

Há um bom relacionamento entre cinema e vídeo? As respostas possíveis são as mais variadas. Dando uma olhada nas biografias dos vídeo-artistas, por exemplo, verifica-se que a maioria deles provém da música, do teatro, das artes plásticas. Raramente do cinema.

O vídeo de pesquisa parece estar mais ligado ao cinema das vanguardas artísticas do início do século do que aos posteriores desenvolvimentos (vitoriosos em escala mundial) da linguagem cinematográfica. A ligação entre cinema e vídeo, em suma, passaria pela música e pela pintura. Muitos são os autores que frisam a diferença entre cinema e vídeo, fluxo eletrônico e linearidade cinematográfica, mescla de imagens e rigidez dos cortes de montagem. Autores que assinalam a diferença, colocando-se, portanto, aquém-além do cinema e de sua tradição, não somente no que concerne à escolha dos temas, bem como, e principalmente, à técnica e a uma linguagem percebidas como radicalmente diferentes.

Os vínculos entre um e outro, no entanto, existem, e o fascínio não provém somente do campo do vídeo: a circulação e a troca cinema-vídeo dão-se nas duas direções. Do cinema para o vídeo, primeiramente, na história - como eu dizia - do

SANDRA LISCHI

Era uma vez, cinema e vídeo

SANDRA LISCHI é professora da Università degli Studi de Pisa e produtora do Festival Ondavideo na Itália. Com os cineastas brasileiros Carlos Reichembach e Iglê Gorgechi, participou da mesa-redonda "Diálogo Cinevídeo: a interação possível" durante o II Diálogo Cinevídeo realizado no MIS-SP em junho de 1993.

Tradução de Roberta Barni Summa

CINEMA

cinema experimental: de Dziga Vertov à *caméra-stylo* teorizada por Astruc e às experimentações do *underground*. Todas prefigurações da linguagem possibilitada pela eletrônica. Desejo, sonho de vídeo. Além disso há os diretores de cinema que se aproximaram, de formas bem diferentes mas com fértil curiosidade e surpreendentes resultados, do vídeo e da televisão. De Antonioni a Ruiz, de Rossellini a Godard; de Nicholas Ray a Wenders; a Greenaway, a Chris Marker, a David Larcher - apenas para citar alguns nomes - que, mesmo sem esconderem seu coração antigo de cineastas, souberam colher o novo da puntiforme imagem eletrônica, englobando-a numa produção tradicionalmente cinematográfica, para enriquecê-la e completá-la.

Há também vídeo-autores que freqüentemente realizam obras em película, movendo-se com agilidade entre os dois suportes, dependendo das exigências: é o caso de Robert Cahen, de Michael Klier (que decididamente já passou para o cinema), de Marie André, de Marc Caro, do grupo italiano "Studio Azzurro" e de muitos outros. Ou também autores que se aplicam a uma constante oscilação entre os suportes, a uma metamorfose filme-vídeo-filme operada através de sucessivas passagens, como Derek Jarman ou Ceryth Wyn Evans.

Assim, o cinema começa a aprender, com o vídeo, os efeitos das variações cromáticas, a fluidez vibrante da imagem, as infinitas possibilidades das manipulações imediatas da imagem, e até mesmo o fascínio da baixa definição. Mas, e o vídeo? O que ele aprende com o cinema?

Difícil, para ele, confrontar-se com o cinema como "fábrica de sonhos"; a possibilidade de uma autêntica *fiction* parece interdita à jovem arte do vídeo, auto-referencial, abstrata, distante de qualquer possibilidade de imediata identificação e participação emotiva.

A pesquisa-vídeo está marcada pela ferida desta consciência, que exhibe como uma falta, como uma nostalgia. Daí infinitas homenagens ao cinema disseminadas pela vídeo-arte: Rybczynski com a revisitação do *O Encouraçado Potemkin* em *Steps*, Cahen com os trechos do *Napoleon* de Abel Gance (*L'Entr'Apérçu*) e com as homenagens a Hitchcock e a Tati (*Montenvers et Mer de Glace*), Marc Caro com *Méliès*, Kuntzel com os trechos de *Lettera da una Sconosciuta* (*Carta de uma*

