

RETROSPECTIVA INTEGRAL JACK CHAMBERS

[1965-1970]

OS OLLOS VERDES

SESIÓN ESPECIAL | 15.06.2015

SESIÓN I: CURTAMETRAXES

Mosaic / Mosaico

Canadá | 1965 | 9' | 16mm | BeN | Son

«Foi no verán de 1964 cando fixen o meu primeiro filme, *Mosaic*. Rodei literalmente millas de película porque tamén estaba aprendendo a empregar a cámara. Finalmente o filme durou 9 minutos.» (Jack Chambers).

Hybrid / Híbrido

Canadá | 1966 | 15' | 16mm | Cor | Muda

«A guerra do Vietnam foi moi triste para min: non estaba de acordo coa presenza de Estados Unidos en Vietnam. Pensei que un filme que mostrara algúns dos aspectos trágicos da guerra serviría como unha ferramenta útil para recadar fondos» (Jack Chambers).

Stan Brakhage habla sobre Jack Chambers

[Jack Chambers] fue un gran mentor para mí. Fue lo suficientemente gentil como para señalar que fui yo quien le inició en el cine, principalmente con *Window Water Baby Moving*, una película que hice sobre un parto, que él vio y que le animó a rodar el nacimiento de sus hijos. Lo interesante es que, como me dijo Peter Kubelka hace tiempo, cuando un artista inspira a otro, por lo general no lo sabes, a menos que te lo diga, ya que éste transforma en gran medida aquello que le haya inspirado.

Una y otra vez esta intervención inhumana de cortar y podar y hacer esto y aquello con el fin de crear. ¿De crear qué? Algo, creo que para él, absolutamente

R-34

Canadá | 1967 | 26' | 16mm | Cor | Son

«Non lembro moito da rodaxe de *R34* salvo que me decatei de que Jack nos estaba a filmar a min e mais á miña muller, Sheila, e que editaba esas imaxes para convertelas en algo propio. O proceso non foi invasivo, como adoita acontecer. *R34* era o nome do primeiro aeroplano que cruzou o Atlántico sen parar. Eu xa o metera na pintura que se ve no filme (parte do mural encargado polo Aeroporto Dorval de Montreal)». (Greg Curnoe)

Circle / Círculo

Canadá | 1969 | 28' | 16mm | Cor | Son

«Algo pode ser tan familiar que o vexo como se fose a primeira vez. Ou, tal vez, se un non dá visto especialmente aquilo que lle é máis familiar, daquela cólleo e moldéao unha e outra vez coa esperanza de revelalo». (Jack Chambers)

aterrador, y cuando menos repugnante, que es jugar a ser Dios. Creo que de todas las obras que han sido realizadas por tantos y tan diferentes artistas que se oponen a la guerra de Vietnam, hay una aquí que perdurará, que posee un valor duradero y quizá que quizá se mantenga lo suficiente, pues ése es el propósito del arte, que puede dejar una huella permanente en la consciencia humana. ¿Por qué? Porque muestra el acto de podar y el acto de imponer sobre las personas la idea de lo que Vietnam debería ser, los tipos de roles que queremos que Vietnam adopte.

Las artes nos sacuden poderosamente sobre todo cuando son nuevas. Son también uno de los grandes consuelos que los humanos tienen que les permite una distancia estética, de manera que uno puede ver su condición y la condición de los que le rodean y encontrarlo tolerable, esclarecedor e incluso bello.

