

Entrevista a Carlos Castillo: un artista pionero del cine Súper 8

José Alirio Peña Zerpa y Claritza Arlenet Peña Zerpa

En 1965 aparece el Súper 8 (S8) en cartuchos de carga automática. Es uno de los formatos de películas que en principio era de uso doméstico, pero más tarde se expandió a la ficción y al documental. Una de las características del cine Súper 8 venezolano fue su empleo por artistas multidisciplinarios. Ellos usaron el mencionado soporte de acetato en combinación con sus performances, acciones en vivo, vídeo artes, pinturas y obras teatrales. La expresión artística del cine S8 abarcó mucho más de lo que hasta ese momento se entendía por cine. Al mismo tiempo, el S8 sirvió de soporte para animar o documentar la realidad social. Hablar del cine S8 en Venezuela es referirse a un movimiento que iba de la mano con la vanguardia del momento. Desde 1976 a 1989 puede definirse un marco histórico concreto de la producción superochera, coincidente con la realización de un festival internacional de cine S8 en Caracas. El mismo adoptó distintos nombres a través de los años.

En la historia del cine venezolano, injustamente, se han obviado los cortometrajes en S8. Usualmente los historiadores de la cinematografía venezolana recuerdan los largometrajes en S8 ampliados a 35 mm; son los casos de *Bolívar Sinfonía Tropikal* (1983) y *Orinoko, Nuevo Mundo* (1984) de Diego Rísquez y *El Hacedor de Milagros* (1982) de Julio Neri. Gianni Dal Maso, Mariana Piecarsky, Jhon Moore, Ricardo Jabardo, Temístocles López y Carlos Castillo son directores venezolanos de cortometrajes en S8 que lograron distintos premios en festivales internacionales realizados en Canadá, Irán, Bélgica, México, España, Colombia y Francia. Es Carlos Castillo quien posee la más numerosa producción en S8 y quien lideró la segunda etapa del festival.

Carlos Castillo (Foto José A. Peña).

José A. Peña Z.: *Eres uno de los artistas clave en la historia del cine S8 en Venezuela pues fuiste director de la segunda etapa del Festival Internacional del Nuevo Cine Súper 8 de Caracas, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento a este formato?*

Carlos Castillo: En Venezuela las personas vinculadas al cine tradicional no consideraban serio eso del S8. Lo

único que existía era la Asociación de Cine Amateur (ACA). Ellos eran muy profesionales y hacían, inclusive, un evento donde pasaban sus películas en S8. Sólo algunos invitados especiales trabajaban y exhibían en 16 mm, tal era el caso de Alfredo Lugo. A pesar que la ACA tuvo reconocimiento porque allí estuvo gente valiosa y muy creativa, no tuvo la trascendencia a nivel de una manifestación importante. En medio de ese contexto, Julio Neri y Mercedes Márquez crean el “Primer Festival Internacional de Cine de Vanguardia” patrocinado por Fundarte, de este modo abrieron la puerta a un grupo de personas que no éramos de la ACA ni tampoco hacíamos cine; éramos de otras disciplinas. Para ese momento yo era diseñador y es el mismo Neri quien me dio prestada su cámara para hacer una película. Poco después, empezó a llegar literatura y nos dimos cuenta que se trataba de un movimiento significativo. Se integraron personas provenientes de la fotografía, el teatro, el diseño gráfico, el periodismo y las artes multidisciplinarias. Las palabras “cine y vanguardia” como título del festival ofrecieron un vínculo atractivo, y por otro lado, uno como artista plástico podía crear sus propuestas con una cámara.

JAPZ: *Y ¿qué pasó con la ACA?*

CC: Ellos continuaron como ACA y algunos de sus miembros participaron en los dos primeros festivales de S8. Su director y el cuerpo técnico emigraron a nuestra organización. Te hablaría incluso de una transición de la ACA a esta nueva forma de hacer cine.

