

Film as Film: las películas de Gregory J. Markopoulos

Del 6 al 10 febrero de 2015

La Casa Encendida y Museo Reina Sofía

Este ciclo presenta una selección del trabajo de Gregory J. Markopoulos (1928-1992), autor de unas de las poéticas fílmicas más personales del cine experimental norteamericano posterior a la II Guerra Mundial. Con sesiones compartidas entre La Casa Encendida y el Museo Reina Sofía, *Film as Film* explora las claves de una obra sensual y excesiva, en la que la identidad homosexual, el ritual iniciático y la alegoría orbitan en torno a complejas técnicas de edición. El ciclo es asimismo resultado de la colaboración de una extensa red internacional de centros de arte y filmotecas que, coincidiendo con la publicación de los escritos del cineasta, busca revisar una obra que une experimentación formal y mitología individual.

Organiza: La Casa Encendida y Museo Reina Sofía

En colaboración con: revista [Lumière](#) y [The Visible Press](#), con agradecimientos a Robert Beavers y [Temenos](#).

Contemporáneo de Kenneth Anger, Stan Brakhage o Maya Deren, Gregory J. Markopoulos (1928-1992) nace en Estados Unidos, hijo de emigrantes griegos. Esta sensibilidad y condición extranjera fundamentan sus incesantes viajes a Europa desde los años 50, donde contacta con Jean Cocteau y establece un sentido hermético y narcisista de la tradición cultural. A partir de *Psyche* (1947), su primera película en 16mm, Markopoulos construye un espacio fílmico propio, articulado por la narración biográfica y la traducción y reinterpretación contemporánea de fuentes mitológicas, literarias o musicales. Este ciclo presenta las claves de una poética sensual y excesiva, en la que la identidad homosexual, el ritual iniciático y la alegoría orbitan en torno a complejas técnicas de edición y a la superposición espontánea de imágenes.

Desengañado de las posibilidades de la vanguardia de posguerra y escéptico respecto al rol de las instituciones, público y circuitos del cine experimental, Markopoulos se marcha definitivamente a Europa en 1967, retirando sus películas de circulación y convirtiendo su obra en un objeto de culto inalcanzable. Con la idea de que un cineasta debe ser responsable de todos los aspectos de su trabajo, concibe Temenos, un espacio de peregrinaje y archivo monográfico para la presentación, restauración y estudio de sus filmes, situado en Arcadia, Grecia, su lugar de origen. *Eniaios* es la culminación de este proyecto: 22 ciclos de 80 horas en los que remonta su obra, reemplazado el sonido por el ritmo mental producido por la velocidad de las breves imágenes entre grandes intervalos negros o blancos. Desde 2004, este proyecto de obra de arte total es proyectado al aire libre cada cuatro años, convirtiéndose en una celebración en torno al cine. La de Markopoulos es una vida bien documentada, en la que no dejan de resonar las palabras que él mismo citaba de Mircea Eliade: *El hombre al completo queda comprometido cuando escucha los mitos y leyendas; conscientemente o no, su mensaje es siempre descifrado y absorbido en el final.*

La Casa Encendida. Sala audiovisual

Sábado 7 de febrero. 20h. Entrada: 3 €

Sesión 1. *Du sang, de la volupté et de la mort*

Psyche. EE.UU., 1947. 24'. 16mm; ***Lysis***. EE.UU., 1948. 25'. 16mm; ***Charmides***. EE.UU., 1948. 11'. 16mm

Presentación de Mark Webber, editor del libro *Film as Film: The Collected Writings of Gregory J. Markopoulos* (The Visible Press, 2014) y programador independiente.

Psyche, *Lysis* y *Charmides* constituyen la trilogía *Du sang, de la volupté et de la mort*, la cual fue tachada de "degenerada" por la crítica del momento, al tratar abiertamente sobre el despertar del deseo homosexual en el represivo clima moral de los años 50. En su primera película en 16mm, Markopoulos se inspira en una novela inacabada de Pierre Louÿs, *Psyche*, que comienza y termina con una puerta abriéndose y cerrándose (*se entra como un niño y se sale como un hombre*). Un encuentro inaudible, una carta ilegible sumergen al espectador en las asociaciones inconscientes: los cambios de color de la pantalla y de *Psyche* reflejan su verdadero carácter, los estados psico-sexuales (narcisismo y homosexualidad), los símbolos eróticos y el cine-trance (sonambulismo, sueño, hipnosis). Montada sólo con una lupa, celo y una hoja de afeitar, la columna vertebral de estos filmes es el amor por los lugares (Hollywood Hills) y las personas (los actores fueron elegidos por su apariencia y gestualidad). Por su parte, *Lysis* y *Charmides* se inspiran en diálogos de Platón sobre la amistad y la templanza. Rodadas en Ohio, ambas afirman las posibilidades del mito en la modernidad y celebran un nuevo montaje: *Lysis* está enteramente rodada en secuencias sin apenas descartes, mientras que *Charmides* supone para el cineasta la consistencia del *cine como cine*.

