

INTRODUCCION

ESTUDIO SOBRE EL CINE

Hace ya muchos años que el arte cinematográfico, debido principalmente a contingencias de orden económico, parecía haber renunciado a sus inmensas posibilidades creadoras, que en la actualidad permanecen exclusivamente en una paleantropología: la del más estrecho RUMOR.aría largo de explicar por qué involucraba también bajo este signo de realismo a los filiales de dibujos animados. Es cierto, que la única forma filialica de nuestros días, el CINE-MUÑA, ha llegado a alcanzar una rara perfección, pudiendo decirse, además, que casi no queda tema que no haya sido tratado por ella. Mas, los asuntos originales están poco menos que agotados y el cine realista ha tenido que recurrir a las creaciones literarias de las que principalmente nutre su inspiración. Lo que a través de los siglos se nos había contado por la novela a por el teatro nos lo vuelve a repetir ahora el cinematógrafo. Basta con decir, como se ha dicho a menudo, instrumento maravilloso para la expresión de la poesía y de los sueños -del cabecero- se ve monstruado el papel de simple MEDIADOR de la literatura, ya expresadas por otras formas del arte.

Nuestra época es de incertidumbre y el hombre consciente植ela, aunque solo sea en imaginación, huir de la angustiosa realidad que la circunda. Todo va surriendo en él, además la aspiración de que nace la necesidad, y por lo tanto él mismo, llega a encontrar otra realidad mejor. Los medios -puedo pedirselo a una obra de arte, el film por ejemplo, si no que refleja las inquietudes y las aspiraciones de la humanidad actual. Este tipo de cine puede durar, mejor que cualquier otro, el FILM POLITICO, que sería el mismo tiempo al FILM RUSTICO, que con tanto afán buscan los productores de hoy.

Antes del advento del parlante hubo algunas tentativas de ese género. Se llamaban filas de VANGUARDIA a todas aquellas que ponían, aunque solo fuera esporádicamente, el viñeta cómico, o que intentaban salirse del terreno tan trillado -del realismo. Para una producción escenificada como la de entonces aparecieron en el mundo cientos de Cine-Clubs y salas especializadas. Todavía hoy, a pesar de que dicha producción de vanguardia no es más que un recuerdo, ocurre el curioso fenómeno de que en lugar de desaparecer esos lugares de proyección se multiplican prodigiosamente. En Estados Unidos, Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, etc. hay docenas de miles de espectáculos que ocúdan con regularidad a tal clase de espectáculo, llegando a veces a proyectarse durante meses algunos de aquellos antiguos films de vanguardia. Muyto pues un público para esos films de orden político: existe una red de explotación que cuenta con miles de salas públicas especializadas. En cambio no hay en la producción mundial ni una sola tentativa para realizar films de ese género. La red general está creciendo pero falta la mercadotecnia. El organo -

INTRODUCCION

que procede a la fundación.

El film "INCUBA", ambientado en cierto modo, inciuga-
riza el Hace ya muchos años que el arte cinematográfico, debi-
do principalmente a contingencias de orden económico, parece
haber renunciado a sus inmensas posibilidades creadoras, que
en la actualidad caminan exclusivamente en una sola direc-
ción: la del mas estricto REALISMO. Sería largo de explicar
por que incluimos también bajo este signo de realismo a los
films de dibujos animados. Es cierto, que la única forma fil-
mica de nuestros días, el CINE-NOVELA, ha llegado a alcanzar
una rara perfección, pudiendo decirse, además, que casi no -
queda tema que no haya sido tratado por ella. Mas, los asun-
tos originales están poco menos que agotados y el cine rea-
lista ha tenido que recurrir a las creaciones literarias de
las que principalmente nutre su inspiración. Lo que a través
de los siglos se nos había contado por la novela o por el --
teatro nos lo vuelve a repetir ahora el cinematógrafo. Sien-
do este, como se ha dicho a menudo, instrumento maravilloso
para la expresión de la poesía y de los sueños -del subcon-
ciente- se ve constreñido al papel de simple REPETIDOR de -
historias, ya expresadas por otras formas del arte.

Nuestra época es de incertidumbre y el hombre consciente anhela, aunque solo sea en imaginación, huir de la angustiosa realidad que le circunda. Todo va muriendo en él, me-
nos la esperanza de que acaso la sociedad, y por lo tanto él mismo, llegue a encontrar otra realidad mejor. ¿Qué menos -
puede pedirsele a una obra de arte, el film por ejemplo, si
no que refleje las inquietudes y las esperanzas de la humanidad actual? Este tipo de cine puede darlo, mejor que cual-
quier otro, el FILM POETICO, que sería al mismo tiempo el --
FILM NUEVO, que con tanto afán buscan los productores de --
hoy.

Antes del advenimiento del parlante hubo algunas tentativas de ese género. Se llamaban films de VANGUARDIA a todos aquellos que rozaban, aunque solo fuera somariamente, el plano poético, o que intentaban salirse del terreno tan trillado - del realismo. Para una producción escasísima como la de entonces aparecieron en el mundo cientos de Cine-Clubs y salas especializadas. Todavía hoy, a pesar de que dicha producción de vanguardia no es más que un recuerdo, ocurre el curioso - fenómeno de que en lugar de desaparecer esos lugares de proyección se multiplican prodigiosamente. En Estados Unidos, - Francia, Belgica, Inglaterra, Italia, etc. hay docenas de miles de espectadores que acuden con regularidad a tal clase de espectáculo, llegando a veces a proyectarse durante meses algunos de aquellos antiguos films de vanguardia. Existe pues un público para esos films de orden poético: existe una red de explotación que cuenta con millares de salas públicas es-
pecializadas. En cambio no hay en la producción mundial ni una sola tentativa para realizar films de ese género. La red comercial está creada pero falta la mercancía. El organo --

МОДЕЛЯХОИТИ

aquí precede a la función.

