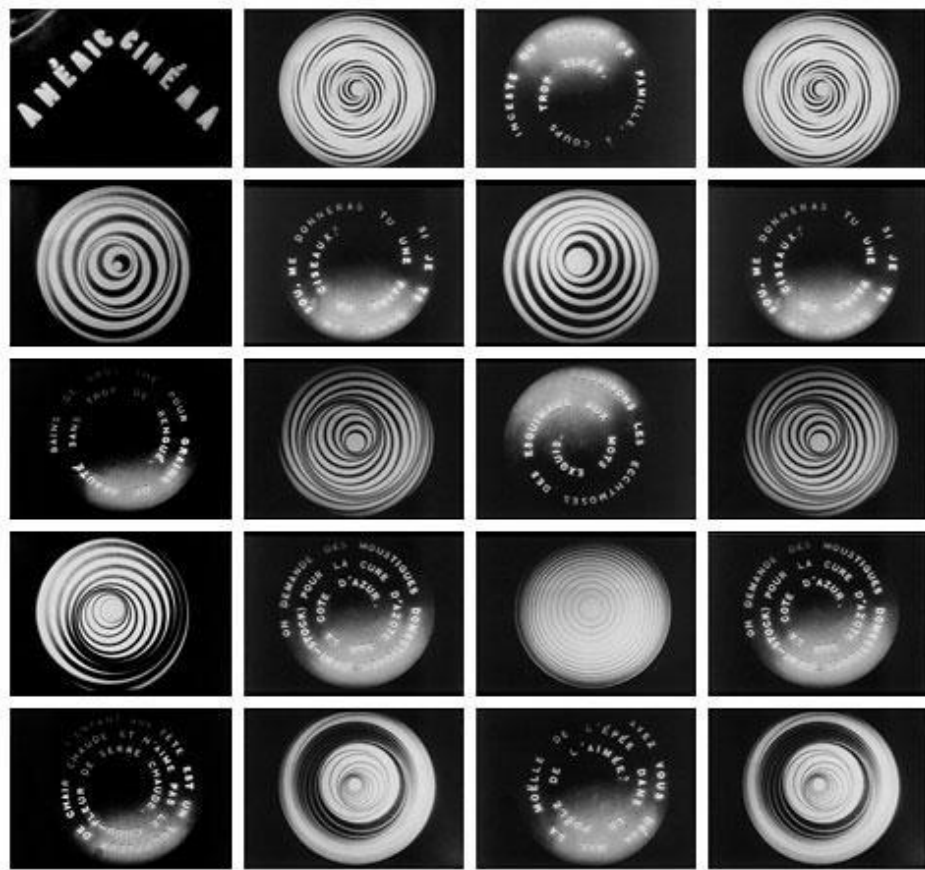

Anémic Cinéma

Tecnologías de la Imagen II

Alba Veros García, Olivia Fronés Pérez y Marta García Gandía
2ºRA

ANÁLISIS DE LA OBRA AUDIOVISUAL

INTRODUCCIÓN:

- Descripción

Este corto experimental de una duración aproximada de 6 minutos, fue realizado en 1926, en cuanto a este, en primer lugar encontramos como elementos que componen la obra espirales en rotación que van variando y se combinan con la rotación en círculos de frases en francés las cuales se tratan de versos provenientes de Adon Lacroix, donde encontramos paranomasias y aliteraciones. En concreto son 19 discos los que conforman la obra, 9 discos giratorios los cuales contienen espirales y 10 discos con frases y juegos de palabras verbales escritas.

Para relacionarlos entre ellos, cabe a penas destacar que tanto las palabras provenientes del francés como las espirales, rotan.

Esta obra lleva la firma de “Rose Sélavy”, que era el alter ego femenino de Duchamp, su huella digital. Podemos encontrar fotografías de Duchamp como “Rose Sélavy”, las cuales fueron tomadas Man Ray.

