

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022

HÁBITAT Y TERRITORIOS / 16 Artistas Colombianos

CINETORO EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL

HÁBITAT Y TERRITORIOS

CINETORO EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL / 16 ARTISTAS COLOMBIANOS

CURATORÍA Y TEXTOS CATÁLOGO:

Tomás Welss
Andrés Úzuga Naranjo

DIRECTORES:

Sandra Pulido
Jorge Giraldo
Stefany Castillo
Leinad Pájaro De La Hoz
Sergio Pinzón
Eugenio Gómez Borrero
Sara Piñeros
Paula Andrea Peñaloza Pérez
Diego Felipe Cortés
María Chalela Puccini
Juan Pablo Adames
Juan Camilo González
Carlos Santa
Santiago Ordoñez
Cecilia Traslaviña González
Juliana Hernández Rocha

DISEÑO:

Rodrigo Andrade S.

COORDINACIÓN GENERAL:

Paula Reyes R.

IMPRESIÓN:

Larrea Marca Digital Ltda.

EDICIÓN LIMITADA
200 EJEMPLARES

SALA
GASCO
ARTE CONTEMPORÁNEO

 **CINETORO
EXPERIMENTAL
FILM
FESTIVAL**
2022

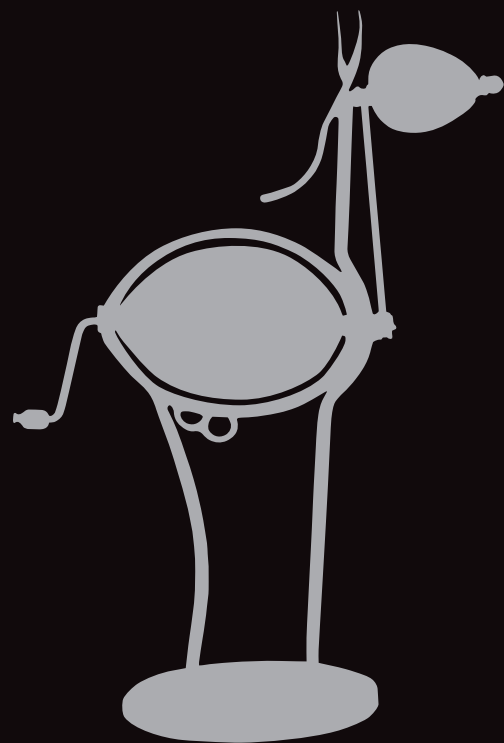

HÁBITAT Y TERRITORIOS

CINETORO EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL / 16 ARTISTAS COLOMBIANOS

5 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2022

SALA
GASCO
ARTE CONTEMPORÁNEO

CINETORO

EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL

Uno de los objetivos que **Sala Gasco Arte Contemporáneo** se ha propuesto, es dar lugar a la multiplicidad de expresiones artísticas tanto nacionales como internacionales, donde se articula el espacio institucional del arte y la relación con el público como parte de la obra. En esta ocasión presentamos la cuarta muestra de la temporada 2022 y la primera exposición de cine y animación experimental que se realiza en sus 21 años de trayectoria.

El cine experimental opera en contracorriente al status quo del pensamiento cinematográfico de occidente que renuncia a ser en lo inmediato comprendido o entendido. El instrumento experimental es una ampliación de la paleta de expresión: le otorga a la plástica la dimensión del tiempo y del sonido.

CINETORO Experimental Film Festival, es el espacio pionero en Colombia en la exhibición de contenidos experimentales; busca mostrar la excelencia y la innovación en la producción independiente del mundo. Celebra la diversidad estética, las nuevas narrativas y los nuevos medios y formatos a través de una programación que revela la complejidad de los fenómenos sociales, culturales y artísticos. El festival se concibe como una obra de arte viva, como un organismo biológico que va mutando con el paso del tiempo.

La obra instalativa titulada **Hábitat y Territorios** se compone por 16 películas de creadores colombianos, que dan cuenta de la diversidad de miradas y técnicas, ofreciendo un paneo representativo a lo largo de catorce ediciones del festival. La curaduría fue realizada por los académicos Andrés Úzuga, director del evento y Tomás Welss, artista y director de cine, especialista en el género de animación experimental.

Desde el poblado de Toro, lugar enigmático ubicado en el suroccidente de Colombia, junto al piedemonte, enclavado en medio de las montañas a orillas del río Cauca; percibimos, acogemos y agradecemos esta experiencia artística, para exhibirla al sur del continente americano, por Sala Gasco Arte Contemporáneo en pleno centro de Santiago.

Mariana Silva Raggio
Comisario Sala Gasco Arte Contemporáneo

Nuestra orilla del mundo

Toro, Colombia está situado en el suroccidente del país, en el piedemonte de la cordillera de los Andes,, a las riberas del río Cauca, un escenario de paisajes enigmáticos: verde, de enormes samanes, rodeado por montañas y con una fuerte brisa proveniente del Pacífico. Años atrás, durante una fuerte sequía un grupo de pescadores de la región, hallaron fósiles de mastodonte que datan de 10.000 a.c. Pueblos indígenas *chancos*, *yingaraes* y *totumas* habitaban el territorio. La Conquista trajo consigo el mestizaje, la Colonia, las banderas del feudalismo; la Independencia, la voz política y el liderazgo regional, que tienen sus orígenes en las ciudades confederadas. Durante el siglo XX, la violencia fue protagonista de las imágenes de una comunidad mayoritariamente conservadora, y el cine en 1936 empieza formar parte de la sociedad en el antiguo Teatro Real, bajo la administración de la curia y el ingenio y pericia de los hermanos Castro, que además llevaron la fotografía al Municipio.

Allí en ese pueblo tranquilo, donde no parece ocurrir nada extraordinario, un día cualquiera la casualidad llegó acompañada de la complicidad y la inquietud. En el 2007, un colectivo de artistas emergentes de Cali llega al Municipio en compañía de la artista local Ana María Castro, descendiente de los hermanos Castro, para llevar a cabo el proyecto de rescate del archivo fotográfico de Toro. El encuentro con la memoria, viejas imágenes de álbumes familiares, retratos y registros de momentos cruciales del pasado, detonaron en la cabeza de jóvenes toresanos que se sumaron al ejercicio de salvamento de las fotografías del primer fotógrafo de la región, José María Castro, popularmente llamado “Chepe”; y pronto las sinergias y complicidades con aquellos jóvenes tuvo su epicentro en la necesidad de darle movimiento a las imágenes, dando paso a un taller audiovisual que culminó con la filmación de un cortometraje, el cual hoy en circunstancias propias de la creación, se encuentra extraviado en el tiempo.

Ante la imperiosa necesidad de estrenar la pieza, surgió la excusa perfecta para el nacimiento de la primera muestra de cine nacional e internacional, que dio paso al Festival de Cine de Toro.

El cine que nos ocupa

Como dijo Jonas Mekas, en ocasión del centenario del cine: *“La verdadera historia del cine es la historia invisible, una historia de amigos juntándose haciendo aquello que aman. Para nosotros el cine recién comienza, con cada nuevo zumbido del proyector, con cada nuevo zumbido de nuestras cámaras nuestros corazones se alzan hacia adelante, mis amigos”*. Una historia de amigos, en la ciudad de Toro, que se preguntaban qué hacer con el legado del archivo gráfico de José María Castro, dio pie a la formación de Cinetoro. Una pregunta que cambia de forma y se expande desde hace ya quince años.

