

De lo filmico a lo virtual: El carácter expansivo del Cine Conceptivo como apertura hacia una nueva forma perceptiva

Fecha de recepción: agosto 2017
 Fecha de aceptación: octubre 2017
 Versión final: diciembre 2017

Fernando Luis Rolando (*)

Resumen: Este texto plantea una nueva mirada en la relación existente entre lo filmico y la virtualidad explorando el Cine Conceptivo como articulador entre las corrientes expresivas clásicas y las nuevas formas narrativas y expresivas experimentales que abordan el uso de otras tecnologías como la realidad virtual como nexos hacia otra forma de comunicar el discurso cinematográfico, reflexiona acerca de la distribución en diversos formatos y en distintas plataformas y plantea el acercamiento desde los claustros académicos a otras posibilidades que nos pueden brindar los nuevos medios.

Palabras clave: Percepción – expansión – educación - realidad virtual – narrativa – codificación - exploración – articulación – juego – inmersividad – multiplataforma

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 176]

Orígenes

A fines del siglo XIX, los hermanos Louis y Auguste Lumière exhibieron en el Gran Café de París por primera vez *L'arrivée d'un train à La Ciotat*, un film de un minuto de duración que revolucionaría la historia del cine cuando el público que estaba presente en la sala en donde se presentó, se levantó atemorizado de sus sillas cuando observó que la locomotora se aproximaba hacia ellos, imaginándose que traspasaría los límites de la pantalla. Este fenómeno colosal a nivel cognitivo que produjo el impacto del tren sobre los espectadores al llegar a la estación simboliza lo que para mí es la esencia del cine y lo distingue de otras formas expresivas: la percepción dinámica. La obra representa los inicios de la codificación del lenguaje cinematográfico mediante la narración, el uso de distintos planos, la idea de profundidad espacial y la materialización del fuera de campo a nivel compositivo. Sobre este filme el cineasta Jean-Luc Godard dijo: "las películas son el *tren*, no la *estación*". Y en esta concepción de Godard quien cultiva y ha desarrollado desde siempre, un cine reflexivo y vanguardista, experimental en su montaje y estructura, caracterizado por su acidez crítica y su espíritu provocador, encontramos uno de los fundamentos que debe tener el cine como lenguaje y que en los últimos tiempos ha perdido: el riesgo.

El Cine Conceptivo como apertura hacia una nueva forma perceptiva

El cine nos brinda la posibilidad de construir un universo, sin embargo en la última década, la repetición de las formulas estereotipadas, de los modelos, supuestamente de éxito, de las anquilosadas formas de distribución han llevado al cine a un callejón en donde se debate acerca de su continuidad o su extinción. Una gran parte de esta responsabilidad está en enseñar cine desde las mismas formas que se usaban hace tiempo, sin entender, según mi criterio, que existen nuevos paradigmas, mayor diversidad de medios y herramientas expresivas y un público que está ávido de acercarse a otras experiencias, que recuperen esa primera mirada inocente, ese desper-

tar frente a lo mágico, del ritual del cine como proyección de luz en la oscuridad. Y es en este arribar a una nueva estación, la del siglo XXI, en alumbrar hacia un lugar diferente, en plantear otro camino, otro abordaje, partiendo de la esencialidad del fenómeno perceptivo, que aparece en mí, la necesidad de desarrollar la idea del Cine Conceptivo. El Cine Conceptivo es una nueva corriente cinematográfica que busca cuestionar las formas convencionales y estructurales de hacer cine, buscando que explore otros caminos para que este sea un medio para expandir la experiencia perceptiva de los espectadores, cuestionando la apariencia formal de lo que llamamos realidad, concibiendo otra forma de percibirla y disfrutarla. La idea central del Cine Conceptivo es entender al film como un disparador y amplificador perceptivo enviando estímulos visuales y sonoros al observador para ayudar a sumergirlo en un viaje sensorial y mental en donde los límites de lo que llamamos "realidad" se vean expandidos retroalimentándose con lo visualizado en la pantalla. De este modo la experiencia cinematográfica cambia y el espectador deja de ser pasivo para transformarse en espectador (espectador-actor) interactuando sensiblemente desde su imaginación con los disparadores enviados en tiempo real desde la película.

Postulados:

El cine conceptivo propone 10 postulados:

1. Combinar acciones para estimular al observador a ingresar hacia la pantalla.
2. Ofrecerle disparadores inmersivos que lo lleven hacia un viaje mental.
3. Negar la noción de lo real tal cual fue preadquirida.
4. Cambiar la forma de ver cine.
5. Explorar el inconsciente junto al espectador-actor.
6. Potenciar los sentidos y animarse a jugar con ellos.
7. Tomar, sentir, percibir, expandir.
8. Ingresar a otro lugar y dejarse llevar.
9. Viajar desde tu mente hacia la pantalla creando tu propia película.
10. Observar de nuevo para volver a observar de otra forma la realidad.