Domingo 8 de febrero. 20h. Entrada: 3 €

Sesión 2. *Gammalion*

Bliss. EE.UU., 1967. 6'. 16mm; *Gammalion*. EE.UU., 1968. 54'. 16mm

En junio de 1967, Markopoulos visita la capilla bizantina de San Juan Bautista, en la isla de Hidra. Tres meses después, vuelve por segunda vez al Castillo de Roccasinibalda, con el que se había obsesionado en un viaje anterior a Italia. *Bliss* y *Gammalion* surgen de dos lugares abrumadores y de varias limitaciones: temporales (1 ó 2 días de rodaje), materiales (sólo dos bobinas en cada caso), luminosas (sólo luz natural). En *Bliss*, elige una primera composición (la puerta de la iglesia) sobre la que filma las superposiciones posteriores, cortando-montando como si la cámara fuera un cincel. En *Gammalion*, como con los frescos o la cúpula en *Bliss*, recorre habitaciones, pasillos, murallas y jardines. Markopoulos no rodará su primer guión, inspirado en la novela surrealista *Au château d'Argol*, pues su autor, Julien Gracq, se negó a autorizarle por considerar la propuesta demasiado esotérica. Filmando el castillo al completo en segmentos de menos de 30cms., en su segundo día recorre algunos de los mismos lugares realizando nuevas tomas con la luz de la mañana. En el momento de montar la película, opta por transformar estos cinco minutos rodados en una película de una hora, utilizando intersticios sistemáticos de cola blanca opaca (fundidos de salida) y negra (fundidos de entrada) y una banda sonora con música de Roussel y versos de Rilke.

Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio.

Lunes 9 de febrero. 19h. Entrada: Gratuita, hasta completar aforo.

Sesión 3. *Retratos*

Through a Lens Brightly: Mark Turbyfill. EE.UU., 1967. 14'. 16mm; *Political Portraits*. EE.UU., 1969. 12'. 16mm (fragmento); *The Olympian*. EE.UU., 1969. 23'. 16mm; *Gilbert and George*. EE.UU., 1975. 12'. 16mm. Silencio

Presentación de Arnau Vilaró, historiador y crítico de cine, miembro del consejo de redacción de la revista Lumière.

Entre sus dos grandes películas de retratos, *Galaxie* y *Political Portraits*, Markopoulos filmó durante seis horas al pintor y poeta Mark Turbyfill. Sin preparación, la forma definitiva fue encontrada en el propio proceso y en el montaje en cámara. Como sucede en *Gilbert & George*, estos retratos no buscan identificar, sino revelar cada trozo de película como contenedor de un tiempo continuo. En *Political Portraits*, viaja por Europa para filmar a de Chirico o Nureyev: estos retratos constituyen el reverso humanista y complejo de los *Screen Tests* de Andy Warhol. La relajación y el ritmo neoyorquino son diferentes en *Galaxie*, pero la duración del retrato continúa correspondiéndose con la de la bobina. Al comienzo de la película original, Markopoulos lee un fragmento de *L'Homme et la nuit* de Valéry. Posteriormente, en *The Olympian*, montará un retrato de Alberto Moravia en su terraza de Roma con intervalos de negro.

Martes 10 de febrero. 19h. Entrada: Gratuita, hasta completar aforo.

Sesión 4. *The Illiac Passion*

The Illiac Passion. EE.UU., 1964-67. 91'. 16mm

A lo largo de su vida, Markopoulos volverá una y otra vez sobre el mito fundacional griego. Esta película, uno de sus trabajos más celebrados, es una reinterpretación visionaria del *Prometeo encadenado* de Esquilo, interpretada por los nuevos sujetos míticos del underground norteamericano de los años 60. Narciso, Ícaro, Dédalo, Apolo, Venus o Adonis son puntos de partida eróticos para divagar por la emoción de unos actores, Jack Smith, Taylor Mead, Gerard Malanga, Gregory Battcock, Paul Swan o el propio Andy Warhol, que forman un tejido de escenas *deslocalizadas* en torno a Central Park. *Encadenados, liberados en diferentes versiones, transformados en moléculas, estos cuerpos, signos del deseo o binomios opuestos*, escribirá Markopoulos, rimando con la musicalidad de las lentes elegidas o de la lectura pausada del cineasta de la traducción del mito realizada por Henry David Thoreau. La imposibilidad de realizar una copia de la primera versión de tres horas es una de las renunciaciones que acabaron con la marcha de Markopoulos a Europa.

LA CASA ENCENDIDA