Los que hacemos Cinetoro, entendemos el cine experimental como aquel que tiene límites y horizontes más allá del perímetro de la espectacularidad, de la corrección técnica, de los temas y las formas que están en agenda: un cine imperfecto, al decir de Julio García Espinosa, que acepta su condición artesanal y se suma al pedido de Richard Sennett por la recuperación de la conciencia de la corporeidad. Un cine en el que confluyen la poesía y la plástica, que reflexiona, problematiza y cuestiona la construcción de la imagen: sus modelos de producción, su técnica y sus materiales. Un cine que concibe la performatividad de las imágenes que pone en el mundo, que es la botella en el mensaje y convierte el caos en cosmos. Un cine al que le pertenecen todas las imágenes que le precedieron porque es archivo de sí mismo. Un cine con impronta territorial, que se rediseña, muta y entonces, se pronuncia ante el mundo.

“El cine experimental es en realidad el cine de las artes o fundamentado en las artes plásticas. Esta naturaleza le ha permitido replantearse las formas narrativas y técnicas permitiendo la ampliación de la paleta cinematográfica” - Carlos Santa.

Sobre la Curaduría

El Festival ha convocado a realizadores que experimentan y desafían los límites tanto estéticos y narrativos, como materiales. Las obras escogidas buscan cuestionar, entre otras cosas, el soporte cinematográfico. Nuestro interés radica en impulsar un tipo de cine que se abra de los circuitos tradicionales y que demuestre las infinitas posibilidades que están inmersas en la imagen en movimiento.

Se quiere tener en cuenta el video experimental como un camino hacia la crítica actual, hacia el reconocimiento del medio ambiente, de la identidad, del territorio y en especial el valor de la interdisciplinariedad que conlleva el aporte del artista a las formas diversas del cine.

Nuestro interés principal es el de formar públicos alrededor del análisis, el significado y el valor de la imagen hoy en día. En esto el cine experimental tiene mucho que aportar: las formas alternas de narración, el movimiento intelectual tan cercano con las artes plásticas, la formulación de conceptos e incluso en algunos casos el interés por el proceso, más que por el resultado.

La educación y la pedagogía es otra rama básica en el proceso curatorial: los trabajos audiovisuales entran en un espectro en el que la reflexión sobre los temas actuales es básico, de la misma manera como lo es la reflexión sobre la herramienta misma, el cine.

La curaduría aboga por la emergencia creativa que abre puertas por igual a artistas jóvenes y consagrados, para quienes trabajamos en pos de enlazarlos con una audiencia a la que disrumpir la mirada. Sabemos que la experiencia estética es un lenguaje posible para descifrar y transitar, juntos el contexto.

¡Acá miramos diferente!

La pandemia hizo más pequeño el mundo: oportunidades de hipercomunicación y acceso a conocimientos *cuantiosos* y nuevos contenidos. Sin embargo, hay una amenaza latente que continúa perpetuando y direccionando la construcción de la mirada. Un sesgo que favorece a las fábricas del cine comercial: las plataformas streaming van ocupando en desmedida la agenda del público que ante la cómoda accesibilidad y la gran demanda de títulos a un click de distancia, deja de lado la opción del ritual de asistencia a las salas. ¿Cuál es nuestro papel hoy como festival de cine? ¿Qué labor nos corresponde dentro del nuevo paradigma de la circulación? Tenemos nuevos desafíos; no solo se trata de formar a las nuevas audiencias sino la prevalencia del encuentro, de la tertulia para mantener viva la llama de la cinefilia, que solo es posible con la presencialidad en la caja negra. De otro lado, nos convoca la urgencia de continuar siendo una alternativa para los artistas en su afán de encontrar un público, y satisfacer a las audiencias a la espera de una película distinta. Refrescar las pantallas con contenidos que inviten a la experiencia sensorial y caminen por fronteras desconocidas de creación, propias de las artes vivas, y aborden el desafío de la contranarrativa.

Dilema creativo que obliga a redoblar los esfuerzos y fortalecer la esencia experimental, ofreciendo un menú cuidadosamente depurado y atravesado por nuestro sentir estético como festival *“Del cine de las artes”*, donde convergen e irradian otros campos artísticos que permiten al festival ser valioso y distinto; tanto para el público como para el mercado.

Hoy, seguimos sosteniendo que la experimentación radica en el proceso y no solo en la clasificación del resultado; que refiere a un modo de creación, a ese modo de *mirar diferente*, que es también un modo de estar en el mundo. Cinetoro celebra la diversidad estética, las nuevas narrativas, los nuevos medios y formatos; apuesta por una programación que evoca el sentido estricto de una imagen expandida: *la obra audiovisual como pluralidad mediática, que indaga, problematiza, y busca provocar la reflexión sobre los contextos sociales e históricos, la tecnología y el arte, la interacción, el diálogo, el espacio y el tiempo.*

Camino que se entrecruzan

Mutuas complicidades hemos constituido a través del tránsito fantástico y arduo del ejercicio curatorial, cuando se compila variedad de miradas y estéticas, no solo tejemos pensamientos, también unimos corazones y territorios; habitamos los espacios del ser, conectamos con la esencia de lo humano, aquello que nos hace semejantes, que nos convoca como ciudadanos del mundo.

El camino nos condujo a la maravillosa obra de Tomás Welss Barkan, en 2011 siendo uno de nuestros invitados más célebres; desde entonces hemos sido cómplices, favoreciendo el gusto por la animación de las artes, trasladándola al público en Colombia y en otros rincones del mundo. Ahora, la Sala Gasco Arte Contemporáneo de Chile, nos invita a una apuesta con la idea de abrir un diálogo intercultural y transdisciplinar, de un lado tejer puentes de creación entre nuestras naciones, del otro compartir las miradas del cine experimental colombiano. Se trata entonces de una digna responsabilidad binacional, con la que esperamos contribuir a gestar nexos entre pueblos latinoamericanos.

Esperamos que el público chileno que visite la sala, descubra en las obras audiovisuales una Colombia distinta, vibrante, enigmática y fascinante. Una Colombia que piensa y se resignifica desde las artes. La exposición es un homenaje al trabajo invisible de generaciones de artistas colombianos, que han encontrado en el campo experimental, el escenario propicio para abordar otros sentires y otras construcciones del lenguaje.

Cómo festival nos enorgullece compartir estas visiones compiladas a la largo de años de trabajo, agradecemos a Sala Gasco por confiar en nuestra propuesta, pero sobre todo por abrir una nueva ventana de circulación para los artistas latinoamericanos. Esperamos que esta sea la primera de muchas otras complicidades.

Gracias a todo el equipo de la sala por su reciprocidad y atención. Mariana y Paula, lo logramos. Gracias a Tomás, por tu obra legado vigente para la animación chilena, gracias por caminar de la mano junto al Festival, y por invitarnos a ser parte de este viaje. Sala Gasco abre sus puertas al festival que mira diferente.

¡Sean Bienvenid@s!

By Andrés Úzuga
Curador

DIRECTORA:
SANDRA PULIDO

Artista Plástica egresada de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en la Maestría en Creación Audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana. El video ha sido el principal medio que ha trabajado, desarrollando distintos proyectos de videoarte, video ensayos y video instalaciones. Aborda propuestas audiovisuales que generan reflexiones en torno al cuerpo, la existencia, la memoria y el olvido.

Año: 2021
Duración: 8,41 min.
Origen: Colombia

"EJERCICIOS DE OLVIDO"

Sinopsis:

El encuentro con un archivo fotográfico generó la necesidad de reconstruir el recuerdo de un familiar a través de una serie de ejercicios infructuosos que culminaron en el olvido.

DIRECTOR:
JORGE GIRALDO

Egresado de la escuela de cine de la Universidad Nacional y también pintor autodidacta.

