

Chiquita Room

El ojo del corazón vio algo que la mano
nunca pudo sostener

SSSSSH — CICLO DE CINE DE CÁMARA
DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN HASTA EL 23 DE DICIEMBRE

COMISARIADO POR SERGI ÁLVAREZ RIOSALIDO

*Direct your eye right inward, and you'll find
A thousand regions in your mind
Yet undiscovered. Travel them, and be
Expert in home-cosmography*

William Habbington citado por H.D. Thoreau en *Walden*

Cuenta la artista Barbara Hammer que al ver la película de Maya Deren, *Meshes of the Afternoon* (1943) durante una clase de historia del cine, supo que debía hacer cine. Esa fascinación por Maya Deren la ha acompañado toda su trayectoria, incluyendo objetos tan íntimos como el lavamanos del apartamento de la cineasta a modo de pantalla de proyección en la obra *Maya Deren's Sink* (2011). Este objeto doméstico de los años 40 fue descubierto por Barbara Hammer en la Anthology Film Archives y supuso el inicio de una búsqueda de los apartamentos en los que había vivido Deren en Los Ángeles y en Greenwich Village. Aquellos espacios habían servido a la cineasta para grabar algunos de sus filmes pero también para llevar a cabo proyecciones en las paredes de su salón, esquivando así los protocolos institucionales.

Escribe Hammer: «Me parece muy acertado volver a Deren y a sus casas para acceder a los espacios privados que solo se conocen a través de sus películas. (...) La reflexión sobre los temas del espacio y la arquitectura es una investigación de la relación entre las esferas privadas y públicas incrustadas en la arquitectura y el cuerpo dentro de ese espacio»¹. Maya Deren también era muy consciente de la importancia del modo cómo se habita el espacio íntimo, de sus potencialidades y de cómo esta experiencia doméstica se traslada a la creación artística:

Esta habitación, que acoge la carne, es hogar para el corazón: punto de retorno y punto de partida; contiene aquellos objetos que, la vista caída o fijada, son umbrales para el ojo rápido del corazón. Lo real, atrapado en la mano, a través del cual el corazón emprende el vuelo... El aliento atrapado en la madrugada porque el ojo del corazón vio algo que la mano nunca pudo sostener...²

Esta exposición en Chiquita Room toma como título las palabras de los diarios de Maya Deren en la medida que las cinco cineastas, que participan tanto en la exposición como en el ciclo paralelo *ssssh – ciclo de cine de cámara*, trasladan a sus imágenes esa dimensión poética, sensible pero también inasible, de la realidad más cercana. Son en estas líneas de los diarios de Deren donde mejor

¹ Background statement de *Maya Deren's Sink* por Barbara Hammer en la web de la artista.

² Maya Deren en *The Legend of Maya Deren*, Anthology Film Archives, Nueva York, 1988, citado por Eleni Tranouli en "About Maya Deren's Sink by Barbara Hammer (2012).

se traslada ese concepto de *chamber films*, que la cineasta desarrolló inspirada por la música de cámara, a partir de esa habitación que acoge el cuerpo pero que a la vez permite percibir la realidad de otro modo, abierta a lo imprevisible, al asombro, a lo inesperado.

Si bien Maya Deren dio una definición precisa acerca de lo que ella entendía como cine de cámara en una columna en *The Village Voice* en 1960³, la escritura de sus diarios permite comprender este tipo de cine desde una posición mucho más *en-carnada*. La limitación de recursos económicos, la necesidad de independencia y libertad artística, la atención hacia fenómenos supuestamente irrelevantes o carentes de importancia, son algunos de los rasgos que atraviesan este cine pero que se remontan más atrás en la historia de la creación artística. Maya Deren contraponen el cine de cámara a ese cine comercial con presupuestos disparatados, un cine "insignificante" que dista de un cine "colossal", en un intento de alterar una escala de valores –que lo es también de dimensiones– y que rige gran parte de la industria cinematográfica. Esa misma postura es la que define Virginia Woolf en su texto *Las mujeres y la literatura*, publicado treinta años antes:

Es probable que, tanto en la vida como en el arte, los valores de la mujer no sean los mismos valores que los del hombre. Por lo tanto, cuando una mujer se pone a escribir una novela, nota que está deseando constantemente alterar los valores establecidos, convertir en serio lo que a un hombre le parece insignificante, y en trivial lo que para un hombre es importante. Y desde luego la autora será criticada ya que el crítico del sexo opuesto quedará genuinamente intrigado y sorprendido ante ese intento de alterar la vigente escala de valores, y en tal intento no verá simplemente la existencia de un punto de vista diferente, sino un punto de vista débil, o trivial, o sentimental, debido a que es diferente al suyo.⁴

Esta exposición y ciclo de cine de cámara en Chiquita Room, inspirados en esta atención hacia lo insignificante, lo minúsculo, lo pequeño, lo doméstico, lo que puede contenerse en la palma de la mano, acoge los trabajos de Judith Adataberna, Valentina Alvarado Matos, Marie Losier, Callisto Mc Nulty, y Bárbara Sánchez Barroso, invitándonos a entrar en esa mirada de regiones interiores todavía sin descubrir, a sumergirnos en ellas y transitarlas a través de un ejercicio de *cosmografía doméstica*.