Hay una parte de *Hart of London* que está formada de metraje encontrado al que apenas añadió nada, pero lo que sí incluyó es lo que hizo que sus hallazgos se convirtieran en algo que

SESIÓN II: LONGAMETRAXE

The Hart of London

Canadá | 1970 | 80' | 16mm | BeN-Cor | Son

«O extraordinario de *The Hart of London* é a capacidade de Jack Chambers para combinar fontes xuntando a calidade profesional estándar dos noticiarios con secuencias de filmacións caseiras, mal iluminadas e trémulas, cos seus ritmos torpes e a súa composición única. A maneira experta e intrincada en que se alternan estas imaxes é típica do traballo de Jack Chambers, da súa misión de coñecerse a si mesmo coma humano, nin máis nin menos; non un dios, e dese xeito só como un momento dentro dun ciclo. A súa aceptación deste feito forma a súa percepción dos distintos elementos do filme e permítelle moverse alén do estatus dun simple diario filmado cara ao reino da reconciliación». (Yann Beauvais, traducido ao inglés por Jo-Anne Elder-Gomes, fragmento de *The Films of Jack Chambers*, editado por Kathryn Elder, 2002, p. 193)

era completamente suyo. Muestra toda la insensatez concebible. La gente está tratando de hacer una cosa agradable, que es llevar pájaros a la gente y regalarlos en Navidad. Y regalan un pájaro a este retrasado mental que está aterrizado ante el pájaro y el pájaro está aterrizado de él y tanto el ave como la persona con retraso mental reconocen lo que está pasando pero todos los demás en la sala, incluido el fotógrafo, parecen ser ajenos a ello. Pero Jack Chambers no era ajeno y vosotros también tenéis la oportunidad de no serlo, aunque he visto a una buena parte del público que tampoco lo consigue. Piensan qué es muy bonito que estén imponiendo este regalo no deseado a la persona con retraso mental, o piensan que es muy dulce que la gente haya hecho estas grotescas, enormes y feas flores, y que son hermosas, y para protegerlas les colocan unos paraguas encima y así sucesivamente. Seamos realistas, estamos entrando en un mundo más salvaje que el de Brueghel y se ve así normalmente porque la gente está acostumbrada a leer esto como si se trataran de películas caseras: «Oh, qué bonito es, ¡echa un

RETROSPECTIVA INTEGRAL JACK CHAMBERS

[1965-1970]

vistazo a eso! Oh está nadando en el río y hace un frío helado!». Probablemente murió de neumonía la próxima semana, ya saben. Jack Chambers consiguió el metraje y os lo está mostrando, y tal locura increíble es constante.

En medio de todo aquello, lo más doloroso: esto no es una matanza del cordero, no es ningún sacrificio del cordero. Ese cordero está ahí mirando como si quisiera ser sacrificado, sonriendo desde ahí, mientras un discreto hilo de sangre sale de su cuello. Es una manera horrible, terrible de morir, desangrando a estos animales hasta la muerte con los otros claramente a sabiendas de lo que les espera. No se puede ser tan señorial como un ser humano y pensar que los animales no sienten, no puedes realmente ver el terror en las caras de estas criaturas como lo vio Jack Chambers cuando les fotografió. Pero él no nos lo restringe en la cara cuando nos lo presenta así: son las imágenes más directas de toda la película.

Estar mirando una calle comercial en su ciudad y verla hermosa no es algo fácil de hacer tampoco. Sabéis que hemos llenado el paisaje con basura, que hemos construido edificios que son horribles, que hemos destruido la ecología de nuestro alrededor con el fin de erigir estos edificios. ¿Por qué hemos hecho esto?

Mirad sus caras necias, mirad las sonrisas de estos cazadores mientras están al lado de los cuerpos de todos estos ciervos sacrificados. Mirad las sonrisas en sus caras donde lo veis todo. Están atormentados con un cierto conocimiento de lo que han hecho pero no tienen ni idea de por qué lo han hecho. Con una turbación terrible pero impresionante. Jack lo encontró y lo rescató para que lo viésemos, y pudiéramos conocer algo de la terrible condición humana de nuestro tiempo.