Año: 2009
Duración: 7,51 min.
Origen: Colombia

“CAMINO DE HIERRO”

Sinopsis:

Un anciano obrero industrial se niega a retirarse de su labor. A pesar de estar enfermo, necesita de su trabajo para sentirse útil, para seguir existiendo. Su experiencia se ve opacada por el deterioro de su cuerpo.

Ante un despido inminente, él prepara su partida. La industria que lo consume le otorga ahora su liberación. Busca una salida a través de la máquina. Hombre y máquina forman un solo ser.

DIRECTORA:
**STEFANY CASTILLO
VARGAS**

Magister en Educación, especialista en Estudios Pedagógicos, investigadora cultural, artista visual y realizadora audiovisual. Le interesan las experiencias culturales para explorar la diversidad y el arte como constructo en la mediación didáctica para el desarrollo de habilidades socio emocionales, competencias como la creatividad e innovación, pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la sensibilidad y percepción artística.

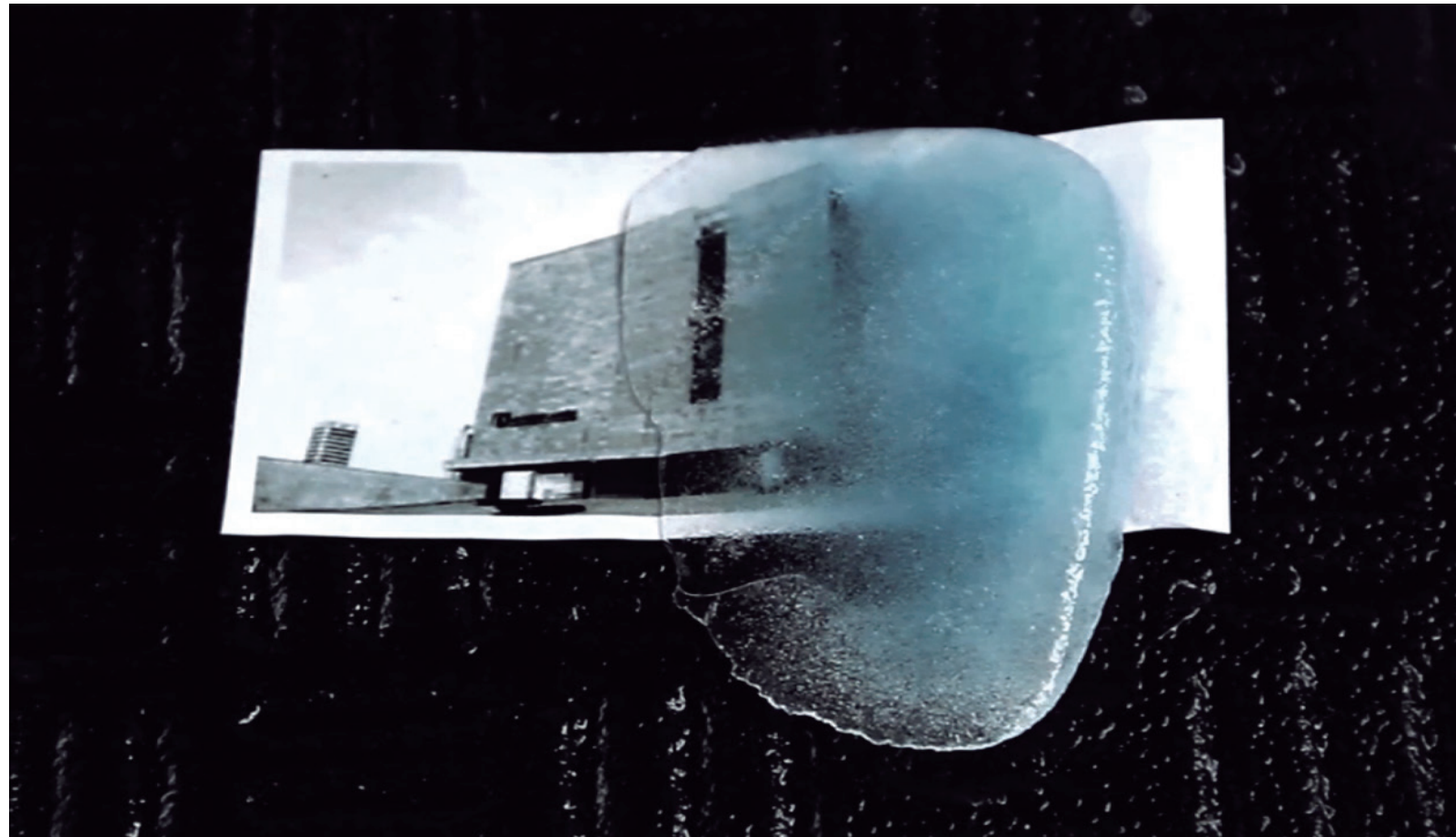
Año: 2020
Duración: 3 min.
Origen: Colombia

"HUNDIDOS"

Sinopsis:

¿Algo que se congela, se conserva? Un historiador de arte nos relata la memoria de una ciudad, mientras emblemas culturales se congelan y se hunden, y paulatinamente ese pensamiento se va perdiendo por el sonido del agua. La memoria patrimonial de lugares culturales de Barranquilla, que hoy pasan por una crisis estructural que los tiene agonizando.

Hundidos genera una reflexión en torno a la memoria de la ciudad.

DIRECTOR:
**LEINAD PÁJARO
DE LA HOZ**

Barranquilla-Colombia.
Graduado en Dirección de Ficción
en la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños en Cuba y
de formación experimental en
la Escuela de Cine Black María.
Actualmente escribe y prepara
proyectos tanto de cortometraje
y en proyectos transmediales
que tienen como exploración
lo híbrido, ficción alternativa y
experimental

Año: 2019
Duración: 13 min.
Origen: Colombia - Cuba

"ATMÓSFERAS"

Sinopsis:

Un viaje ininterrumpido a través
de una calle en Cuba. La película
explora los diferentes estados de
ánimo, ritmos, caras y vacíos que
coexisten en estrecha proximidad en
el espacio prismático de la cuadra,
retratando la rutina, el ocio y la
autoexpresión que es la de toda una
generación.

DIRECTOR:
SERGIO PINZÓN

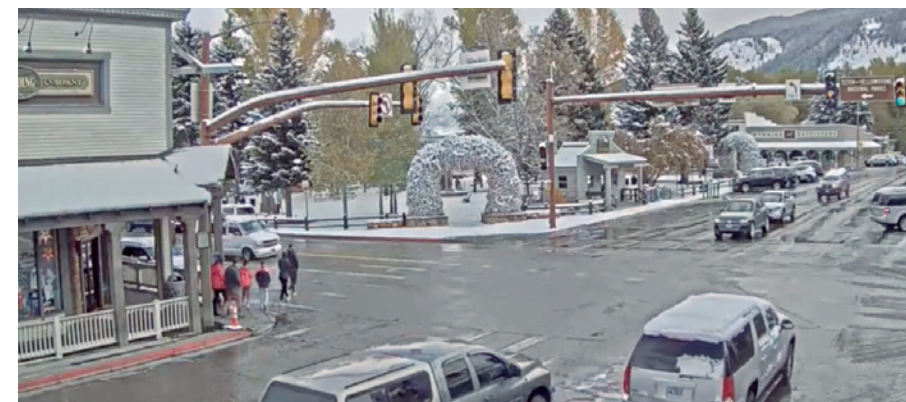
Nació en el año 1988 en Bogotá, Colombia, donde vive y trabaja. Formado en Artes Plásticas de la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia) y Master en Poéticas Visuales de la Universidade de São Paulo

Año: 2017
Duración: 16 min.
Origen: Colombia - Brasil

"PROTOCOLO PARA LA VERIFICACIÓN DE LUGARES"

Sinopsis:

Trabajo realizado a partir de material grabado por webcams situadas en lugares de interés turístico, cuyos links se encuentran disponibles en diversos sitios web. Situaciones variadas; desde citas en distintos lugares del mundo hasta llamadas telefónicas sirven de excusa para probar la veracidad de la imagen digital, También explora la insuficiencia del lenguaje en la descripción de aquello que entendemos por paisaje, en nuestra relación con el espacio a nuestro alrededor, ya sea una playa paradisíaca o la avenida principal de una ciudad.