Los discos se alternan y a su vez giran en diferentes direcciones, además de a diferentes velocidades. Los discos con espirales parecen ir de dentro hacia fuera, dando una sensación de tridimensionalidad, mientras los que contienen las frases o los juegos de palabras deben leerse, dando sensación de plano y van de derecha a izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj. Ambos hacen alusiones sexuales, las espirales a través de la pulsación visual que estas mismas generan y las de los textos mediante el uso de juego de palabras, pero no solo esto, sino que además el título de esta obra puede ser leído casi igual hacia adelante como hacia atrás, “Anémic” al revés se escribe casi igual que Cinema.

Rose

Sélavy. Retrato tomado por Man Ray. 1921

- Idea general de la obra

La confusión de las palabras y descomposición de las imágenes, sin una pizca de narratividad, dejando de lado lo tradicional en cuanto al arte. Ese trasfondo sexual tanto en las espirales como en los versos y frases que encontramos en los paneles, pero lo más esencial es que es un cortometraje experimental.

DESARROLLO:

ANÁLISIS

- Temática

No tiene una temática en sí, sino que tan solo son paneles rotando, espirales, dando ilusión de hipnosis, anticipando el surrealismo, además los discos que contienen los textos en francés pueden considerarse de temática amorosa y paródica, pero sin ser totalmente claro, dejándonos un universo abstracto con movimiento e ilusiones, que posteriormente, tres década después podremos observar en el cine.

Podemos decir que el movimiento forma parte importante de esta obra cinematográfica, como también forma parte de la obra del autor, encontrando obras tales como “Desnudo bajando una escalera nº2” y “Hombre joven triste en un tren” donde el autor estudia el movimiento, la velocidad, etc.

A pesar de no tener una temática muy clara, muchos análisis de esta obra, intuyen y vinculan una connotación y un trasfondo sexual en la obra, tanto en las espirales como en las frases y versos en francés, las espirales mediante esa pulsación visual generada y las frase a partir de ese juego de palabras que crean.

- Estructura y elementos que intervienen

Espirales que rotan en paneles que se intercalan con paneles giratorios en sentido contrario y que llevan escritos palabras en francés, encontrando versos de Adon Lacroix, poeta y mujer de Man Ray, quien participó en este corto experimental. Frases en francés que no tienen sentido en sí y que podemos entenderlas como paranomasias y aliteraciones.

Se trata más concretamente de 19 discos giratorios, creando unos un grandioso juego de palabras, mientras que los otros, los que contienen las espirales pintadas, crean una sensación de profundidad mientras van girando. Encontramos imágenes que se alternan, empezando con una espiral girando, seguida de versos franceses rotando, encontrándolos sobre fondo negro, siendo iluminados tan solo los círculos giratorios que contienen lo anteriormente nombrado, creado una ilusión óptica. Una alternanza de discos con espirales (9) con los que contienen frases en francés (10).

Enfrenta y mezcla lo tridimensional con lo bidimensional, es decir, mezcla las espirales giratorias con el texto. Se generan a partir de los paneles giratorios, ilusiones ópticas, ocasionadas mediante el “Rotoreliefs”

- Recursos visuales empleados

Este corto cinematográfico está realizado por 22 FPS (fotogramas) por segundo.

La cámara no rota, en ningún momento se desplaza, sino que mantiene su encuadre fijo, reproduciendo todo el video frontalmente, encontrando la cámara en posición normal.

Uso del blanco y negro durante toda la obra cinematográfica de acuerdo al momento de la época, aunque apesar de que ya se habían realizado películas a color, ya que estas podemos encontrarlas desde inicios del S.XX, a pesar de eso, seguían viéndose en ciertos casos en blanco y negro. En cuanto a la música, cabe destacar que es un cortometraje mudo, sin ningún tipo de sonido durante la duración (6 minutos) de este.

