

Venimos con sed de imágenes, desde la linterna de Huygens : Muestra de Televisión.

Por

Andrés Romero Baltodano

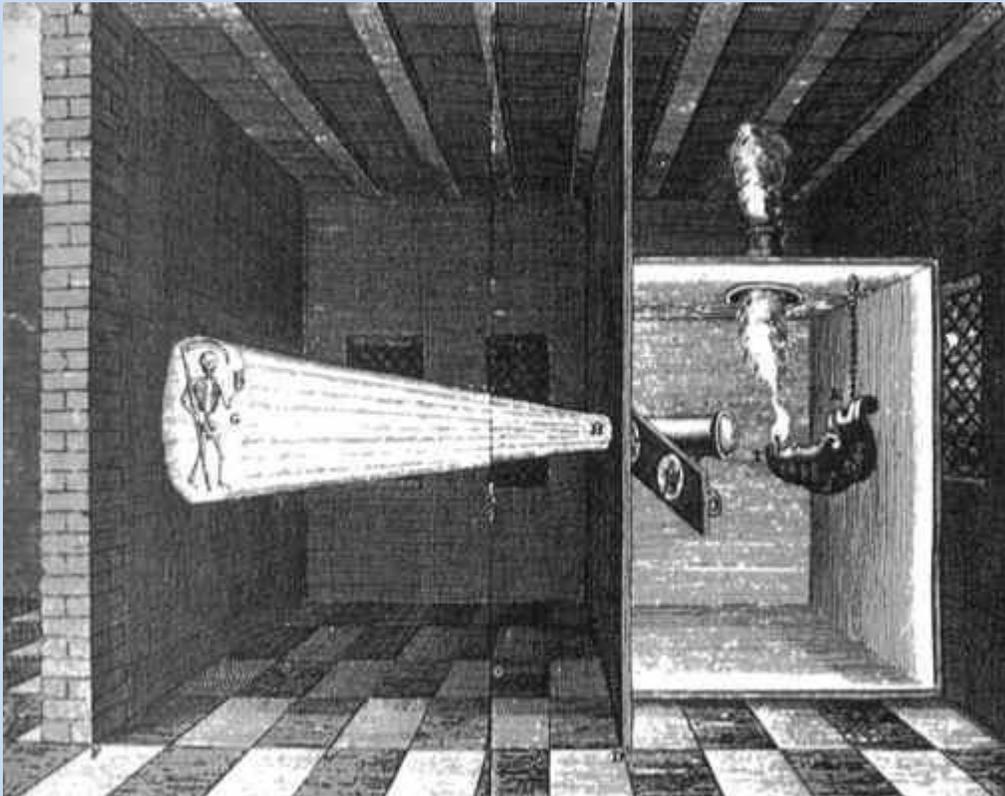
Director

Revista Alternativa Multicultural

La Moviola

De nuevo la Muestra de *Cortos que van pa largo y Pilotos que van pal Aire* ha tenido la amabilidad de invitar al Cine Club La Moviola, para realizar un viaje crítico alrededor de lo proyectado y esta vez nos encontramos aquí, para hablar de uno de los medios de comunicación más poderoso del planeta, que lamentablemente un grupo nutrido de productores desalmados, trata de instalar en la sociedad como un medio diseñado solo para encontrarse con productos vanos, vacíos y hasta grotescamente espejo de aquellos actos humanos que solo la estupidez y el mal gusto pueden generar.

Pero la Televisión no es lo que algunos quieren convertir y los que otros quieren consumir. La televisión al contrario y pensada desde los abismos de la inteligencia, ha llegado y sigue en el camino a cimas y a planteamientos desde lo creativo ,sensible y maravillosamente comunicativo que responde a aquel deseo sempiterno del hombre, de querer ver proyectadas imágenes sobre superficies como pantallas y que en lo contemporáneo ya llegan a ser portátiles y continuas.

Linterna de Huygens (Tomado de Internet)

Venimos con sed de imágenes desde la linterna de Huygens ,desde el kinetoscopio, la retroproyección móvil de Philidor, desde los panoramas y las fantasmagorías, del disco de Nipkow y entramos en la era de la aparición del aparato de televisión en 1934 (aquel telefunken de tubos catódicos) imaginen que en los treinta del siglo XX, estos aparaticos primero cuadrados y ahora rectangulares, llegan a los hogares para repetir una programación ,desde la ignominia comercial donde se instalaran como “huéspedes malditos” emitiendo (algunas veces) programas sin contenido interesante, hasta convertirse en una maravillosa ventana al pensamiento y al conocimiento con contenidos edificantes de entretenimiento, que busca en sus propios contenidos no explotar las bajas pasiones o el periodismo amarillo, sino diálogos donde sus contenidos son bálsamos para millones de seres humanos ,que tienen como único hilo de escape a sus realidades esta “cajita mágica”(llamada de manera peyorativa *pantalla chica*).