DIRECTOR:
**EUGENIO GÓMEZ
BORRERO**

Es actor, dramaturgo, director teatral y realizador audiovisual vallecaucano. Ha participado en los Diplomados Imaginando Nuestra Imagen, Realización Audiovisual, del Ministerio de Cultura en 2010 con el cortometraje Minuto a 300 como guionista, actor y productor; y el V Diplomado Internacional De Documental de Creación de la Escuela de Comunicación Social, de la Universidad del Valle en convenio con los Talleres Varán de París, en el que realiza el documental Umbilical Circus en 2013 y el documental Pregón de Manglar, sobre el Pacífico colombiano.

Año: 2018
Duración: 7 min.
Origen: Colombia

"MARIA DE LOS ESTEROS"

Sinopsis:

Mientras sube y baja la marea, a María de los Esteros se le va la vida en el manglar tanteando el barro, buscando pianguas, desenterrando recuerdos. Pero el manglar que un día fue despensa de vida hoy es cementerio de quienes se resisten a dejar el territorio. Presente y pasado se confunden. Y hoy, igual que ayer, María se niega a dejar su tierra. María de los Esteros es un cortometraje que busca rendir homenaje a la memoria y a las tradiciones que se aferran a las raíces del manglar. Violencia, desplazamiento, desarraigo y tradición, se conjugan en esta historia que retrata una de las múltiples realidades de nuestro Pacífico colombiano.

DIRECTORA:
SARA PINEROS

Colombiana con interés en los procesos mediante los cuales se construyen la memoria y las imágenes y cómo pueden construir una realidad o pasado plausible, aunque no nos digan la verdad. Su metodología de trabajo se basa en archivos personales, sonidos, imágenes fijas, videos y textos para crear una forma de clasificar, organizar y crear memoria.

Año: 2020
Duración: 15,25 min.
Origen: Colombia - Austria

"SOMOS COMO LAS PLANTAS QUE BUSCAN LA LUZ"

Sinopsis:

Somos como las plantas que buscan la luz es un ensayo filmico en forma de video carta sobre cómo dar a mi archivo personal y escribir una forma basada en el tiempo. Cuestiono y concientizo sobre cómo me manejo con el tiempo en la vida diaria y también cómo es el paso del tiempo a través de la película. ¿Cómo es el tiempo de la mirada y cuándo cortar un plano?

DIRECTORA:
**PAULA ANDRÉA
PEÑALOZA PÉREZ**

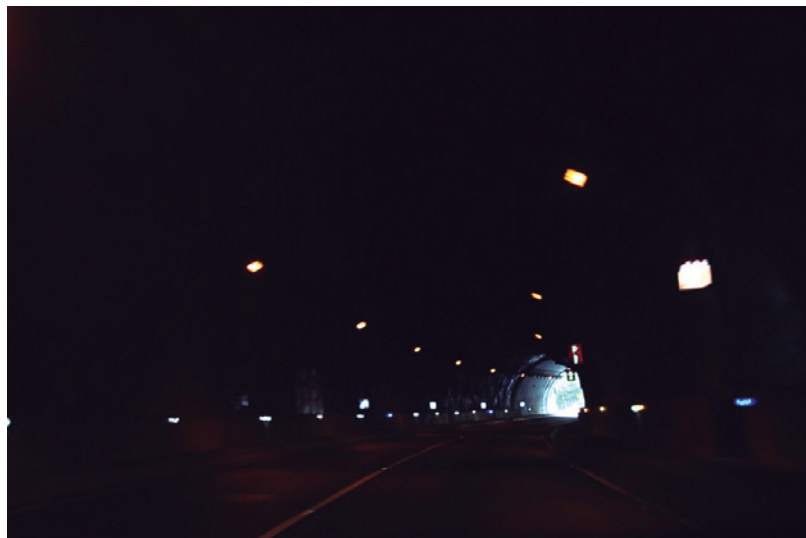
Artista Visual de la Universidad
Javeriana egresada del 2018
Productora de contenido,
directora de arte, ilustradora,
directora de cine animado Stop
Motion.

Año: 2019
Duración: 9,19 min.
Origen: Colombia

“LA CASA INEXISTENTE”

Sinopsis:

Una casa abandonada y muchos recuerdos sobre ella son la materia prima para este cortometraje animado con la técnica de Stop Motion. Este proyecto surge por la necesidad de realizar un homenaje a la casa de mi infancia en donde establecí gran parte de mi enfoque visual como artista; pero esta casa no existe sino sólo a través de mis sueños y memorias sobre ella, cargado de nostalgia, deterioro y una búsqueda interminable de lograr ser habitada, en donde el tiempo la llevará inevitablemente a desaparecer.

Cinetoro, un banquete audiovisual

Desde los inicios del cine podemos destacar la irrupción de la técnica cuadro a cuadro. Finalizando el siglo XIX existieron varios magos e ilusionistas que experimentaban con la óptica y la cinematografía. En este orden, uno de los principales inventores fue *George Méliès*, el mago del séptimo arte, que al crear su obra *Viaje a la luna*, (*Voyage dans la lune*) en el año 1902, introdujo animación al enfocar la luna y las nubes alrededor

En esta realización precursora recogió la estética de la magia animada en *Stop Motion*, que en aquellos tiempos se observaba como ilusionismo. *Méliès* se alimentó de esta utopía en preludio, que aún estaba en el limbo entre la brujería y la mentira en frente de un público deseoso. Se nutrió del cinematógrafo de los hermanos *Lumière* para realizar sus trucos, deslumbrando al público con su magia, iniciando el siglo XX.

George Méliès era principalmente mago, aunque trasladó estos artilugios y encantamientos visuales a la imagen en movimiento, exponiendo así una narración paralela a la vida; la cinematografía debutante. Fascinado con la óptica vibrante e inquieta de la figura proyectada sobre un muro y en contraste a la fotografía, logra situar este milagro como un hecho inédito e histórico.

Hombres locos y adelantados, obsesionados con los efectos ópticos que irrumpen frente a la expectación del mundo, destronando en aquella época el concepto de la imagen fija, proveniente de la pintura y la fotografía.

Saltando décadas, debo mencionar a *Norman Mc Laren*, quién fue uno de los primeros en presentar la animación de autor, que conlleva una visión crítica y personal a través de este formato. Formando parte de la mítica *National Film Board of Canada*, fue invitado a trabajar, crear y compartir sus primeras investigaciones en torno a la imagen animada, en 1941. En el año 1952, pocos años después del fin de la 2da guerra mundial, envió un mensaje simbólico y pacifista al mundo con su animación realizada en técnica de *Stop Motion* titulada *The Neighbours*, con la cual ganó el Oscar a la mejor animación corta, además del *Canadian Film Award*. Han pasado 70 años y esta animación de ocho minutos sigue vigente en su contenido, como percepción crítica y críptica, respecto a la violencia humana y sus consecuencias.