En cuanto a la iluminación podemos observar como ilumina mayormente lo que quiere destacar, dejando el fondo en penumbra, dirigiendo así el ojo hacia las espirales giratorias y las frases escritas en francés, la iluminación que enfoca tan solo los círculos giratorios.

- Música

A lo referido a la música poco o nada podemos decir ya que se trata de un cortometraje del cine mudo, es decir, no contiene música que acompañe las secuencias. Esto crea en el espectador una mayor atención en el juego que crean las espirales y ayuda a sumergirse en la hipnosis que crean.

- Contexto: situación social, económica, cultural, personal, etc.

En cuanto al artista, Marcel Duchamp fue un artista y ajedrecista francés del Siglo XX, que influyó en la evolución del dadaísmo, creaba obras sin la necesidad de tener formación. En 1914 creó los Ready Mades, elementos cotidianos sacados de su zona de confort para convertirlos o transformarlos en arte. Precursor del arte conceptual, el Pop, el situacionismo, etc.

Artista con un estilo único y que durante su vida tocó varios estilos y movimientos como el Impresionismo o las vanguardias tales como el cubismo o el fauvismo, pero donde encontró su libertad y la forma de expresarse fue con el dadaísmo, movimiento con el que se le conoce y se le vincula artísticamente a nivel popular. El dadaísmo, arte de protesta, con la necesidad de provocar, de usar la ironía, de lo absurdo, rompiendo con la tradición en cuanto a arte. Un periodo breve en cuanto a la duración del movimiento DADA, desde 1916 hasta 1925, estos apuestan por el azar y buscan originar el desconcierto en el espectador. El dadaísmo se originó en 1916 en

Zurich, catalogándose como un movimiento de vanguardia. En el cine dadaísta vamos a encontrar el azar, dejando así apartado lo narrativo. Lo que más les interesa es reproducir y realizar imágenes de una manera experimental y estética, observándolo en esta obra, ilusiones ópticas.

Autores que hicieron posible el cine y entre los que se encuentra Marcel Duchamp, muy conocido en la Historia del Arte y considerado el padre del Dadaísmo, aunque también destacan otros artistas tales como Man Ray, Fernand Léger y Hans Richter.

Sirvió posteriormente de inspiración para otros cineastas, destacando así la década de los 50' y 60' por el uso de formas geométricas, de las imágenes en movimiento y el tratamiento del negativo, etc..

En cuanto a contexto histórico encontramos que durante el siglo XX, Francia vive dos guerras mundiales (Primera Guerra Mundial 1914- Segunda Guerra Mundial 1939), en las cuales se verá amenazada por Alemania ya que esta intenta ejecutar en su contra. Finalmente, en el año

1945 se da fin a la guerra y Francia se convierte en miembro con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; también ocupa junto con tres potencias más, Alemania. Nace a partir de artistas desertores, exiliados políticos y expatriados, en Suiza.

Su intención era liberal el arte de lo tradicional y racional. Estas películas de vanguardias no eran películas mostradas en cines comerciales, eran concretamente para un público concreto y entendido, estos eran mayormente aquellos que estaban familiarizados con los artistas y las vanguardias correspondientes al surrealismo y el dadá.

- Citas: del artista, análisis de otros autores, etc.

En cuanto a los artistas que han analizado esta obra o han expresado su interés por esta, debemos destacar a personajes célebres tales como François Albera o P. Adams Sitney.

François Albera una vez dijo que “Catalogar este tipo de películas como “filmes de pintores, es engañoso; equivale a privarlos de su impacto en el cine y privar a este último de la capacidad de cuestionamiento con la que se comprometen.”