Afiche promocional de la película para televisión (1959)

Se acusa (por culpa de los “malos azules”) a la tele de reproducir telebasura y en algunos momentos tienen razón. Pero afortunadamente está la otra tele, la que de manera heroica tiene claro de su papel de masificación constructiva y por lo tanto cuida de sus contenidos e incluso plantea televisión de autor, que para un ortodoxo del cine, lo haría palidecer.

Sí es posible otra televisión, como lo previo Jean Renoir rodando en 1959 **Le Testament del Dr. Cordelier** a nueve cámaras y llamando a atención de otros cineastas con las mentes abiertas, como Jean- Luc Godard y aunque pocos lo sepan, hablamos de una paleotelevisión ,una neo televisión y unas épocas de oro de la televisión que ya ajustan dos “temporadas” así como la tele de autor desde Peter Greenaway, pasando por Kielowski y su **Decalogo**, Nam June Paik y en el caso colombiano programas de autor como la serie con Marta Traba en 1955 **El Museo Imaginario**, Las serie sobre arte dirigida por Rodrigo Castaño hasta llegados los noventa, con la programación de autor que proponíamos muchos realizadores de la programadora Audiovisuales como Diego Carrizosa o Heriberto Fiorillo o en la tristemente perdida **Franja** televisiva del Ministerio de cultura con realizadores como ,Paula Gaitán, Álvaro Perea y Juan Carlos “Pollo” Cadavid, y ya en el siglo XXI quienes pusimos en antena series como **El Libro de la Almohada** (serie de literatura en formato de Video Arte) de Andrés Romero Baltodano,

Plástica (serie de artes plásticas) de Diana Rico , **la Sub 30** de Juan Pablo Méndez y **Los Puros Criollos** de Néstor Oliveros y en términos contemporáneos ,Carlos Smith con sus **Cuentos de Viejos**.

Imagen gráfica del cabezote de Sub 30 dirigida por Juan Pablo Méndez

Esa tele es la pensamos que es posible y por ello *Pilotos que van pal aire*, es una magnífica plataforma para la nueva generación de realizadores, que vengan con propuestas sea desde el entretenimiento con sentido o desde los contenidos culturales y entonces vamos a hablar de ello: de nuestras producciones.

Fragmento del cabezote de El Taller del Artista dirigido por Diego Carrizosa

I.

Iniciamos con una pieza de venta alrededor de un proyecto que arriesgaba su sentido social, buscando en una escuela de circo y que fue titulado **La Carpa de Pandora dirigida por Steven Suarez** .Esta escuela es muy particular ya que su función es formar elencos para circos del continente, con población que eufemísticamente llaman en “riesgo”. El proyecto televisivo, buscaba mostrar tanto el territorio de los números circenses, para apropiarlo alrededor de un posible *reality show*, donde los alumnos de esta escuela podían competir con sus habilidades, al mismo tiempo, que su propuesta plástica engrandecía el arte de los malabares y los esfuerzos para desde una producción alejada de los grandes presupuestos, pudiera ser una herramienta de venta con efectividad y propuesta.

II.

Generación y & z

Ahora hablemos de que lo biológicamente joven siempre ha sido un nicho explotable en la tele. Las franjas que tienen que ver con estos espectadores niños y jóvenes, en la generalidad han caído en una simple explotación comercial de sus audiencias, incluso generando una relación errónea entre animación y público chico o joven. La etapa de la vida que corresponde a la post adolescencia ,en sí misma, es un tema que es atractivo para la televisión ya que los humanos en estos tiempos son una maravillosa mezcla de vitalidad, exploración y acopio de herramientas para seguir su camino hacia la adultez. Por

ello, la realizadora **Olivia Valentina Prieto en Generación Y y Z** se preguntó que pasaba con personas de su generación estacionadas en nichos sociales diferentes, cómo perciben sus entornos ,sus recorridos, sus relaciones y nace allí el proyecto **Generación Y y Z** donde la crónica humana y la búsqueda de los personajes que fueran testimonio de sí mismos y de sus estados humanos, los llevo a sincerarse ante la cámara logrando un retrato interesante, que en el futuro, podría explorar más sobre sus contextos para lograr un programa de mayor riqueza visual y sonora (parte poco explorada por la realizadora).

III.

Seguidamente nos internamos en las preocupaciones de nuestros jóvenes realizadores de televisión, por la multitud de temas y fenómenos humanos y sociales que es muy grande y entonces la literatura aparece brillando como eje de una búsqueda, desde el presente, al fantasma del pasado. Los movimientos literarios en Colombia, han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra literatura y así como los “nuevos” o el movimiento de *Piedra y Cielo* fueron fundamentales, por las montañas de Medellín asoma un muchacho de pelo largo llamado Gonzalo Arango y con su pandilla de exploradores de la palabra, crea el fundamental Nadaísmo y de eso se va a ocupar **Laura Risso** en su propuesta **Vigentes**.

