LACABEZA

Revista trimestral gratuita
edición Junio - Agosto número 1
Revista de divulgación
e intercambio cultural
en lengua española
Madrid 2009

El día en que Robert Fripp se levantó de su silla

Por Wolfeimer vive
Ilustración Ernesto Ramirez

Vuelvo de un festival de animación en la República Checa, donde he tenido la oportunidad de ver un montón de cortometrajes a cuál mejor, y no solo por habilidad técnica ni por narrativas complacientes y fáciles de ver, sino por la frescura de las propuestas. Vale, al final casi todas son metáforas de algún tipo de trastorno psicológico o alguna fobia social, pero ¿no va de eso toda esta mierda? Pienso en la entrega minuciosa que hay detrás de cada trabajo; de cada segundo filmado, en ocasiones, años de esfuerzos guiados solo por la convicción y por la necesidad de contar... lo que se quiere contar. Veo el resultado y me digo: «¡Hostias!, lo han hecho. Olé sus huevos y sus ovarios».

No hay ningún foco que apunte, señale e identifique a ninguno de esos artistas. Cuando era más joven esto era algo que me frustraba al compararme con los músicos, ya que coges un instrumento, interpretas algo con él y puedes obtener una respuesta de empatía inmediata de quien te escucha. Siempre he pensado que el exceso de ego de los músicos tenía que ver con ese reconocimiento inmediato, algo aún más acusado, pero más real que el aplauso contínuo que en el teatro se dedican unos a otros aunque no haya público alguno. Todos necesitamos ese calor no paternal que nos diga que sí, que somos de puta madre. Quien no tiene ese calmante regocijo casi a diario se acostumbra a no echarlo de menos. Pero ¿y los músicos?

Uno de mis pasatiempos preferidos es rescatar cadáveres musicales en youtube. Esos que tuvieron su momento de gloria y luego desaparecen arrastrados por las modas. Si combinas esa búsqueda con el dios definitivo (wikipedia) puedes seguir el rastro de entretenidas historias de auge y caída: Haircut 100 y su «Love Plus One», o John Wetton saliendo del llamado *rock progresivo* para hacerse *muchimillonario* con Asia y disiparse en el alcoholismo... Joder, John Wetton. Todavía me dan escalofríos cuando le escucho cantar en «Starless» en «Fallen Angel», aquellos temas del álbum *Red* de King Crimson... King Crimson. Y es que *youtube* también te puede ayudar a escarbar lo más granado, aquello con lo que siempre has tenido una relación íntima pero que nunca estuvo tan al alcance de la mano como ahora.

He buceado en busca de directos para la tele de Led Zeppelin, en los que comprurebas que los presentes no están siendo conscientes del momento histórico del que son partícipes, he disfrutado de unos colegui1las que se marcan un cover del «Sketch for Summer» de la Durutti Column de Vini Reilly que suena mejor que el original, y me he quedado acojonado viendo lo que hace Adrian Bellew con su guitarra en un «Elephant Talk» para otro programa de la tele... Los King Crimson de los ochenta. Sí, lo admito: por un lado o por otro, vuelvo siempre a King Crimson. Vuelvo siempre a Robert Fripp.

He de confesar que yo llegué al *maelstrom* del Rey Carmesi a través del *mainstream*, exactamente con el disco *I Advance Masked* que mi policía favorito, Andy Summers, editó con otro tío en 1982, un tal Robert Fripp. Escuché una y otra vez aquella casette quedando al principio un tanto abrumado por las cadencias repetitivas, esperando cambios de tercio en las melodías, pero finalmente fui abducido por completo por la hipnótica combinación de aquellos dos tipos. Todavía considero entre los temas más preciados que he escuchado nunca cortes como «Girl On A Swing» o «Painting and Dance». Recuerdo que años después le ofrecí esa casette a un buen amigo del instituto ya entonces guitarrista. Me dijo: «Joder, qué curioso. De toda la gente que conozco solo dos personas me habéis hablado de este disco: Manolo y tú». Manolo era el profesor de filosofía. Coño, dicho así, esto empieza a sonar esnob y sectario.

Hasta entonces todo mi conocimiento sobre quién era ese tal Robert Fripp se ceñía a una foto de la carátula del disco en la aparecía junto a Andy Summers. Un tipo serio, se diría. De Robert, claro, de Andy no. Esto último pude comprobarlo años después cuando acudí a verle junto a ese mismo amigo guitarrista del instituto en el Festival de Jazz de Vitoria: hizo pruebas sobre el escenario, se puso a interpretar un reggae, y cambiaba cada cinco minutos de guitarra sin que uno tuviera la impresión de que la hubiese exprimido. Vamos, lo suyo. Pero que nadie deje de leer su autobiografía, esa en la que cuenta cómo él, un guitarrista trotamundos al que la suerte llama a su puerta casi a última hora, logró con su improvisación para «Every Breath You Take» alcanzar el sueño de cualquier músico: crear una combinación de notas para la inmortalidad.