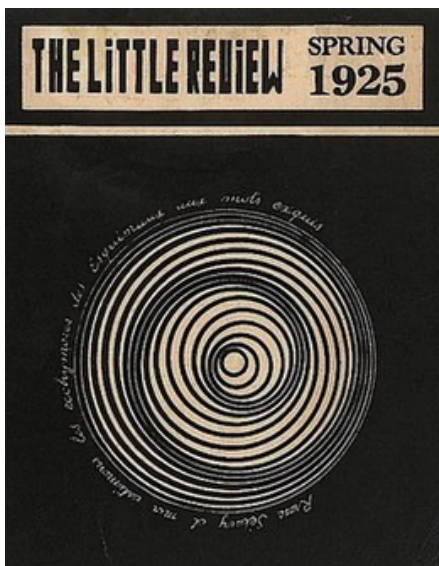
P. Ams Sitney habló sobre esta obra cinematográfica y dijo de ella: “Cuando se leen en voz alta. La duplicación de los juegos de palabras es paralela a la duplicación de los 'rotorelieves’”.

En cuanto a la biografía de Duchamp, etc. podemos encontrar escritores que han dejado escrito textualmente en libros su vida y obra, no concretamente esta obra “Anémic Cinéma”, estos autores son Calvin Tomkins y Jerrold Seigel, el primero con el libro “Duchamp a biography” y el segundo “The Private Worlds of Marcel Duchamp: Desire, Liberation and the Self in Modern Culture”.

CONCLUSIONES:

- Resumen de los puntos más importantes.

En cuanto a la información destacable del documento, encontramos que el video tiene como duración 6-7 minutos y que está realizado mediante 22 fotogramas por segundo, con 19 discos, 9 de ellos con espirales y 10 con frases. Además de todo esto cabe decir ante todo, que es un cortometraje experimental que genera efectos ópticos, tridimensionalidad y profundidad, perceptible en las espirales que se desplazan. Una obra vinculada con

el Dadaísmo, movimiento vanguardista que tiene la necesidad de romper con la norma establecida hasta el momento en el arte. Movimiento que apareció en Zurich y que duró un periodo muy breve y que se conoce por el uso de la ironía y la provocación, en cuanto al mundo cinematográfico, buscan un cine experimental, dejando apartada la narración, sin personajes, etc. Otros artistas de este movimiento vanguardista son Fernand Léger y May Ray, este último fue participe en esta obra cinematográfica. Una obra en blanco y negro donde la luz oscurece el fondo y solo deja iluminado los 19 discos, donde a pesar de no tener una temática concreta y poder ser interpretado de diversidad de formas, es perceptible esa connotación sexual. También se observa el añadido del uso de “Rotoreliefs” en esta obra, aunque podemos encontrarlo en otras obras suyas.

- Qué te aporta de nuevo y qué consideras interesante.

En cuanto a la obra, probablemente lo que podemos encontrar como interesante o que nos aporte como aprendizaje nuevo, es el conocer el movimiento DADÁ dentro del escenario cinematográfico, y también debemos destacar la técnica de “Rotoreliefs”, la cual Duchamp aplicó en este cortometraje y uso en otras obras suyas como “Lanterne Chinoise” en 1935.

Destacar también el uso de su alter ego “Rose Sélavy” como firma de esta obra. Desconociendo con anterioridad esta información en cuanto a la vida del autor, Duchamp.

- Relación con elementos exteriores: otras obras del artista; acontecimientos sociales, históricos, etc.

Como anteriormente ha sido nombrado, esta obra se relaciona con otras que corresponden al autor, “Lanterne Chinoise”, realizada en 1935, gracias a esto, conocemos su gusto por el movimiento, “Desnudo bajando una escalera nº2” es un claro ejemplo de movimiento aplicado al arte pictórico, esta obra concretamente pertenece a una de las primeras vanguardias, el futurismo. Podemos observar que también tomó influencias de otros artistas, en concreto en esta obra, vemos una influencia clara de Raymond Roussel.

En cuanto a la obra y su relación con ciertos acontecimientos históricos, cabe destacar que esta obra se expuso en una sala de proyección privada en París, en Agosto de 1926.

- Conclusiones.