En *Vigentes*, la sombra del pasado vuelve, el testimonio de uno de aquellos fundadores ayuda a darle más soporte al relato, la intención de viajar al pasado y justamente hallar su

vigencia, permite entonces que el recorrido televisivo accione los mecanismos de la animación y la puesta en escena, para entender dónde están los nadaístas el siglo XXI y si Arango vive o muere en las solapas de los libros. El proyecto falla en su relato general y las animaciones no logran de todo cohesionar la fuerza de las palabras en televisión, pero lo válido es que en estos tiempos de tecnologías y rechazo a los libros, se vuelva a la literatura y sus infinitas posibilidades televisivas.

IV.

Y continuamos con otra pieza de venta que permitirá, tal vez, que este proyecto alcance su desarrollo y posterior emisión y es cuando otra preocupación alrededor del arte escénico aparece de la mano de **Heidi Carrasco con Sueños en Escena** revalorando y respetando lo escénico como medio de expresión y que tan necesario es ponerlo en pantallas cuando desde la industria nos presentan *realities* sobre el tema, que degradan las artes escénicas y reducen de manera ínfima la profesión de actor.

Sueños en Escena, aborda la actuación desde la libertad de la expresión del cuerpo, desde enaltecer a quienes se paran en las tablas y usan los escenarios como tribunas de palabras escritas por dramaturgos y amplían el universo desde la dirección de escena.

Esta propuesta tendría que trabajar más sobre, el desarrollo escénico del programa y sobre una ampliación investigativa que permita incluso llegar a dramaturgias

emparentadas más con la exploración como la de Marco Antonio de la Parra o Guillermo Calderón. *Sueños en Escena* debe enfocar en el futuro su atención en generar en quienes vayan a ser los protagonistas de las acciones, mayor profesionalismo y conocimiento de lo que es el universo gigante de las artes escénicas, para que no quede flotando en los espectadores, que actuar es imitar, sino que actuar es entrar en la piel de Hamlet desde otro camino o en la piel de Nora jugando a ser Borges o una heroína titilante de Fontanarrosa.

V.

Y llegamos a las carreteras y el mundo de la motocicleta en **Passing Lane de María Camila Soler** que amparado en el biopic, tiene la particularidad de ser un trabajo también desde lo filial porque es la hija quien retrata al padre, no desde los extremos de la psicología freudiana, sino desde la cotidianidad y se va armando como una declaración de amor y una admiración por las labores del padre, ya no como eje familiar o raíz genética, sino como un ser humano que realiza actividades de día de noche o en comunión con el campo o la ciudad.

El universo del motociclismo que ya vimos de manera salvaje en *Easy Rider* (1969) de Dennis Hopper en esta oportunidad, se ve suavizado por un temperamento tranquilo, que tal vez se metaforiza en la laguna que visita el padre. Hay mucha distancia del ser humano y poca del padre.

Passing Lane es un reportaje cotidiano donde hay una buena utilización de los ambientes y los lugares visitados y un ritmo que va sobre el relato que lo hace genuino y amoroso.

VI.

Continuamos con un proyecto que esperamos sea , desde su piloto , semilla de un tipo de concurso, que no se estaciona en pruebas sin sentido o de poco valor creativo o cognitivo, sino que a partir del tesón y el trabajo investigativo de su creadora y desarrolladora Paula Gómez, se fue construyendo en una propuesta donde el dispositivo de la memoria tomaba protagonismo y desde su planteamiento, abordo estas extensas temáticas, para llevarla a una interesante propuesta de piloto titulada **Expedientes Mentales**. La idea fue creciendo y su puesta en escena lamentablemente no llego a los mismos territorios de la idea, porque su planteamiento escénico, aunque se trabajó con esfuerzo por parte del equipo ,en su resultante quedo en lo simple y los concursantes seleccionados para el piloto, no fueron de mucha ayuda para darle brillo a una idea que trabajada hacia el futuro tienen muchas posibilidades.

VII.

Este país ha vivido en la guerra, por la guerra, sobre la guerra y ante la guerra .Las balas han zumbado, los muertos han sido convertidos en fantasmas o desaparecidos (condición triste y desgarradora de cualquier guerra). Ha habido víctimas y victimarios .El cine y la televisión ha estado buscando desde la literatura, desde el ensayo, el teatro (inolvidable *Guadalupe Años sin Cuenta*) pasando por ficción y documental. Y no solo la guerra como acto bélico sino como acto reflejo, que causa otras tragedias .Ya Martha Rodríguez y Jorge Silva lo hicieron en **Nuestra Voz de Tierra Memoria y Futuro (1980)**. La guerra como músculo de desgracias y desatinos. **Sin Máscaras** quiere llegar a la puerta del conflicto, tomar a sus víctimas y preguntarles sus razones de ser tristemente elegidos como repositorio de desamores y crueldades. **Sin Mascaras de Danna Neira y Daniela Sánchez** se asoma al conflicto con la mirada de las realizadoras, intentando develar causas y consecuencias, buscan datos, oímos a personas que hablan desde sus recuerdos de guerra y sus oscuridades.