A lo largo de los siguientes años se instituyó la animación de autor como un formato audiovisual independiente y sólido, marcado en especial por su constante búsqueda de nuevas propuestas estéticas y narrativas. Siendo una expresión inagotable que refiere al infinito animado, en el cual no existen leyes de gravedad ni límites físicos ni reales, ya que estamos ingresando en ese espacio de exploraciones subjetivas, que están por contar.

La nueva travesía creativa comenzó en el siglo 19, con referencias insondables, símbolos y metáforas formalmente inéditas, cruzando décadas y momentos históricos hasta la actualidad.

Se evidenció como un formato audiovisual relativamente económico en su producción, lo cual potenciaba la imaginación sin pensar forzosamente en los costos. Esto incluye la animación experimental, la cual destruye a veces los cánones narrativos clásicos y aborda un ritmo y secuencias conformadas por alegorías y formas que apuntan a experiencias sensoriales que abren el abanico interpretativo. Este formato invita al espectador a viajar junto a imágenes y sonidos, intentando despojar a la audiencia de prejuicios y fórmulas reiterativas o aristotélicas.

Al involucrarse de manera íntima, el autor reclama una identificación personal frente a una pieza audiovisual que puede ser denominada, en apariencia, como una falacia de la realidad, creada según la perspectiva del director y exponiendo esta subjetividad frente al mundo y en vitrina, para ser observada y juzgada por otros.

Se trata de un acto democrático sin exclusión, convocando a espectadores diversos frente a una nueva propuesta audiovisual animada, reivindicando un diálogo participativo frente a una paleta de miradas y mundos personales diversos, de quienes crean e inventan y de quienes observan. Pienso en América Latina y en todo aquello que nos une y nos separa.

De tal forma estas “pequeñas – grandes” expresiones animadas y libres, proponen desde el trópico o desde el mar, la selva y desiertos, narrativas distintas que podremos recoger a través de las obras recibidas, ahora y en concreto desde Colombia, con el objetivo de entendernos y crear puentes sin necesidad de párrafos puramente políticos o estratégicos, sino a través de la mirada de un puñado de autores que buscan en la fuerza de la imagen y el sonido y desde su lugar de origen, aquello que nos conmueve; una obra personal. Destaco la pesquisa de realidades que proyectan la cultura e idiosincrasia de Colombia y en general, de este lado del mundo.

Nos referimos al Festival CINETORO.CO, dirigido por Andrés Úzuga, quién será nuestro invitado y que contempla una selección de películas en su versión número quince. Este evento colombiano se impulsa como uno de los acontecimientos de cine experimental más relevantes de todo el continente, el cual congrega una programación que no antepone lo mercante o formulado por sobre las cualidades recónditas, originales y exquisitas de cada autor.

Tendremos el privilegio de acceder a otros códigos que provienen de artistas colombianos, junto a sus intervenciones albergadas en pantallas abiertas al público en pleno centro de Santiago, enclave heterogéneo en el corazón neurálgico de la ciudad; dialogante y conforme a un conglomerado de personas allegadas en nuestro país, que incorporan nuevas culinarias y ritmos musicales, provenientes todos del continente Latinoamericano.

Retomando el universo de la creación autoral, existe la tendencia a utilizar y explotar las herramientas análogas, es decir, no rebasar las obras con tecnología digital, sino más bien utilizar el instrumento digital para fortalecer el trazo, la mancha, el gesto, el accidente caligráfico en el dibujo y así proceder en conjunto con la máquina para potenciar la fuerza expresiva. Es muy importante la dialéctica entre lo manuscrito y las promesas tecnológicas.

La maestría de que ambas técnicas logren fluir y se enlacen sin crear rupturas o golpes visuales, dependerá de la sensibilidad del creador y su destreza artística. La mirada personal radica en examinar posibles choques o matices visuales, que solamente el propio autor puede reconocer.

Luego de las definiciones íntimamente estéticas, procedemos a la etapa de edición de las imágenes instaladas en la línea de tiempo, que puede ser compartida con otras miradas convocando un *Cinefórum*, ayudando a completar un montaje armonioso y orgánico. Estamos en un terreno muy personal, ya que los tiempos son subjetivos y en el arte, tanto la técnica como el contenido, el concepto y la forma, finalizan su objetivo en el ojo de quién observa desde fuera.

En cuanto al formato cuadro a cuadro, es importante mencionar algunos mandamientos de este tipo de cine. El factor tiempo que caracteriza la labor de animar es inherente, es decir, animar lo estático y proceder cuadro por cuadro en el proceso de creación de un cortometraje animado.

El profesionalismo en esta técnica cinematográfica es la adquisición de pericia y habilidad en la construcción de una obra, como producto del tiempo que conlleva el “hacer” desembocando en *expertise*. Sin embargo, existen óperas primas que se imponen por su genialidad y ese hecho puede ser peligroso, ya que las expectativas depositadas en ese autor o autora son exigentes y así, los resultados de cada obra deberían superar a la anterior. Estamos invadiendo un espacio en donde lo subjetivo se torna regla, y los hallazgos visuales repentinos y a veces azarosos, presentan una dualidad entre la genialidad y la experiencia de un artista.

Hablo de animadores, ya que la infinidad de expresiones en el arte animado involucran siempre otras manifestaciones artísticas. La pintura es una de ellas, ya que al volcarse al formato animado y salir de lo estático, requiere de conocimientos técnicos del cuadro a cuadro en coherencia con el hecho de pintar. Cada nueva pintura que compromete un trazo diferente debe ser capturada por la cámara, calculando el tiempo y extensión de esas nuevas manchas o trazos. Este instante creativo, tendrá su conclusión en el ritmo o *timing* de la obra. También es necesario conocer las particularidades del material, el tiempo de secado y las texturas.

Debo detenerme en cada técnica de animación posible, si pienso en el trazo del lápiz grafito, el pastel, la plastilina y el *Stop Motion*. Estos formatos merecen atención respecto al tiempo y longitud de cada movimiento a capturar. El espacio y distancia que el autor otorga entre cada cuadro de una secuencia desemboca directamente en el estilo animado. Se habla mucho de películas lentas, aquellas que se detienen en planos visuales y pueden agotar la capacidad del espectador. Esto abarca la animación e imagen real.

En plena épocas de imágenes rápidas, efectistas y del Tik Tok, la contemplación puede ser una virtud. En algunos casos podríamos ser capaces de profundizar en la imagen y descubrir capas y lecturas a modo sensorial, permitiendo que la libertad de la observación nos conquiste. Pueden ser procesos nuevos y desacostumbrados, pero posibles a modo de hallazgos para el espectador.

El principio de la imagen animada sea lápiz, pintura, grabado o *Stop Motion*, tarda en el proceso de definición y finalización, ya que impone la detención temporal en cada cuadro – fotograma, desde la ideación hasta la captura. Como contrapunto, se presentan los paneos en imagen real, al grabar una escena completa. Así la cámara se desplaza desde A hasta B, sin necesidad de detención, esto significa que se graba una escena de imagen real en el tiempo mismo en la cual existe, de corrido y sin interrupción. Esta comparación no es peyorativa, sino más bien descriptiva.

Cuando la imagen de corrido es acoplada visualmente con la concepción cuadro a cuadro, debería fluir sin percatarnos de que este enlace existe, presentando una obra capaz de integrar técnicas y aumentar su potencial expresivo.