Más pegado al suelo, cuando me hice con mi primer reproductor de CD, tarde poco en completar la colección de discos de King Crimson. Aún hoy no deja de sorprenderme la distancia que hay entre los pasajes líricos, en todas sus etapas, incluido el «Walking On Air» del disco *Thrak*, con sus fogonazos instrumentales, también en todas las etapas. Lei que Fripp afirmaba que la energía de la banda era fruto de la tensión creativa. Un vecino que me desalió con el volumen de su equipo de música puedo comprobar que Fripp no bromeaba cuando coloque el *Thrakattak* contra su pared. Y es que en el recorrido de cuarenta años de King Crimson está toda la música que puedas imaginar, de lo más delicado a lo más disociado.

Así, fui descubriendo que Fripp era uno de los héroes que estaba detrás del Bowie berlinés, que con sus llamados *Frippertronics* fue uno de los adelantados en procesar electrónicamente la música de sus instrumentos, que en su disco *Exposure* se atreve a introducir en uno de los temas una discusión grabada en su vecindario, que no ha dejado de realizar colaboraciones con Peter Gabriel, Brian Eno o David Sylvian, que siempre ha estado a la cabeza de la música de vanguardia. Con focos o sin ellos. Recuerdo el relato de un músico local que había estado en Nueva York a principios de los noventa, tiempo que de turismo, en el que tachaba de esnob y sectaria a la gente que acudía a unos conciertos que Fripp daba entonces junto a un grupo de guitarristas. Yo había escuchado una grabación de esos conciertos. Era *The League of Crafty Guitarists*.

Estos conciertos formaban parte de una serie de cursos que, bajo el nombre de *Guitar Craft*, Robert Fripp se encargó de dirigir, entendiéndolos como un desarrollo en la relación con la guitarra, con la música y con uno mismo.

¿Existe hoy en día el *cine latinoamericano*? De ser así, habría elementos unificadores, miradas compinchadas sobre la diversa realidad de su extenso territorio. En ese caso, aparte de juzgar a una película como buena o mala, habría que pensar si es una buena o mala película *latinoamericana*, asumiendo entonces que habría un ideal de tal película. ¿Cuál podría ser ese ideal?

En 1968, en el festival de cine de Viña del Mar, un grupo de cineastas combativos, herederos de la ideología de la revolución cuba na en sus respectivos países, se reunió por primera vez para compartir sus visiones y preocupaciones sobre la vida en el continente y sentar así la semilla de lo que sería el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano. Era una generación de cineastas muy comprometidos políticamente que se propusieron reafirmar la identidad de un pueblo oprimido y explotado durante siglos, despojado de su voz y, por tanto, de su dignidad. Se trata de cineastas como Glauber Rocha, Alfredo Guevara, Julio García Espinosa, Miguel Littin, Jorge Sanjinés, Paul Leduc, Fernando Solanas, Tomás Gutierrez Alea, Fernando Birri, entre otros. Todavía considero entre los temas más preciados que he escuchado nunca cortes como «Girl On A Swing» o «Painting and Dance». Recuerdo que años después le ofrecí esa casette a un buen amigo del instituto ya entonces guitarrista. Me dijo: «Joder, qué curioso. De toda la gente que conozco solo dos personas me habéis hablado de este disco: Manolo y tú». Manolo era el profesor de filosofía. Coño, dicho así, esto empieza a sonar esnob y sectario.

Según Boris Groys, es el elemento inédito que se añade a un discurso existente lo que hace que una obra adquiera relevancia y se le ponga en un pedestal, es decir, lo novedoso. Que una película llegue a ser proyectada en una sala de cine la convierte, de hecho, en un objeto relevante. Sin embargo con mucha frecuencia las películas llegan a las salas más por los tratos y negocios de los productores que por que realmente valgan la pena ser vistas. En tal caso la prueba de fuego será el tiempo que duren en cartelera. La obra permanecerá vigente en el tiempo en la medida en que lo novedoso no se vuelva irrelevante.

Hace poco, en una charla que dio en Albacete, escuché a Alejandro Reygadas decir algo que me parece, valga la redundancia, relevante. Alguien del público le preguntó algo así como que si no le importaba que sus películas no gustaran inacabablemente a la gente. El contestó algo así como que probablemente *Armaggedon* reventara la taquilla durante unas semanas y vendiera muchos dvd, mientras que La Palabra de Dreyer (o alguna otra, no recuerdo) lleva siendo vista durante 55 años y no perderá nunca su relevancia. ¿Quién ha vuelto a ver *Armaggedon*?

Volviendo de nuevo al comentario promocional del afiche de *Paraiso Travel*, supongo que lo que el crítico llama "latino", será traducible a "latinoamericano".

de La Habana. Hay una diferencia grande entre su generación y las dos siguientes. La suya optó por la unidad y la lucha contra un enemigo común de Latinoamérica, o sea contra la explotación de la potencia de turno que heredó el látigo de las metrópolis colonialistas. Sin embargo ese ene migo común se impuso violentamente y logró dividir a América Latina y hacer que con una década de dictadores cada país viviera su infierno particular, por separado: divide y vencerás. Como en toda dictadura, muchos artistas e intelectuales fueron asesinados, desaparecidos o exiliados, como fue el caso de Raúl Ruiz o Miguel Littin, aunque éste último regresó de forma clandestina para registrar con su cámara lo que estaba sucediendo en su país en un momento de absoluta censura (Gabriel García Márquez escribió su historia en *Miguel Littin, clandestino en Chile*). Pino Solanas, por poner solo otro ejemplo, se vio exiliado y un atentado a balazos por ver las cosas de una manera distinta a la de los que estaban en el poder en su país.