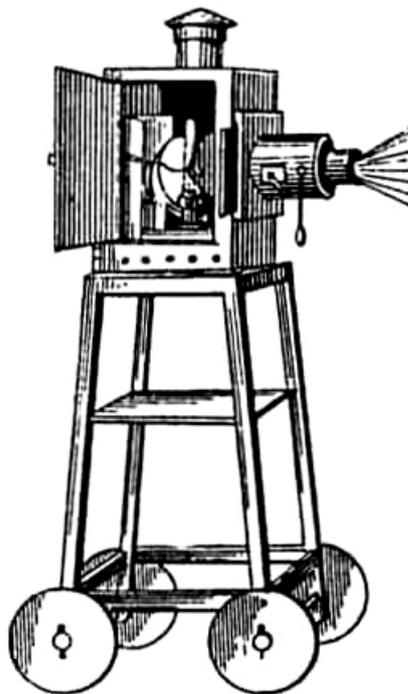
O vídeo está mais próximo do som do que do filme ou da fotografia; nele se reconhece a mesma relação que o microfone tem com a pessoa que fala. Um microfone, e de repente a voz atravessa a sala... um sistema dinâmico vivente, um campo de energia. Não há um instante sequer de descontinuidade, de imobilidade no tempo (Bill Viola).

Mesmo correndo o risco de me repetir, afirmo que é na pintura que hoje acontecem as coisas mais interessantes. Neste sentido a pintura é mais interessante do que o cinema... (Peter Greenaway).

A diferença entre o filme e a televisão está no fato de que o filme é imagem e espaço, enquanto na televisão não há espaço, não há imagem, mas apenas linhas, linhas eletrônicas. O conceito essencial, em televisão, é o tempo (Nam June Paik).

Não faço muita diferença entre cinema e vídeo. São um tanto como a mão direita e a mão esquerda.

A relação é igual à que existe entre o olho direito e o olho esquerdo... quando abrimos o outro olho, temos uma imagem complementar; conseguimos profundidade, perspectiva, e assim por diante (Jean-Luc Godard).

ANTONIONI

Desconhecida) de Max Ophüls (*Nostos II*), Odenbach com *Psycho* (Hitchcock mais uma vez); os exemplos poderiam continuar. Homenagens, citações, às vezes paródias: o vídeo, herdeiro do cinema experimental bem como das pesquisas musicais e artísticas, reconhece seu débito para com o cinema: o cinema das origens, o de autor e o comercial (basta pensar nas filiações entre a videodança e o videomusical em relação à tradição do *musical* e dos primeiros *cartoons*).

Mas esta "cinefagia" dá-se também em outro nível, ao englobar pedaços de filme como atividade de "re-vitalização" de um cinema que, de outra forma, estaria irremediavelmente destinado ao esquecimento. Eis então o esmerado trabalho de reconstrução eletrônica do fragmento de um filme perdido de Maiakóvski, realizado por Toti, em *Incatenata alla Pellicola* (*Acorrentada à Película*); a admirável recuperação das imagens cinematográficas de um século, reelaboradas no fluxo ininterrupto do vídeo, em *Art of Memory* de Woody Vasulka; o filme sobre Bartók trazido para uma nova vida por Peter Sülyi; o trabalho de montagem do material de arquivo em alguns vídeos de Chris Marker.

Um exemplo que vale por todos é aquele extraordinário "hipertexto" que é o seriado televisivo *Histoire(s) du Cinéma* de Jean-Luc Godard. A lista poderia se estender ainda, enriquecendo-se com testemunhos menores e mínimos, até de tipo "documentário", sobre como a imagem vídeo está se tornando, ela, tão fluida e transitória, a trama sobre a qual se fixam as velhas sombras do cinema.

Traduzidas, transferidas (traídas?), de qualquer forma reescritas em vídeo; por-

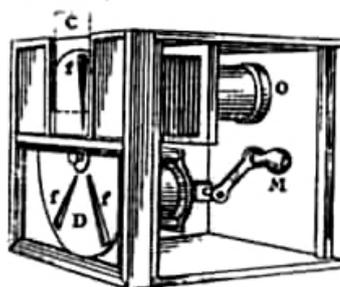
Além de fornecer técnicas de montagem flexíveis e altamente sofisticadas, de aplicar efeitos visuais ao material filmado em super 8 ou em 16mm, penso que a finalização em vídeo possa recriar aquela magia que o cinema tinha nos tempos áureos do Technicolor (Derek Jarman).

Imagem ousada. Jogar com esta possibilidade - a imperfeição da definição da imagem vídeo em relação ao cinema: sua indefinição? - esta oportunidade. Que enfim a imagem não pegue, seja incerta, fluida (Tierry Kuntzel).

As imagens são, para o Vídeo, o que o mundo é para o Cinema: o objeto de todos os seus desejos. O Vídeo não é para a realidade um modo de estar presente, e sim mil modos para as imagens estarem em outro lugar. Um enredo de modos, eis sua essência (Jean-Paul Fargier).