En cuanto a las obras a presentar gracias a la presencia del Festival Cinetoro en la Sala Gasco, observamos la experimentación e investigación en todos los formatos: imagen real, imagen real conectada con animación y animación. Sin peyorativas, la animación es más intimista y gradual en su ideación y producción, frente a la imagen real pura.

Los estatutos absolutistas son casi imposibles en la creación artística, solo debemos desarrollar la capacidad de ver y escuchar, aislar el tiempo para apreciar, examinar y tantear una obra. Este hecho individual permite emitir una opinión exclusiva.

Es importante conocer las motivaciones existentes en la realización audiovisual minimalista y de bajo presupuesto. Se debe tener en cuenta que América Latina prioriza el financiamiento de obras que prometen mayor audiencia, entonces surge la ecuación entre la actividad autoral, la expresión comercial y de todos los matices intermedios que plantean estos polos.

Cierta controversia arroja esta dualidad al pensar en el motivo del arte. Observo la historia y me atrevo a concluir que la necesidad de inventar responde a un instinto ancestral, que transforma el instante creativo en un momento trascendente y espiritual. Por tal motivo alude a una necesidad humana de expresar sentimientos e ideas, sean estas más intimistas o colectivas.

En cuanto a los trabajos audiovisuales minimalistas, experimentales y austeros que presenta CineToro, éstos involucran a quien observa desde lo más singular, conquistando y descubriendo puntos de identificación con el espectador que de pronto llegan a ser muy intensos. Será el espacio abierto de la Sala Gasco.

Tomás Welss
www.tomaswelss.com

Año: 2019
Duración: 7,21 min.
Origen: Colombia

DIRECTOR:
DIEGO FELIPE
CORTES

"PARA VER MORIR UNA MOSCA"

Sinopsis:

En la medida en que vivía las muertes que acontecen alrededor, me cuestionaba sobre la forma como observaba el evento de la muerte. Mi relación con el difunto era lo suficientemente lejana como para que yo observará el suceso con distancia.

Veo con distancia a la masa que baila, al tiempo que observo con mi cuerpo bailando, y la certeza de que no veré el cuerpo de quién ya no baila. El baile de los vivos contiene en sí a la muerte misma

Estudió Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su trabajo se ha centrado particularmente en la expresión a través de la animación y la relación entre el arte, las realidades sociales y el trabajo con comunidades. Sus procesos oscilan entre la realización de películas de animación de autor y el trabajo colaborativo en diferentes territorios de Colombia.

Año: 2014
Duración: 4 min.
Origen: Colombia

DIRECTORA:
MARIA CHALELA
PUCCINI

“UNA MUJER EDUCADA”

Sinopsis:

Entre la autopercepción y el control externo: una breve animación de pintura sobre vidrio acerca del dilema de la propia identidad. Incluso peligroso.

Artista visual de Bogotá que alterna la creación de interesantes cortometrajes de animación experimental con su trayectoria como igualmente interesante y experimental pintora. Claro que ambas vertientes están íntimamente conectadas, pues su lado pictórico influye enormemente su trabajo de cineasta -y supongo que viceversa-. Figura esencial del cine animado colombiano.

Año: 2019
Duración: 3,36 min.
Origen: Cali, Colombia

DIRECTOR:
**JUAN PABLO
 ADAMES**

“RECORRIDO EN EL SIN SENTIDO”

Sinopsis:

El recorrido rutinario es abordado como metáfora sobre el absurdo del mundo contemporáneo que, aunque se tenga cierta noción de meta, y por ende dirección a donde uno se dirija (universidad, trabajo, casa), se termina reduciendo la vida a una sola serie de espacios que recorreremos diariamente; volviendo dichos espacios en una serie de laberintos que dirigirán al mismo lugar.

Artista emergente graduado del programa de Artes Plásticas en el Instituto de Bellas Artes de la ciudad de Cali, Valle, Colombia. Trabajo de grado con mención meritoria “En Laberintos” 2021.

Año: 2011
Duración: 5,43 min.
Origen: Colombia

DIRECTOR:
JUAN CAMILO
GONZÁLEZ

"SISISISISISISISISI..."

Sinopsis:

La repetición incesante de gestos de cortesía. Se crea un microuniverso en 4 conjuntos de 11 hojas de papel con ciclos animados dibujados a mano. Para este artista el Arte "es la materialización de una mirada que no se cansa de escrudiñar el mundo y de señalar situaciones que nos interpelan e invitan a ser más sensibles en nuestra relación con la vida" La repetición incesante de gestos amables.

Profesor asistente de la Universidad de los Andes. PhD Nayang Technological University en Singapur, Maestría en animación University of Southern California en Estados Unidos, Pregrado en artes visuales Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Su trabajo se ubica en puntos de convergencia: la animación tradicional y los datos, el cine y la programación creativa, la computación física y el dibujo, el archivo y las eventos del presente, la curaduría y la escritura crítica.

Año: 2013
Duración: 7,31 min.
Origen: Colombia

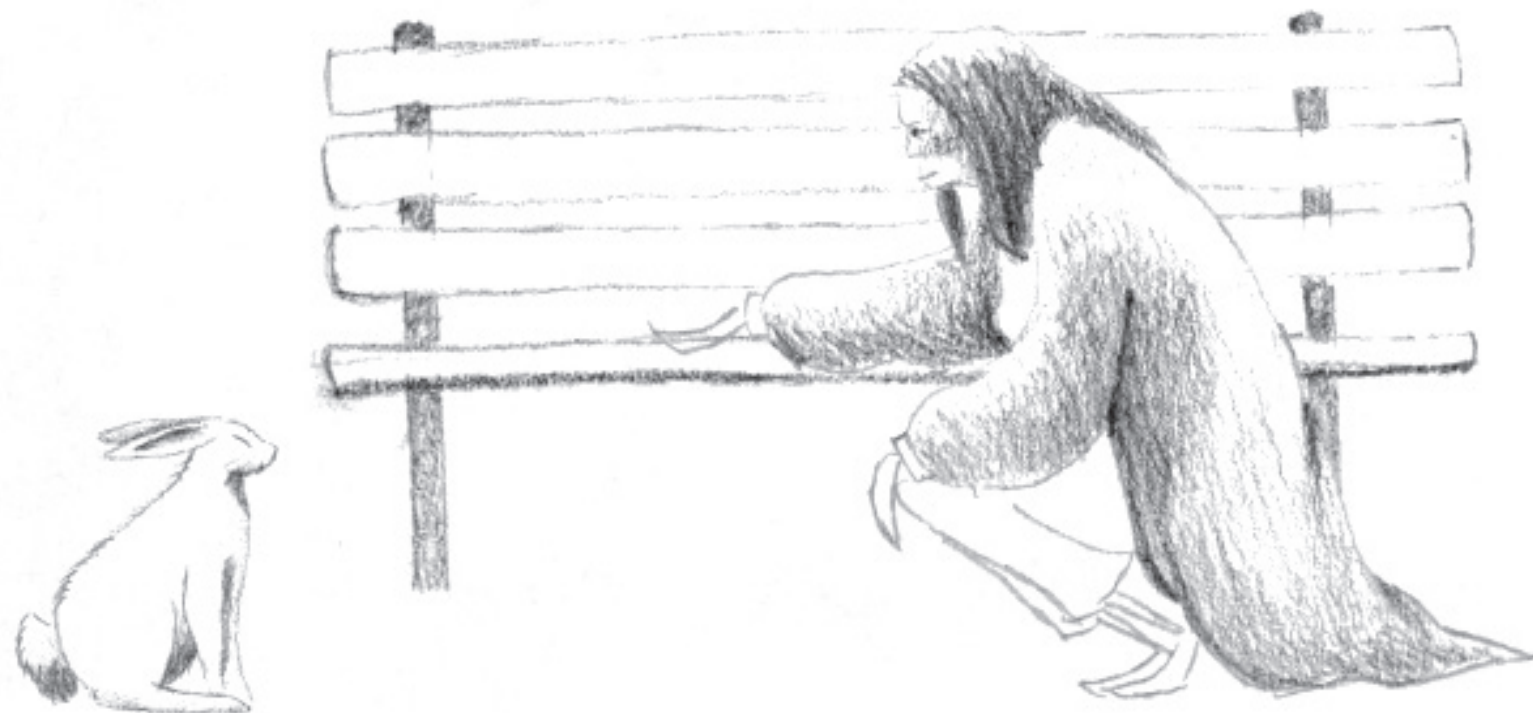
DIRECTOR:
CARLOS SANTA

“FANTASMAGORIA”