Tenemos que reconocer la crítica que está en juego aquí porque mis palabras suenan demasiado fuertes y pesadas, pero en la película la crítica está equilibrada como en un arte, de manera que está dicho con amor. ¿Para qué están los amigos? Eso es lo que siempre es el arte. Es un amigo, es el amigo que te dirá la verdad. Y te puede decir la verdad, pero el rey es demasiado tonto para verlo. Si te involucras, el rey nunca podrá entender la reprimenda de sus poetas y la advertencia de la gente porque el rey no es suficientemente listo, es demasiado

egocéntrico, es demasiado megalómano, pero aquellos que son sensibles y que escuchan y atienden saben lo que está pasando y creo que Jack Chambers estaba inspirado para cambiarlo.

Donde más pienso en él, en mis decisiones, es como maestro de la superposición. La superposición es dónde se toma dos imágenes y se pone una sobre la otra. En las cámaras antiguas, por lo general, esto ocurría por error: significaba que alguien no había desplazado hacia delante la película, así que tenían dos imágenes, una superpuesta sobre la otra. Y en cine a veces pasa que cuando alguien coge un rollo que creían que estaba sin exponer y lo filman con la cámara de nuevo, consiguen una doble imagen. Cuando esto sucede, suele ser un desastre, parece tan emocionante... pero es tal desastre que la gente no puede decir que es un lío, así que ha florecido en las artes, especialmente en los circuitos del cine artístico, porque todo está tan animado que nadie puede decir si hay algo sensato sucediendo a menos que estés muy involucrado en la visión, y mucha gente lo emplea como una argucia. Pero Jack Chambers nunca hizo esto. Su táctica consistía en superponer los negativos y los positivos de las primeras escenas de London que muestra y cuando hace esto se acerca a lo que en la fotografía se conoce como solarización, dónde pones una imagen negativa sobre otra positiva igual, superpones las dos y lo revelas. Se obtiene una especie de profundidad, una sensación de profundidad que es muy emocionante, como un bajorrelieve, una imagen parece diferenciarse de la otra pero las dos están intrínsecamente atadas juntas aquí, en la tierra, y se mueven en consonancia la una con la otra.

Hay un largo comienzo en esta película, que es el origen que le da título: un ciervo, un venado, un ciervo suelto en Londres, que también es un «corazón» sagrado, el cual también es a su vez, simplemente, un ciervo tal y como lo presenta en la pantalla. Suelto en London; pero no la London de Inglaterra, sino London, Ontario; y estas dos palabras resuenan, estos dos términos reverberan porque esta pérdida del corazón del espíritu de los animales sueltos en la pesadilla de la ciudad es el fulcro desde el cual toda la película surge.

Luego está el final, que es donde él está en el parque con su querida Olga, y con Diego y John de niños, y

se encuentran en un parque que se ha hecho para los ciervos donde se puede ir y tocarlos. ¿Todavía existe ese parque? ¿Todavía está ahí? Ya no se persigue a los ciervos por la calle sino que se les coloca en un parque y los niños pequeños pueden darles de comer y mientras tanto tienen unos cuernos puntiagudos y peligrosos y se tiene este final increíble que nadie puede olvidar. «Debes tener cuidado, debes tener mucho cuidado». Ese es el mensaje verbal completo de esta gran película, que es una de las mejores películas que se han hecho nunca, y si nombre cinco películas ésta tiene que ser una de ellas.

Por qué hacer arte cuando durante tu vida la gente no va a prestarle casi ninguna atención, va a costar mucho dinero si eres un cineasta e incluso te va a meter en problemas si se muestra en público. La única razón es que deseas dejar un rastro que sea lo suficientemente equilibrado para que dure cien años, doscientos años y realmente afectar el cambio humano.

Museum of London, Ontario, 9-10 de marzo, 2002.
Declaraciones transcritas e traducidas por Tunch Chankaya. / Publicado originalmente en http://www.elumiere.net/especiales/JackChambers/01web/05_chambers_brakhage_esp.php

Un cinema,
unha librería
e un laboratorio
de gráfica e vídeo

NUMAX

NUMAX, S. Coop. Galega
Concepción Arenal, 9 baixo
15702 Santiago de Compostela
TELF 981 560 250 | www.numax.org