

El cine de “underground”, o cómo salirse del elevador y ver cine

Jack Seligson N. / Facultad de Arquitectura

En cine, como en las demás artes, sigue teniendo vigencia lo dicho por Malraux: “Toda creación es en su origen, la lucha de una forma en potencia contra una forma imitada.” El cine llamado de *Underground*, representa la más fiera lucha contra lo tradicional.

El cine de *Underground* es la rebelión contra Hollywood y lo que éste representa. El cine va tan lejos como es posible, se rompen tabúes, tabúes temáticos, tabúes técnicos y visuales. El cine de “underground”, o de “Avant-garde”, o personal, o nuevo cine, es básicamente un testimonio personal; es un documento de una persona que actúa libremente, sin restricciones en cuanto al tema, forma, desarrollo, etcétera, pero generalmente con restricciones económicas.

Ha sido llamado el anti-cine y cine subversivo; es solamente un cine diferente, el cual ha creado un nuevo lenguaje cinematográfico. Tiene su propia literatura, sus propios clásicos, su propia crítica y artistas. Es la antítesis del cine comercial-tradicional; es la reacción a diferentes niveles, contra las presiones represivas de nuestra sociedad. En general los jóvenes lo hacen, los jóvenes lo ven y lo comprenden.

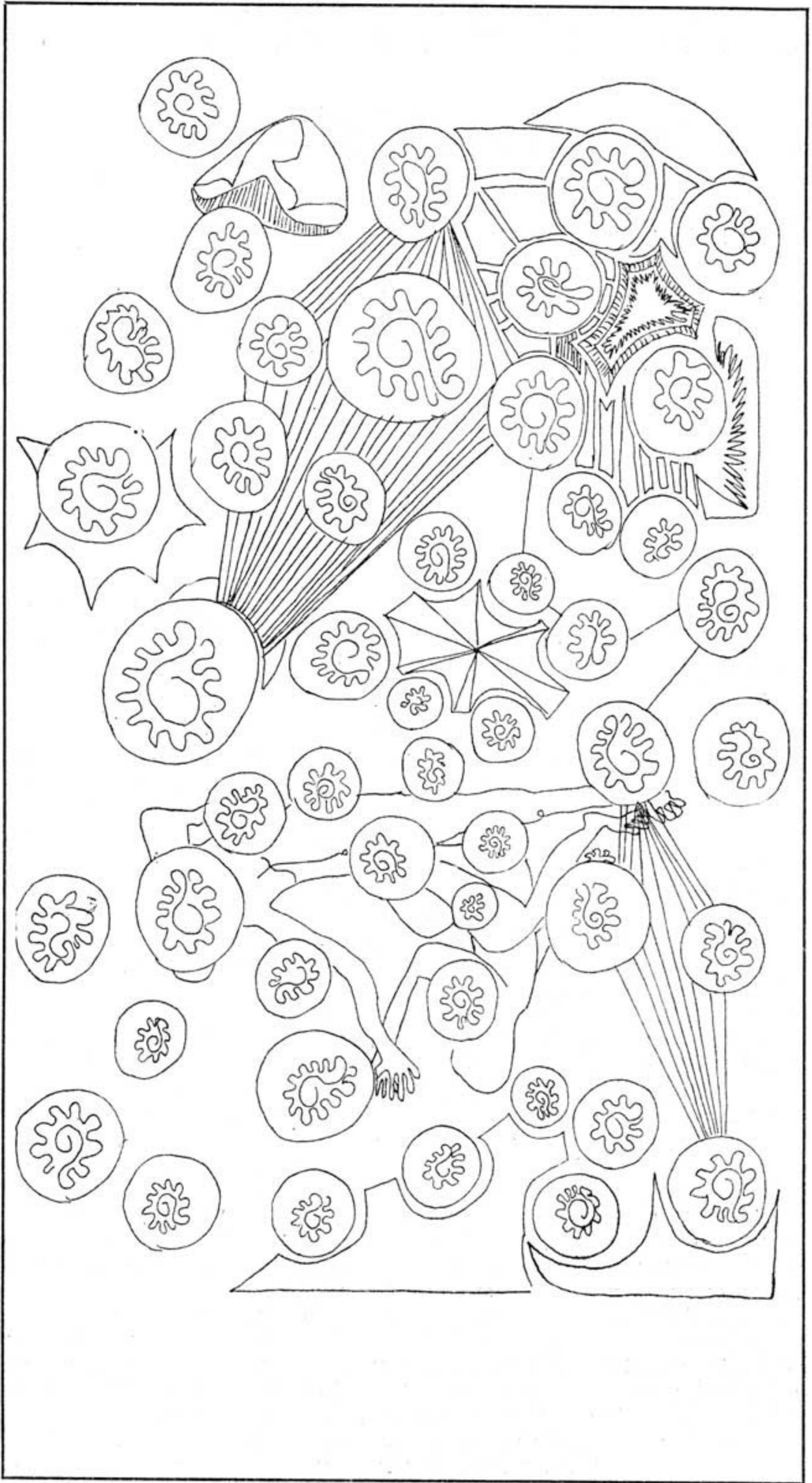
El cine comercial (con sus excepciones) no dice nada ya, no realiza una función energética, no tiene ritmo, no tiene un interés humano; tiene un interés económico, enajenante y de hipertrofia mental.