Primera experiencia de Cine Conceptivo y su carácter expansivo

Una de las características principales del Cine Conceptivo está dada en el primer film realizado en base a estos principios: "Hackmind 01". Su argumento se basa en la historia de un ser apasionado por los mundos electrónicos y la naturaleza cuyo lenguaje y escritura era incomprendida en el mundo real. Un día, jugando con el control remoto, decidió emprender un viaje hacia el interior de una pantalla para fusionar su cuerpo con esta y convertirse en color, luz y energía visualizando los mecanismos de su mente, fuera de ella... En ese devenir y estando dentro de un mundo desconocido para el protagonista, este se sumerge en un espacio en donde las sensaciones visuales se amplifican, en donde las tonalidades, las formas, los ritmos y las cadencias temporales lo transportan a otro lugar amplificando su conciencia y derribando sus prejuicios. Durante ese viaje, ya inmersivo, la espacialidad perceptual le dispara recuerdos en forma de sonidos, algunos conocidos, y lo enfrenta en un territorio imaginario con aquellos que lo mueven, que lo trasladan de un lugar a otro, que construyen y deconstruyen en su mente imágenes y estímulos, en un juego que incrementa sus palpitations orgánicas, haciendo que su adrenalina fluya, a medida que todo a su alrededor se acelera con mayor intensidad. Hacia el final, y sin revelar este, veremos como este mundo que llamamos realidad puede ser percibido de otra manera, cambiando el lenguaje interno del protagonista y el nuestro como espectadores, para siempre...

En Hackmind 01, un factor sustancial es su esencia digital, creando una matriz que aborda la realidad y la transforma generando nuevos parámetros sobre la misma como elemento conector con el universo perceptivo de los espectadores. Su capacidad para desarrollar desde la idea inicial del proyecto hasta la distribución en múltiples plataformas *online* y *offline* desde el formato filmico en el estándar actual en 4k, a la posibilidad de ser visualizado desde internet, canales digitales, teléfonos inteligentes, *tablets*, computadoras o usando lentes de realidad virtual *online* para adentrarse dentro del film, en una poderosa relación perceptiva-inmersiva, a lo largo del mundo. Muestra el potencial enorme que este nuevo lenguaje tiene no solo en el campo exclusivamente cinematográfico, sino también en acercar otra mirada a los modelos tradicionales de enseñanza del cine y reflexionar acerca de las modalidades y oportunidades comunicacionales que se presentan dentro del es-

pacio del aula y fuera de ella. Al respecto y en relación al carácter expansivo del Cine Conceptivo cabe considerar que al momento de escribir este texto a fines del 2017, el film ha llegado a 70 países, alcanzando lugares remotos, donde habitan distintas culturas y lenguajes, contando con una ventaja adicional, el *feedback* que estos públicos generan, abriendo otras puertas a nuevas formas de comunicación que introducen otra mirada desde lo narrativo y expresivo buscando generar alternativas a los paradigmas pre existentes.

Abstract: This text raises a new look at the relationship between film and virtuality exploring Conceptual Cinema as an articulator between classical expressive currents and new experimental narrative and expressive forms that approach the use of other technologies such as virtual reality as a link to another way of communicating the cinematographic discourse, reflects on the distribution in different formats and on different platforms and raises the approach from the academic cloisters to other possibilities that new media can offer us.

Keywords: Perception - expansion - education - virtual reality - narrative - coding - exploration - articulation - game - immersive - multiplatform

Resumo: Este texto propõe uma nova mirada na relação existente entre o filmico e a virtualidade explorando o Cinema Conceptivo como articulador entre as correntes expressivas clássicas e as novas formas narrativas e expressivas experimentais que abordam o uso de outras tecnologias como a realidade virtual como nexos para outra forma de comunicar o discurso cinematográfico, reflexiona a respeito da distribuição em diversos formatos e em diferentes plataformas e propõe a aproximação desde os claustros acadêmicos a outras possibilidades que nos podem brindar os novos meios.

Palavras chave: Percepção – expansão – educação - realidade virtual – narrativa – codificação - exploração – articulação – jogo – imersivo – multiplataforma

(*) **Fernando Luis Rolando.** Arquitecto (UB). Asistente Diseño (UB). Profesor Artes Visuales (UNA). Especialización Planeamiento (UB). Profesor y Miembro Consejo Asesor Académico, Integrante Comité publicaciones (Universidad Palermo). Vice Director Académico y Postgrados de Link Design Consultancy (UA Londres).

Ai Weiwei – Inoculación al PROA

Rosana Álvarez Mullner (*)

Fecha de recepción: agosto 2017
Fecha de aceptación: octubre 2017
Versión final: diciembre 2017

Resumen: El arte de Weiwei esgrimido como un arma útil a develar problemas sociales e inconsistencias políticas en la sociedad China y el mundo contemporáneo. El artículo propone una lectura de ciertos puntos conceptuales que se representan en su obra, a través de herramientas brindadas por el psicoanálisis. Lo particular y la serie; lo efímero y lo que permanece en el universo de lo humano.