría que comenzar por reconocer que el tamaño compacto y la liviandad de las cámaras y proyectores proporcionan una intimidad, teórica o conceptual, pero sobre todo física y operativa, difícil de alcanzar con otros formatos cinematográficos mediante distancias y tiempos críticos (2022, p. 88).

Otros ensayos plantean un estudio pormenorizado de artistas como Claudio Caldini, Víctor Iturralde y Luis Bras, Sylvestre Byrón, Narcisa Hirsch, Pablo Mazzolo y Jorge Honik. Destaca el cine hecho a mano, *obras de animación experimental de tradición artesanal*. Revisa las tensiones entre la denominada vanguardia política y estética del cine argentino los años setenta. Se detiene en el cine estructural de Hirsch, las performances cinematográficas de Caldini con múltiples proyectores, el trabajo de montaje en la obra de cineastas como Pablo Mazzolo y Jorge Honik.

Del mismo modo que el autor revisa la forma en que un cine hecho a mano reinterpreta el concepto de lo artesanal en un escenario marcado por el imperativo dominante de lo digital, este libro nos acerca a un conocimiento sobre el cine experimental y su devenir como resistencia. Nos invita a ingresar al presunto lado oscuro del cine para encontrar claridad, incita a conocer esas aventuras poéticas y singulares del cine experimental.

REFERENCIAS

Encuesta de cine argentino (s. f.). <https://encuestadecineargentino.com/>

Marín, P. (2022). *Una luz revelada. El cine experimental argentino*. La vida útil.