Quando se vê uma moviola 35mm, percebe-se que ela é arcaica, totalmente absurda! Quando se faz um desenho, se não se gosta da cor, muda-se uma vez, duas, até que na quarta vez se acerta. Com um computador, ao contrário, troca-se instantaneamente a cor, e vê-se imediatamente o resultado; isso tudo permite experimentar outros métodos. Hoje há novos e variados mecanismos combinatórios, que permitem um desenvolvimento de longe superior ao de antigamente (Marc Caro).

Se pudesse controlar um computador, furia com que as transições não fossem nada cinematográficas, com máscaras e inserções, e sim tais a constituir uma contínua transformação no tempo e no espaço, sem a brutalidade dos cortes cinematográficos. Pessoalmente, revolto-me contra o corte (Woody Vasulka).

BILL VIOLA, *PASSAGE*, 1987

tanto fáceis de se ler, de se ver, de se transportar. Gigantesca, interminável memória de memórias. Como se o vídeo pudesse se “aquecer” ao contato com o cinema, adquirindo espessura e densidade. E mais, como se o cinema (todo o cinema: mesmo as imagens documentárias e históricas, naturalistas, antropológicas) pudesse assumir o papel de *fiction* que o vídeo não consegue desempenhar: o coração, a emoção do vídeo.

Assim, um meio que parece “ontologicamente” condenado a representar o eterno presente, a simultaneidade e a precariedade do evento em curso, está se tornando o espaço de uma releitura do passado, de uma sua incessante reelaboração. O vídeo, portanto, não como máquina come-cinema, e sim como ágil suporte de transcrição e releitura de tantas, diferentes artes.

Mas o *metamedium* por excelência é, como já há alguns anos sustentava Gene Youngblood, o computador. Imagens cinematográficas e de vídeo, música e sons, escritos, desenhos, pintura: tudo pode ser inserido nele. E o suporte (película, fita magnética, papel) torna-se apenas acessório: uma opção final como outra qualquer, ao término das operações de elaboração e montagem exclusivamente digitais. Cinema, vídeo serão dois termos “históricos”, englobados na idéia de imagem expandida que o computador possibilita. Já está se trabalhando em alguns experimentos de filmes de ficção inteiramente realizados em imagem de síntese, que prevêem a “clonagem” do ator, de modo que o diretor possa dirigir sua imagem perfeitamente semelhante e obediente. A diferença entre os suportes está destinada a tornar-se totalmente irrelevante, não somente com as novas técnicas de montagem - que saberão tomar o melhor do vídeo e do cinema - como também com as grandes telas televisivas ultra-achatadas e com a alta definição. O que eu acabei de escrever sobre as complexas relações entre cinema e vídeo já deveria estar formulado no passado: cinema e vídeo serão duas variantes de fronteiras incertas no interior das possibilidades do *metamedium* digital.

Paixa, irresolvida, a antiga questão: qual imagem irá dominar o mundo? E se, uma vez mais, os artistas e os poetas saírem perdendo. Ainda: se o que desde já a vídeo-arte e a mais autêntica arte cinematográfica prefiguram, com seus instrumentos ainda rudimentares, ficará às margens, ou será ingerido e expelido pelas implacáveis leis mundiais do mercado audiovisual.

Pergunto-me como fazem, para recordar, as pessoas que não filmam, que não fotografam, que não gravam com a câmera de vídeo, como é que a humanidade fazia para recordar... eu sei, escrevia a Bíblia. A nova Bíblia será a eterna fita magnética de um Tempo que deverá reler constantemente a si mesmo somente para ter certeza de que existiu (Chris Marker).

Se a eletrônica não é somente um meio de transmissão simultânea das obras produzidas com os mass media precedentes, estas novas obras videopoemáticas contribuirão para provar que ela é uma linguagem complexa e sintetizadora de todas as linguagens de nossa época de mutações e extensões protéticas do corpo da espécie (Gianni Toti).

Ao combinar a aparente objetividade da fotografia, a subjetividade interpretativa da pintura e a mobilidade irrestrita da animação manual, a animação em três dimensões do computador, ou “cena digital simulada”, pode representar o mais profundo desenvolvimento na história do discurso simbólico. Pode-se acreditar que todo o processo, não somente das artes visuais, mas das comunicações em geral, abra o caminho a este prometido instrumento de representação. Suas implicações estéticas e filosóficas são surpreendentes, e acarretam, por último, profundas conseqüências políticas (Gene Youngblood).