¡La revolución cinematográfica!, jóvenes armados de sus *Bell & Howell* y *Bolex* buscan y dicen algo de una manera nueva.

Jóvenes realizadores con sus cámaras 8 y Super 8, captan a través del lente lo que ellos consideran digno de ser captado, lo que piensan, lo que sienten. El joven realizador filma contra las indicaciones del rollo, distorsiona, utiliza filtros, desafoca, multiexpone, raya y pinta sobre la película, y así descubre un nuevo lenguaje visual y cinematográfico, más a tono con nuestra época, más sincero y espontáneo.

Así, la lente de la cámara se convierte en extensión de sus ojos, la película en extensión de su retina, y puede mostrar sus sueños. El cine de *Underground* es un nuevo medio espiritual, en el cual la conciencia y las imágenes son reunificadas, el hombre mismo es reunificado. Se busca proyectar *la experiencia genuina y la visión directa*.

Varios conceptos tradicionales del cine deben ser revalorizados y vistos bajo una nueva luz, sobre todo los que se refieren a la estética del cine.

El cine de "Underground" pone en tela de juicio aseveraciones sobre el cine tales como la del filósofo Alain, el cual dice en su libro *Veinte lecciones sobre las bellas artes*, que no se puede considerar al cine como arte, porque falta en él la prueba de la presencia. Compara el cine con una máscara vacía, en la cual el actor no sabe que se le ve y él no ve al espectador. No se le aplaude, falta el lenguaje absoluto, el actor expresa pero no recibe, no hay intercambio.

Diremos en primer lugar que en el caso de películas abstractas o de efectos visuales, ¿es aplicable lo que dice Alain? No, puesto que no existe un actor que debe ser reconocido con aplausos, el intercambio es un proceso mental, un diálogo con uno mismo, aceptación o rechazo, para llegar a algo que Alain reconoce como cualidad del arte: "Espejo en el cual el hombre conoce y reconoce algo de sí mismo que ignoraba." El intercambio del que habla Alain es de otro nivel, y más bien se podría equiparar al "vacío" del que habla Kakuzo en *El libro del té*: "No diciéndolo todo, el artista deja al espectador la ocasión de completar su idea, y es así como una obra maestra retiene irresistiblemente nuestra atención hasta que, por un momento, creemos formar parte de ella, hay allá un vacío en el que podemos penetrar y que podemos rellenar en la medida entera de nuestra emoción artística."

Actualmente el concepto de "vacío" oriental, se equipara al concepto de medio-ambiental (Environment) occidental. Se busca que el espectador "penetre" en la obra, que participe. Lo anterior se demuestra por la gran cantidad de exposiciones de medios-mixtos, la mujer del museo moderno de Estocolmo, los ambientes de Rauschenberg y las envolturas de Christo, las proyecciones múltiples y el llamado "cine expandido".

Henry James decía que "La vida es todo inclusión y confusión, mientras que el arte es todo selección y discriminación." El realizador de cine de "Underground" selecciona diferentes aspectos de la vida real o imaginaria, y los presenta bajo una forma nueva.

El cine comercial que atacamos (el prostituido) no puede ser considerado como arte ni remotamente, no incluye aspectos del arte tan básicos como la libertad de creación, la autoexpresión, etcétera. En estos casos no nos referimos a Godard, Bergman, Fellini y otros, sino al cine tipo Hollywood.

El mal cine está enajenado, tanto en Hollywood como en los países comunistas (con sus excepciones, claro). En el primer caso se puede aplicar lo que Marcuse dice de la civilización establecida: "Los logros de la ciencia y la técnica están siendo utilizados para servir a los intereses de la dominación continua... la gente ha sido coordinada y reconciliada con el sistema de dominación hasta un grado imprecendente." La película no es arte, es una mercancía, es un nembutal, es el "soma" de Huxley, y la peor farsa del vecino del norte es el Óscar.

En los países comunistas tiene lugar un fenómeno de enajenación *sui generis* del cine, Sartre lo ha hecho notar hablando del arte en dichos países. Sartre dice: "Los dirigentes desearían que el artistas se sometiera a una sociedad objeto. Le piden que copie lo que es, que imite sin sobrepasar y que ofrezca a su público el ejemplo de la sumisión a un orden establecido."

El realizador independiente va hacia donde su percepción lo lleva, como McLuhan ha dicho en *Understanding Media*: "El artista serio es la única persona capaz de hacer frente a la tecnología con impunidad, porque es un experto conocedor de los cambios en la percepción sensorial." Así "The medium is the message" de McLuhan ha reemplazado al "Montaje y colisión" del Eisenstein de una era anterior.

Hollywood y la industria cinematográfica en general, atacan o ignoran al cine de *underground*, porque éste tiene como una de sus funciones

sacar al espectador del aturdimiento en el que lo tiene el cine comercial. El nuevo cine no es solaz y distracción, pide cambios sociales y espirituales, compromete al espectador.