Sinopsis:

El tema central es el paso del tiempo. Se manifiesta en la vida y la muerte. Tres situaciones pendulares: La vida expresada en los viajes de campo, en la fantasía alegre y colorida. En el centro de este movimiento, un niño balancea sus pies e hila las imágenes y en el otro extremo una noche donde fueron atacados los habitantes de una comunidad.

Nació en Bogotá en 1957. Es artista plástico, pintor y escultor, y parte de su obra utiliza el cine como soporte de la pintura y el dibujo; con gran reconocimiento internacional, dándole así el título del pionero del cine de animación en Colombia.

Año: 2019
Duración: 8 min.
Origen: Colombia

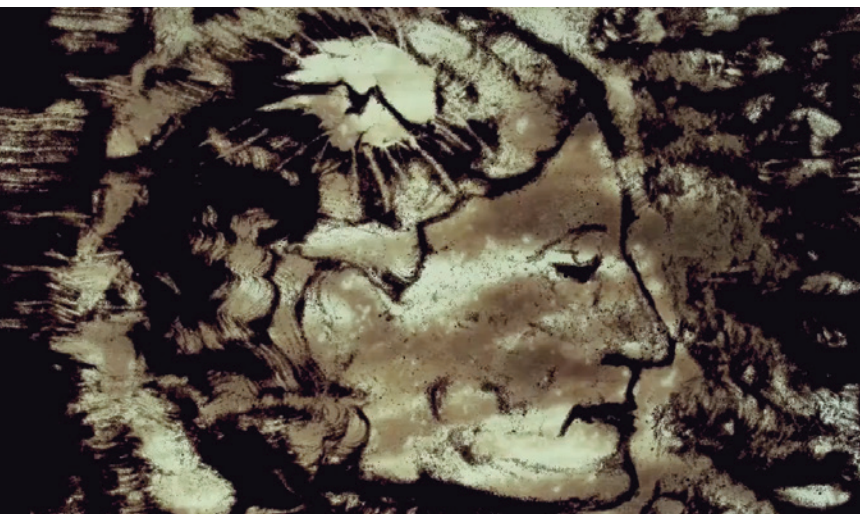
DIRECTOR:
SANTIAGO ORDÓÑEZ

"LA SILLA DE LA ESTACIÓN"

Sinopsis:

Una mujer se encuentra atrapada en un mundo abandonado, a la espera de un recuerdo que nunca llegará.

Productor audiovisual egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Durante mis estudios me enfoqué en la creación de piezas animadas.

Año: 2010
Duración: 8 min.
Origen: Colombia

DIRECTORA:
**CECILIA TRASLAVIÑA
GONZÁLEZ**

"EL SILENCIO HABITA EN TU VENTANA"

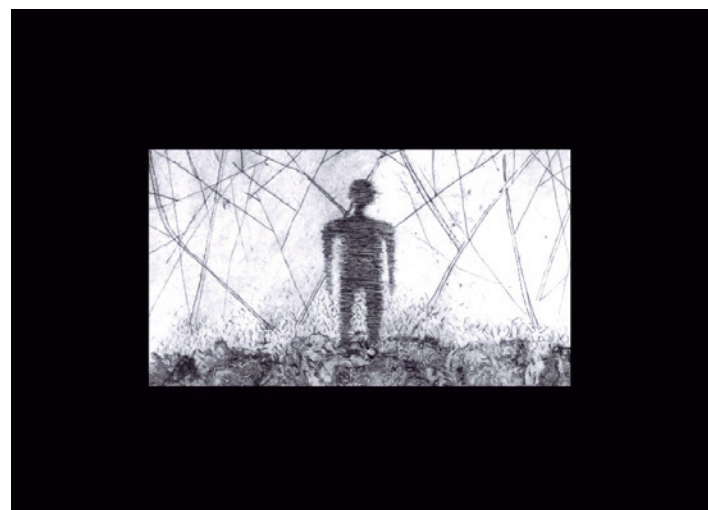
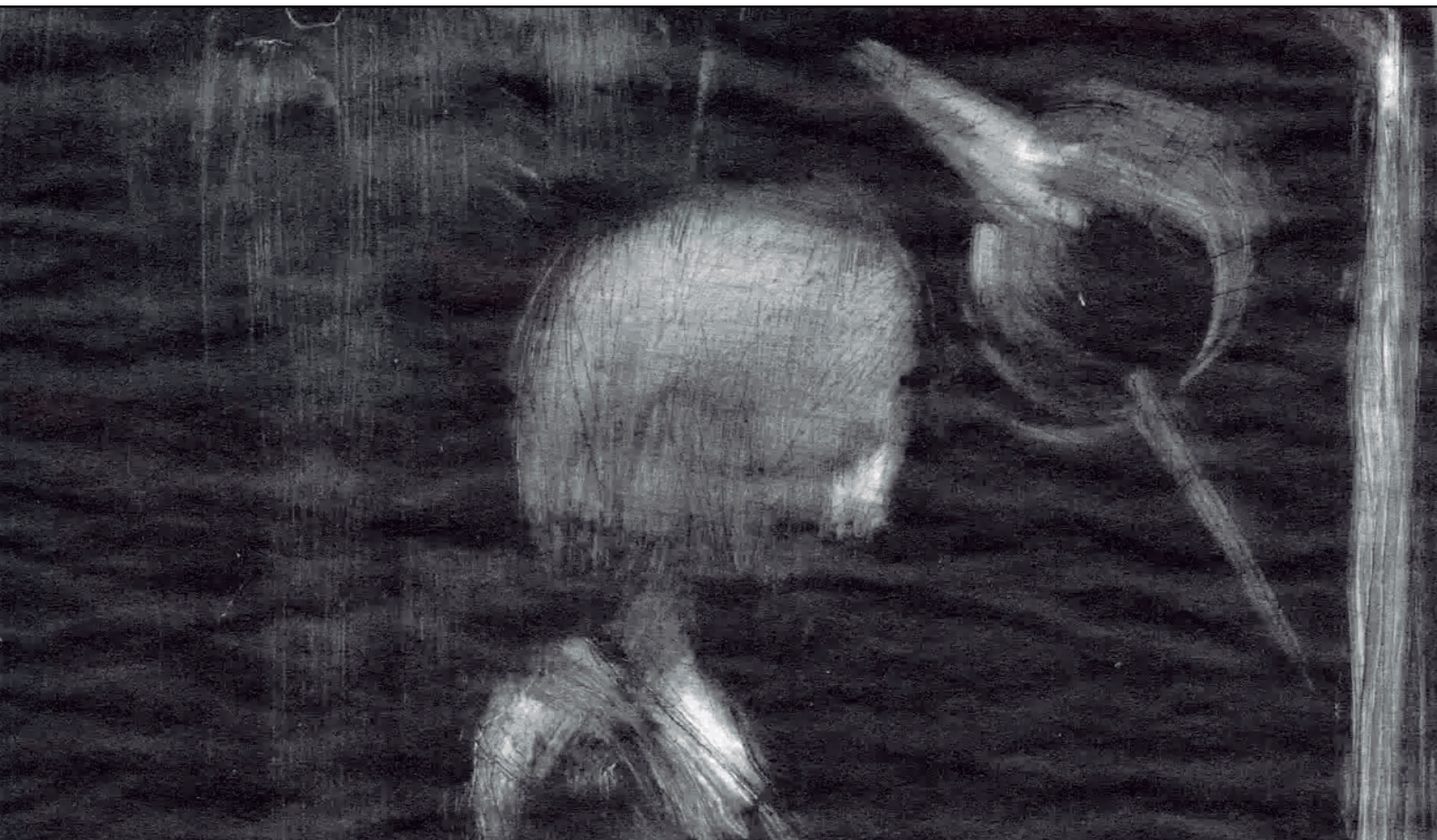
Sinopsis:

Un día, mi madre no respondía a las llamadas telefónicas, ni al timbre de la puerta. Así que hubo que forzar la chapa. Entré un poco aturdida y recorrí con un gran temor el penumbroso corredor que conducía a su habitación. Abrí la puerta y allí la encontré tirada en la cama a medio vestir. Me acerqué con dificultad, vi sus ojos cerrados y pensé que había muerto. Luego de un infinito instante, una tenue sonrisa me la devolvió.

Este acontecimiento suscitó una explosión interior; miles de recuerdos se agolparon en mi cabeza, la quietud se apoderó de mi cuerpo, no sabía qué hacer. Sentí que el tiempo se detenía mientras nuestras miradas se cruzaban

Es realizadora, animadora, artista visual y magíster en literatura. Profesora de animación e investigadora en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Se interesó en la animación desde muy joven y luego de varios experimentos fallidos con una cámara de Super 8 mm, logró concluir su primer corto gracias a la tecnología digital. Ha colaborado en la creación de obras colectivas desde una perspectiva experimental. También ha participado en curadurías sobre animación experimental en Colombia y América Latina, actualmente es miembro de Moebius Animación, cuyo interés está centrado en la difusión de la animación experimental latinoamericana.

Año: 2019
Duración: 4 min.
Origen: Colombia

DIRECTORA:
**JULIANA HERNÁNDEZ
ROCHA**

"INVENTIO EN SEIS ACTOS"

Sinopsis:

Inventio, del latín invenire que significa "encontrar el tema del que se va a hablar". "Inventio" es un mundo que, por un descuido, cobró vida ante mis ojos. Es el afán del artista por buscar una voz y encontrarse con miles que le salen de las entrañas y que, sin poder domarlas, se transforman súbitamente en imágenes inevitables. Es uno de los monstruos del arte: el invento.

Maestra en Artes Visuales con énfasis en arte gráfico y audiovisual. Directora de la distribuidora de cine experimental Autoparodia Films. Durante su carrera artística, se ha especializado en la animación, el video experimental, la multimedia y las artes gráficas como el grabado y la ilustración.

Andrés Úzuga Naranjo

Cali, Colombia 1980
Productor creativo, docente universitario y curador. Director y fundador de CINETORO EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL. Su búsqueda personal está influenciada por la cinematografía a partir de la intervención plástica de la imagen, y el sujeto como espacio vivo. Cuenta con amplia experiencia en la producción artística y ejecutiva de proyectos afines a las artes visuales.
Egresado de la Facultad de Artes Escénicas, de Bellas Artes. Catedrático de la Facultad de Artes Visuales de Bellas Artes, y la Facultad de Creación y Hábitat de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Investigador en artes, con reconocimiento ante Colciencias, adelanta la publicación de dos guiones (La Máquina del Mal, La Habitación) historias que reflejan su interés particular en el cine fantástico y el surrealismo. Y además, una antología sobre cine experimental en Colombia. Ha realizado diferentes seminarios y cursos de escritura de guiones para teatro y cine principalmente con Jaime Chabaud, Carlos Altamirano (México), Fernando Vidal Medina, Victor Hugo Enriquez y Carlos Enrique Lozano a través, Seminario de Escritura Creativa Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. (2002-2007)
Actualmente, dirige La Corporación 1/2 iniciativa que busca impulsar artistas independientes, a partir del desarrollo de proyectos transmediales en cine, video, animación y documental expandido con una mirada desde las artes plásticas.

Filmografía como Productor

El Día del Adiós Dirección Miguel Yusty (2022) 90 min. Ficción
Astrolabio Dirección Carlos Santa (En preproducción) 90 min. Animación.
Pornotopía Dirección Maud Madlyn & Andres Montes Zuluaga (En posproducción) 7 min.
No ficción.
Pájaro Carolina Charry (En Desarrollo) 70 min. Ficción.

Tomás Welss

El animador, guionista, artista plástico y docente chileno Tomás Welss, es uno de los especialistas en el género en Chile. Su filmografía animada ofrece una visión crítica de la naturaleza humana, con humor negro y un original uso del color y gestualidad. Ha recibido varios premios y se le han dedicado ciclos monográficos, retrospectivas y exposiciones a su obra gráfica, en festivales de cine de fama mundial. Entre ellos: Toulouse, Monterrey, Valdivia, Trieste, Oslo, Alexandria, Ginebra, Bogotá, Cartagena, La Habana, Río de Janeiro, Guadalajara y Quito.
El año 2004, recibe el premio: Ciudad de Huesca, del Festival de cine de Huesca, junto a un libro antológico: Tomas Welss, un artista provocador. Este premio se ha otorgado a cineastas como: Carlos Saura, Fernando Trueba, Arturo Ripstein, Pavel Koutsky, Antonia San Juan, Gerrit van Dijk, Montxo Armendáriz, etc..
El 2007, recibe el galardón Pedro Sienna, por su film animado Pasta, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, a la mejor animación de ese año. En la década del 2000, recibe tres premios India Catalina de Oro, a diversas obras de su autoría, en el Festival de cine de Cartagena, Colombia.
El 2014, realiza una exposición de dibujos, fotogramas y montaje audiovisual en el museo MAT, Colombia, que incluye la realización de un mural (tríptico) realizado " in situ " durante 2 días. El mismo año realiza otro mural, en la Universidad UTE, Quito, Ecuador.
Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Diseñador. En Alemania se especializa en cine de animación, en la Academia de Bellas Artes de Stuttgart, donde estudia con el profesor Heinz Edelmann, director de arte de la película animada; El submarino amarillo, de los Beatles. De esta época datan sus primeros cortometrajes animados; El paraguas, Tango Mortal, La Caída y El Circo. Regresa a Chile, donde prosigue con su labor fílmica y gráfica, con títulos, como ; Reunión, Noche, Manos Libres, Pasta, Verde que te Quiero,...etc..
Su cortometraje " Magic Dream " ha participado en aproximados 150 Festivales desde el año 2018, cosechando más de 40 premios.
Se desempeña, además, como profesor de su especialidad en diversas universidades chilenas. Ha dictado charlas y talleres en: Colombia, Venezuela, Costa Rica, España, Argentina, Noruega, Alemania, Egipto, México y Cuba, entre otros.

www.tomaswelss.com

FUNDACIÓN
GASCO

PRESIDENTE
Matías Pérez Cruz

COMISARIO SALA GASCO
Mariana Silva Raggio

www.salagasco.cl

Santo Domingo 1061
Santiago - Chile
Octubre 2022

@ gasco