Finalmente, en cuanto a una breve resolución de todo, encontramos el entendimiento y el acercamiento hacia el artista que anteriormente no teníamos. La profundidad de análisis en cuanto al cortometraje, analizando desde lo más visual y estético hasta lo más íntimo y psicológico. Comprendiendo las obras cinematográficas dadaístas, el movimiento en sí y sobre todo conociendo y adquiriendo nuevos conocimientos; un ejemplo claro es el desconocimiento que teníamos antes de realizar el análisis en cuanto al “Rotoreliefs” y que gracias a la búsqueda para completar el documento, conocemos de forma correcta esta palabra. Analizar la realización de esta obra, como la cámara, el sonido, la luz, hasta el trasfondo del cortometraje.

BIBLIOGRAFÍA:

Experimental Cinema. 2019. «Marcel Duchamp-anemic cinema» [video on line] [consulta: Abril 19, 2021]
<<https://expcinema.org/site/es/videos/marcel-duchamp-anemic-cinema-1926>>

«LA OBRA» [texto on line] [Consulta: Abril 19, 2021]
<<https://www.esbaluard.org/wp-content/uploads/2017/07/Ficha-mediación-Duchamp.pdf>>

Mouzo, Vanina. «Las artes visuales en el cine de vanguardia. El caso de Anémic Cinéma» [texto on line]
[Consulta: Abril 16 2021]
<https://www.academia.edu/26794510/Las_artes_visuales_en_el_cine_de_vanguardia_El_caso_de_Anémic_Cinéma>

Girol, Paolo. 2010. «Analysis And Resynthesis Of Anemic Cinema» [texto on line] [Consulta: Abril 14, 2021]

<<https://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.2010.102/--analysis-and-resynthesis-of-anemic-cinema?rgn=main:view=fulltext>>

Calvo Santos, Miguel. 2016. «Marcel Duchamp» [texto on line] [Consulta: Abril 15, 2021]
<<https://historia-arte.com/artistas/marcel-duchamp>>

Bronston, Samuel. MOMA. 2013. «Marcel Duchamp» [texto on line] [Consulta: Abril 15, 2021]
<<https://www.moma.org/collection/works/304633>>

Enciclopedia de historia. 2020. «Dadaísmo» [texto on line] [Consulta: Abril 16, 2021]
<<https://enciclopediadehistoria.com/dadaismo/>>

Wikipedia. 2021. «Anemic Cinema» [texto on line] [Consulta: Abril 15, 2021]
<https://en.wikipedia.org/wiki/Anemic_Cinema>

FOTOGRAFÍAS

Hünter Art Magazine. 2021. «Marcel Duchamp por Man Ray» [Fotografía on line] [Consulta: Abril 19, 2021]
<<http://hunterartmagazine.com/leyendas-del-urinario-marcel-duchamp-o-elsa-plotz>>

La Luna de Méliès. 2015. «Anemic Cinema» [Fotografía on line] [Consulta: Abril 19, 2021]
<<https://lalunademelies.wordpress.com/2015/02/28/anemic-cinema-1926/>>

Frame Cinema. 2018. «Anémic Cinéma» [Fotografía on line] [Consulta: Abril 19, 2021]
<<://framecinema.blogspot.com/2018/09/un-ejercicio-de-deconstruccion-1926.html>>

Ferrer Lerín, Francisco. 2013. «Duchamp caracterizado como Rose Selavy» [Fotografía on line] [Consulta: Abril 19, 2021] <<http://ferrerlerin.blogspot.com/2013/11/marcel-duchamp-como-rose-selavy.html>>

Wikipedia. 2021. «Anemic Cinema cover of Little Review» [Fotografía on line] [Consulta: Abril 19, 2021]
<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Anemic_Cinema_cover_of_Little_Review_1925.jpg>2

The Museum of Modern Art, New York. 1938. «Black and White, Silent» [Fotografía on line] [Consulta: Abril 19, 2021]< <https://www.moma.org/collection/works/398274>>