Sergi Álvarez Riosalido
Comisario, escritor e investigador

³ Véase Deren, Maya, "On Hollywood and the Chamber Film" (25 de agosto de 1960) en *Film Culture*, 1965, n° 39, p. 54.

⁴ Woolf, Virginia, *Las mujeres y la literatura*, Lumen, Barcelona, 1981, p. 57.

Miércoles, 9 de noviembre a las 19:00 h

Inauguración de la exposición

El ojo del corazón vio algo que la mano nunca pudo sostener

Jueves, 10 de noviembre a las 19:00 h

Sesión #01 sssssh – Judith Adataberna

Serie de cortos de Judith Adataberna donde se exploran los modos de percepción a través del medio fílmico. La cámara se convierte en medio de conocimiento de la realidad en una exploración en la que se separa el mundo de la manera cómo este es percibido por nuestros sentidos.

Parpadeo (2018, 3:52 minutos), *Glimpses in the devil's eye* (2019, 16:22 minutos), *El espectorium* (2017, 13 minutos), *Inside the microtubule* (2021, 10:51 minutos).

Con la presencia de Judith Adataberna.

Viernes, 11 de noviembre a las 19:00 h

Sesión #02 sssssh – Bárbara Sánchez Barroso

Bárbara Sánchez Barroso aborda la dimensión política de lo personal y de lo vulnerable, así como en el poder de la narrativa y de los relatos, en un intento por conectar con la alteridad a través de la cámara y desde el cuidado.

The Odyssey (2017, 17 minutos), *The Knots We Knot* (junto a Adriana Vila Guevara, 2021, 8 minutos), *Botanical Dream* (2022, 5:41 minutos), *The Way My Mother talked to plants* (2022, 11:44 minutos).

Con la presencia de Bárbara Sánchez Barroso.

Sábado, 12 de noviembre a las 19:00 h

Sesión #03 sssssh – Valentina Alvarado Matos

Sesión de varios cortos de Valentina Alvarado Matos a través de los cuales se lleva a cabo un recorrido por las formas de habitar el espacio, en un acercamiento poético a la realidad material, lumínica y sensorial, a la vez que se plantean cuestiones como el desplazamiento, lo doméstico, la distancia y lo táctil, entre otras.

Trópico Desvaído (2016, 6:10 minutos), *Chances de luz* (2017, 3:52 minutos), *El mar peinó la orilla* (2019, 2:26 minutos) y *Arrojalatierra* (2021, 13:49 minutos).

Miércoles, 16 de noviembre a las 19:00 h

Sesión #04 sssssh – Correspondencias

Sesión especial de correspondencias fílmicas con motivo del 4º aniversario de Chiquita Room, con la proyección de correspondencias de Valentina Alvarado Matos (*Cartas a Nazli Dincel*, 2020, 15 minutos) y de Bárbara Sánchez Barroso (*Cartas desde el bosque*, 2017, 35 minutos).

Jueves, 17 de noviembre a las 19:00 h

Sesión #05 ssssh – Callisto Mc Nulty

Esta sesión se entreteje entre los momentos cotidianos de la primavera de 2020 hasta la primavera de 2022 de la publicación *From Spring to Spring* y el filme *Pénélopeide*, en el que la artista Silvana Mc Nulty teje una tela mientras se escucha la historia de Penélope.

Presentación de la publicación *From Spring to Spring* de Callisto Mc Nulty con Sara Agudo Millán y proyección de *Pénélopeide* (2022, 35 minutos).

Con la presencia de Callisto Mc Nulty.

Viernes, 18 de noviembre a las 19:00 h

Sesión #06 sssssh – Marie Losier

Esta sesión de cortos de Marie Losier propone un recorrido que parte desde las casas en miniatura del Chicago Museum of Arts hasta una “catedral de la ciencia”, pasando por el retrato íntimo y onírico de Mike Kuchar o el ritual mágico de tres brujas. Las películas de Marie Losier ofrecen una mirada fantástica hacia lo cotidiano, a las formas de expandir la realidad a través de la imaginación abrazando lo inesperado.

Miniature Houses From Chicago Museum of Arts (2002, 3 minutos), *Bird Bath and Beyond* (2003, 13 minutos), *Which Is Witch?* (2020, 6 minutos), *Electric Storm – 100 Years of Theremin* (2020, 5:50 minutos).

Programación incluida en City Screen del Festival Loop 2022

Chiquita Room