La mayoría de las películas del nuevo cine están filmadas en 16 mm, pero las hay en 8 mm, y últimamente una gran cantidad de super 8. Las hay en 35 mm., en blanco y negro y color, e inclusive sin lo anterior, como en la recién estrenada película: *Flowers and muscles* de Walter Gutman, en la cual 45 minutos son de película propiamente dicha, y 90 minutos corre la película pero sin ninguna imagen, únicamente sonido. Las hay silenciosas o con sonido, y la duración de las mismas es muy variable. *A miracle* de Breer dura 14 segundos, *Empire* de Warhol dura 8 horas.

Generalmente el mismo realizador filma, graba, edita, etcétera, pero hay quien filma con un gran equipo (Warhol por ejemplo).

La temática y técnica de estas películas es muy variada, va desde fantasías abstractas hasta historias dramáticas. Básicamente, y de una manera arbitraria, podemos dividir a las películas de *underground* en las siguientes categorías, atendiendo a la forma como están realizadas y a su contenido, en:

1. *Abstractas o de efectos*, en donde se experimenta con luz, color, rayado, reflejos, etcétera, sin que la película tenga un tema o una historia.
2. *Dibujos animados y collages*, en donde la película puede o no tener una trama.
3. *Películas tipo documental*, o sea tomas de hechos reales, arreglados y editados por el realizador. Aquí se incluyen muchos films de protesta.
4. *Películas actuadas*, en las cuales generalmente existe una trama.

El realizador independiente utiliza en una misma película las categorías antes mencionadas, intercala trozos de otras películas, de caricaturas. En ocasiones la película está hecha únicamente de fotografías, en ocasiones es frenético movimiento.

Escenas mal afocadas, fuera de cuadro, películas buenas y películas malas.

El fenómeno del cine de *Underground* no es nada nuevo; nació con el cine, y se le ha llamado con diferentes nombres como "cine experimental", "cine personal" y otros. Ya Méliès el ilusionista francés filmaba en 1903 películas en las cuales utilizaba toda clase de trucos y técnicas como las dobles exposiciones, parar la acción, desvanecimientos, etcétera.

Hemos visto últimamente algunas películas de Méliès en el cine de *Underground* de Denver Colorado, E. U., es interesante la reacción del público actual, la mayoría ríe, los efectos parecen infantiles, pero olvidamos que fueron filmados en 1903, cuando el cine era algo nuevo para una cultura acostumbrada a la palabra oral o impresa. Las apariciones y desapariciones de las películas de Méliès causaban asombro en el espectador. Como McLuhan observa respecto al cine en una cultura que no lo conoce y lo ve por primera vez, dice: "Nuestra aceptación literaria del mero movimiento de la cámara que sigue a una figura y luego salta a otra, no es aceptable a una audiencia africana (que no haya visto cine). Si alguien desaparece de la pantalla, el espectador africano querrá saber qué le pasó."

Los "monstruos sagrados" como Bergman, Godard, Fellini, y otros, son asiduos al cine de *underground*, y éste les ha servido no en pocas ocasiones, como catalizador para sus propias realizaciones.

Una observación interesante es que algunos de los mayores éxitos de la industria cinematográfica han sido películas basadas en literatura; en el nuevo cine sucede todo lo contrario. También en el cine de *Underground* el sonido se utiliza más en una forma simbólica y contrapuntística, que en una forma realista, esto ya lo hacían notar Eisenstein y Pudovkin al decir que utilizando el sonido como antes se menciona, el daño a la imagen visual sería menor.

Posteriormente a Méliès, se filman películas de varios realizadores en distintos países, las cuales son consideradas experimentales o de *avant-garde* como *El perro andaluz* de Buñuel, films de Vigo, *Entreacto* de Clair, films abstractos como *Emek Bakia* de Man Ray y las películas de Hans Richter. Posteriormente gente inquieta experimentaba el surrealismo, el expresionismo, de ellos nacieron *El gabinete del Dr. Caligari*, *La edad de oro*, *El ballet mecánico* y otras. Gente como Len Lye y Mc. Laren desarrollaron nuevas técnicas. Actualmente todo está permitido, Warhol deja la cámara fija 6 horas en *Sleep* tomando a un hombre realmente dormido, Jonas Mekas utiliza la cámara en un frenético movimiento casi sin darnos descanso en *The wedding*, Vernon Zimmerman filma los happenings de Oldenburg.

¿Se impondrá el cine de *underground*?, no lo sabemos, lo importante es que cada vez es mayor el número de realizadores independientes. Cualquiera puede conseguir una cámara y filmar. En México existe inquietud, existe gente interesada en este tipo de cine.

El "Grupo experimental del nuevo cine" formado recientemente por un grupo de jóvenes, nace para impulsar y canalizar este tipo de cine en México.

En los años veinte Estados Unidos exportó (y lo sigue haciendo) el *American way of living* en rollos, y como dijo Clair en 1926 "El espectador de cine ha sido convertido en un soñador bajo la dirección del realizador", el mundo se presta ansiosamente a comprar sueños en rollos, ¿tendrán pesadillas? Evasión Vs. compromiso, ¿enajenación o liberación?