Las más recientes generaciones de latinoamericanos no vivieron las dictaduras pero heredaron de ellas el miedo de la experiencia vivida en esos años. La cinematografía argentina de los ochenta y noventa decayó enormemente, a modo de catarsis, lo suce dido unos años atrás. Apenas ahora, en lo que se ha venido a llamar nuevo cine Argentino, se tratan temas personales, ajenos a los contextos políticos y sociales que marcaron latinoamericanos, es decir, ligados a su historia. Cineastas como Lucrecia Martel, que admite formar parte de la generación "que mira para otro lado" (1) (corroborando la idea de que el *cine latinoamericano* como se entendió en un principio ya no existe) ha tratado los temas que le son cercanos a ella en *La Ciénaga*, *La Niña Santa* y *La Mujer sin Cabeza*. Algunas otras películas que creo que representan bastante bien lo que se está haciendo en cine en América Latina son, por ejemplo de México, *Japón* de Carlos Reygadas, *Sangre*, de Amat Escalante, *La Virgen de la Lujuria*, de Arturo Ripstein, *El Violín* de Francisco Vargas, *Cobrador: in god we trust*, de Paúl Leduc, de Guatemala, *Gasolina*, de Julio Hernández Cordón, de Ecuador, *Crónicas*, de Sebastián Cordero, de Paraguay, *Hamaca Paraguaya* de Paz Encina, de Uruguay, *Whisky*, de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, de Argentina, *Leonera* de Pablo Trapero, *El Abrazo Partido* de Daniel Burman ó *Liverpool* de Lisandro Alonso, por mencionar solo algunas estupendas películas de algunos de los directores latinoamericanos que están trabajando en este momento. La mayoría de las películas que cito aquí fueron hechas después del 2000, es decir, después de *Amores Perros*. Y hay muchas más.

Para muchos en la industria cinematográfica del glamour y las alfombras rojas "cine latinoamericano" significa *mercado* latinoamericano equiparando su distribución a la de cualquier otro producto, convirtiendo sus películas en lo que no le gusta a Miguel Littin llama un "enclave colonial".

En una rueda de prensa en Cannes en 1988, Godard, señalando al camarógrafo que lo filmaba, invasivo, desde un costado, dijo al público "Este es el enemigo. No él como hombre sino la cultura. Este es el enemigo. La manera en que tiene que filmarme es tan aquerosa como algunos programas de televisión. Por eso, que dicen que los campos de concentración son solamente un detalle. Viene de esa manera de mirar las cosas".

Si uno conoce a una persona por primera vez y ésta, al presentarse, dice que es muy aconsejable que se le conozca porque la gente dice que es una gran persona, es normal que a uno se le encienda la sospecha de que esa persona es, en realidad, todo lo contrario. Lo mismo pasa con las películas. Así que, aparte de las vacuas promesas de "*sexo, violencia, amor y esperanza*" que enjugan la boca de cualquier espectador sin criterio, el Paraíso Travel "*la mejor película latina desde Amores Perros*"? Pues, como dice Godard, depende de cómo se mire.

(1) *entrevista concedida al diario del 30 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.*

Mentiras

Por Nicolas Serrano Zbinden
Ilustración Ernesto Jaramillo

«Sexo, amor, esperanza y violencia en la mejor película latina desde Amores perros». Esta afirmación encabeza el afiche promocional de la coproducción EE. UU./ Colombia, Paraíso Travel (2009), la cinta más cara de la historia del cine colombiano. El hecho de que una película sea promocionada con una cita de otra película latinoamericana, en este caso la película mexicana que marcó el inicio de la carrera del director Alejandro González Iñárritu, no es algo que llame la atención. Lo que sí llama la atención es que la película mexicana a la que se hace referencia sea precisamente *Amores Perros*, una película que, a pesar de haber sido producida en México, fue dirigida por un director mexicano, fue escrita por un guionista mexicano, fue protagonizada por actores mexicanos, fue filmada en locaciones mexicanas, fue producida por productores mexicanos, fue distribuida por distribuidores mexicanos, fue exhibida en salas mexicanas, fue vista por espectadores mexicanos, fue criticada por críticos mexicanos, fue premiada por jurados mexicanos, fue nominada a premios mexicanos, fue ganadora de premios mexicanos, fue exportada como película mexicana, fue recibida como película mexicana, fue considerada como película mexicana, fue aceptada como película mexicana, fue reconocida como película mexicana, fue aplaudida como película mexicana, fue celebrada como película mexicana, fue vista como película mexicana, fue amada como película mexicana, fue odiada como película mexicana, fue olvidada como película mexicana, fue recordada como película mexicana, fue película mexicana.

Y es que, a pesar de que *Amores Perros* es una película mexicana, para el mundo entero es una película mexicana.