El film "ILEGIBLE", ambiciona en cierto modo, inaugurar esa producción de films "nuevos" por la que tanto clama la angustia y la esperanza del hombre moderno.

Nada se ha intentado en la Industria Cinematográfica en este sentido. Creemos firmemente que lo futuro reconocerá como proféticos los caminos trazados en este film por los cuales parece aventurarse ya la humanidad.

En efecto, desaparece aquello que en el pleno psiquico constituye la represión o censura que configura nuestra conciencia. De otro modo, aquello que impide el desarrollo de la imaginación creadora, se desvanece abriendo todas las posibilidades cinematográficas.

Partiendo de ahí el film se encierra por mundos interiores y otra interna. Una que, por la fuerza de las imágenes y de su concatenación sorprendente, actúa de un modo directo sobre la conciencia del espectador; otra que se dirige al subconsciente en su lenguaje propio. Es un sueño de carácter poético que se desarrolla más allá de la conciencia social, para poner en movimiento las profundidades de la psique.

Este film es un conglomerado de símbolos, no literarios ni artificiosos, sino de los símbolos naturales propios de nuestra cultura. Nada en el espíritu humano se concibe sin símbolos. El lenguaje que utilizamos para comunicarnos unos con otros es una contextura de símbolos articulados según las necesidades lógicas de nuestra mente. La magia, la religión, organizan un cuadro armónico de símbolos presididos por una razón creadora.

Sin embargo, fuera un error presentar estos símbolos al desnudo. Como la carne cubre y disimula el esqueleto así en este film lo aparente cubre el silencio que el espectador debe sentir más que descubrir. De no ser así todo el efecto estético de la obra quedaría desbaratado, convirtiéndose más en una obra filosófica que en una obra artística, es decir, se dirigiría más a la inteligencia que a la imaginación.

En ese momento se establece una distinción entre las dos libertades aludiidas en la primera parte del film: el concepto actual de Libertad, limitado y anticuadamente visto, y el concepto de Libertad, radiante y desnuda, propio del Nuevo Mundo. ALGUNOS SÍMBOLOS DEL FILM ILEGIBLE

Este film, como toda realidad dinámica, tiene un punto de partida y otro punto terminal de llegada. Arranca de

de un determinado lugar del espacio, del tiempo, de la psique, SITUADOS EN EL VIEJO MUNDO -donde todavía está situado el espectador- para venir a parar en otro lugar del espacio, del tiempo y de la psique, propios del NUEVO MUNDO.

A eso se debe que el protagonista y la ciudad a que pertenece formen una sola cosa. Tienen el mismo nombre VILLALOBOS cuya realidad fundamental es el engaño. Por eso la mujer le engaña. Pero cuando llega el momento histórico del desenlace, el engaño se hace visible y la policía se suicida, es decir desaparece aquello que en el plano psíquico constituye la represión o censura que configura nuestra conciencia. De otro modo, aquello que impedía el desarrollo de la imaginación creadora, se desvanece abriendo todas las posibilidades cinematográficas.

A partir de ahí el film se precipita por mundos imaginarios sin barreras. Se transforma la secuencia del tiempo. La persona que parecía llamada a ser la esposa del protagonista se convierte en madre. Esta madre es la libertad futura que lleva consigo la promesa de un nuevo día, de una nueva luz, de una nueva conciencia, de la ruptura del yo - particular que es cadena que nos tiene presos.

Las catástrofes (trenes y barcos) se suceden para pasar de un mundo a otro mundo.

El corazón habla, es decir, se escucha el lenguaje - del amor que promete la creación de su mundo.

Se sale del Finisterro, del fin de la tierra, en busca de una realidad distinta (mujer flotante, Venus, Libertad, Madre tierra) y se viene a parar a otro lugar diferente, a COLUMBIA, el lugar de la paloma, del ser alado, donde la imaginación creadora despliega sus alas poéticas.

Como el fin del film, parecidamente al de nuestra cultura occidental, es lo que Rimbaud apetecía en su carta del vidente, "despertarnos en la plenitud del gran ensueño", es lógico que, una vez mezclados todos los tiempos y mediante un "gag" de naturaleza onírica, la acción del film se conecte con "La Vida Es Sueño", anunciando así un determinado - despertar.

En ese momento se establece una distinción entre las dos libertades aludidas en la primera parte del film: el -- concepto actual de Libertad, limitado y anticuadamente vestido, y el concepto de Libertad, radiante y desnuda, propio del Nuevo Mundo. De aquí que Carrillo -el hombre tecnológico- personalidad de transición de un mundo a otro, formado con restos de catástrofes, se identifique con el primer concepto de Libertad mientras que el protagonista y su compañero vayan en busca de otra Libertad más profunda, la Liber

tad cantada por Walt Whitman en su poema SPAIN. En ese y -- otros poemas utilizaba el nombre de COLUMBIA para designar a América.

El film deja a la doble personalidad, que alude a la de Don Quijote y Sancho, en los albores de un mundo nuevo - que es necesario crear. Por eso puede decirse que el film - termina exteriorizando aquello que constituía su esencia: la poesía (la creación). Todo él es una proyección ilustrativa del itinerario que los impulsos vitales están trazando en el destino del hombre.