Violencia grabada y filmada tenemos y mucha y en este caso se hubiera podido potenciar más el relato, desde voces más vehementes o con historias que nos llevaran a entender más el conflicto.

Sin Mascaras es una mirada que busca sanar, que se aproxima al problema y que más adelante tal vez madure como relato y ponga el dedo en la llaga para que duela más y esto permita decirnos que matando, nunca se entenderá la gente.

VIII.

El teatro como forma de entender el mundo tiene un punto muy alto cuando hablamos de Shakespeare, de Heiner Müller, de Yasmina Reza o Santiago García. Dramaturgos que son la raíz de las artes escénicas y que unidos a los directores de escena, son los posibilitadores de que un arte maravilloso, como el teatro, tenga cabida en la sociedad como un termómetro con mercurio letal, que sube cuando un dramaturgo da en el clavo.

En Colombia a partir de los movimientos del teatro de la Universidad Nacional en los cincuenta, la aparición de grupos como La Candelaria, el TPB, TEC, el Teatro Libre o el grupo Matacandelas, han ido explorando un movimiento nacionalista, que ha elaborado una dramaturgia propia, que ha ido a muchos festivales en el mundo como vocero de nuestras desdichas y nuestras alegrías.

Historias de Tablas de Heidi Carrasco intenta abordar el tema del teatro desde lo educativo, desde la importancia de que los niños lo vean y algunos lo practiquen. Las voces que hablan en el programa van generando un mapa introductorio a la necesidad de un país por un teatro comprometido con sus fenómenos y sus colores. Sus puestas en escena no son muy acertadas y a veces algunos testimonios, pecan por ingenuos alrededor del tema, pero lo valiente es que estos temas vitales para una sociedad, sean tocados por la televisión.

IX.

Indie Battle se acerca a un mundo que ya en la tele se venía trabajando desde programas como *Baila de Rumba* o *Mucha Música* que cuando estaba en la parrilla de City Tv, trataba de plantear una curaduría musical de la mano de un experto como *Pepe Plata*.

La relación entre la música y la televisión es muy larga y desde nuestros comienzos Garzón y Collazos, los *baladeros* de los setenta como Vicky (que cogía el micrófono de manera particular) Fausto y la inimitable Claudia de Colombia, pasaron por las cámaras de Don Jorge.

La música ha tenido cabida en la tele al punto que en 1981, Warren-Amex Satellite, creó aquel maravilloso coloso de creatividad llamado MTV, del que a estas horas no queda ni el pabilo de una vela tan luminosa como Björk.

Indie Battle de Tatiana Coy se acoge al llamado *Indie Rock*, que aparece originalmente en los mismos ochenta donde triunfaba Donna Summer y se va desarrollando con bandas como *Cocteau Twins*, *Animal Collective*, *My Bloody Valentine* y es el pretexto para buscar en los músicos criollos, a partir del género y sus innumerables variables, un programa que vuelva sobre aquella idea bélica traspasada a los “retos” de los concursos, donde se busca un vencedor entre bandas que como única estrategia de batalla (sin que hubieran leído el magnífico texto *El Arte de la Guerra* de Sun Tzu) es su cohesión y propuesta musical. La idea no es nueva y su desarrollo, está planteado más como hacia el ejercicio técnico ya que la propuesta carece de más elementos de desarrollo dramático y visual. Los grupos participantes lamentablemente no alcanzarían a llegar a una batalla, porque están en el territorio de aquellos novatos, que necesitan mucho entrenamiento para llegar a lo que hace que la factura musical resplandezca. El esfuerzo realizado por los realizadores lo sitúa como un buen ejercicio técnico y con potencialidades para desarrollo posterior.

The End.

La televisión. Este maravilloso campo de creación de un dulce Frankenstein o de carreras de caballo emitidas al amanecer. Televisión contemporánea que ha hecho Lars Von Trier Shonda Rhimes ,Peter Weir , Steven Soderbergh, Rose Troche . La tele es un abanico de posibilidades temáticas y de audiencias infinitas...la tele de hoy se ve en los buses, en las peluquerías y las camionetas grandes que la instalan en pantallas en el descansa cabezas de las sillas delanteras. Hay mucho camino por abrir, ojos que tocar y conciencias que llamar a despertar...tenemos tantos canales como Venecia.

Fotografía Ana María Porras. Serie Buenos Aires. 2011