JAPZ: *Bien sabemos eres un artista multidisciplinario. Coméntanos sobre tu formación.*

CC: Comencé siendo escultor. Trataba de integrar la escultura a la arquitectura, las columnas y los muros en concreto. En realidad empecé trabajando con hierro, luego estudié diseño industrial en Caracas, pero la formalidad del diseño empezó a alejarme de mi labor como escultor. Después del diseño comencé con la fotografía y posteriormente el cine. Gran parte de mi formación ha sido trabajar con algunos hitos de las diferentes disciplinas, ya que, por ejemplo, fui asistente del arquitecto italiano Gio Ponti haciendo una línea de muebles. Ni en 100 años de estudio hubiese logrado lo que aprendí con él.

Clariza A. Peña Z.: *¿Perteneceste a algún grupo de artistas aparte del movimiento S8?*

CC: Sí. Recuerdo el Grupo Subterráneo al cual pertencí como artista plástico. Eso fue antes del S8. José Luis Garrido, Orlando Morales, Bernardo Suárez y yo éramos el ala plástica. Fernando Rodríguez, Miguel Ron Pedrique y Luis Marcial eran el ala literaria. En general, se trataba de un movimiento irreverente y contestario que hacía sus exposiciones.

CAPZ: *Castillo sale directamente de la vanguardia venezolana, y una unión bastante directa es el movimiento llamado el Techo de la Ballena. ¿Cuál es tu relación con este movimiento?*

CC: Una relación sorprendente... Tenía un grupo de amigos y nuestras distracciones eran los carros de carrera, las motos y el ejercicio. Mi casa tenía un terreno muy grande y yo tenía soldados y chatarra que quedaban de los arreglos de los carros. Un día, a través de mi cuñado, conocí a Fernando Irazábal quien era un artista plástico. Él me solicitó el soldador y el metal y le ayudé a hacer una pieza bellísima... Luego, le acompañé a buscar otros hierros y se me ocurrió montar dos piezas. Él las vio y me dijo que la inscribiríamos en el Salón Oficial de Arte Venezolano en el Museo de Bellas Artes y fueron aceptadas las dos. Eso fue en 1961. En 1962 me pidió que trabajara para una obra del Segundo Aniversario del Techo de la Ballena, que era lo opuesto a lo que yo había mandado al Salón Oficial de Arte, el lado irreverente, la respuesta anti-formal de todo lo que son las artes convencionales. Era gente de izquierda radical, verdaderos artistas comprometidos con sus nuevas propuestas en la plástica y en la literatura. Pues me esmeré y realicé “La Boca de la Ballena”. Fue mi tercera obra.

CAPZ: *Centrándonos en tu labor como director del segundo período del Festival Internacional del Nuevo Cine Súper 8 de Caracas, tenemos entendido que estuviste acompañado de un amplio grupo de colaboradores. ¿Quiénes fueron esos colaboradores?*

CC: Mi esposa Lissette era la productora general, Maite Galán era del comité organizador. La parte técnica era asunto de Germán Carreño quien venía de la ACA, además de Carlos Pineda. Como asistente estuvo la actriz Ana María Paredes y en Comunicaciones Brigitte Muhlbauer. Las asistentes hablaban hasta tres idiomas pues nuestras relaciones eran en inglés, francés y español. Otro grupo era flotante, por llamarlo de algún modo. En un momento dado estuvo Delfina Catalá (la productora de cine) y su, para entonces, esposo Andrés Simón Herrera. Ellos vivían en París y ese era un vínculo necesario. En otro momento estuvo Federico Reyna y su esposa “La Chata”. Como Jefe de Prensa tuvimos a Tulio Hernández, Carmen Cordovez y a Diana, la esposa de Atahualpa Lichy.

CAPZ: Y ¿cuáles invitados internacionales lograron traer durante tu gestión del Festival?

CC: Además de los cineastas que competían, se logró traer a Rubén Blades, Pastor Vega (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos), Ulrich Gregor (Festival de Berlín), Juliet Bertó (actriz francesa), Fattorosi de Italia, Pierre Henry D. (Quincena de realizadores del Festival de Cannes), Rafael Rebollar de México, entre otros.

JAPZ: Hablemos ahora de algunas de tus películas en S8 más representativas ¿De dónde surge la idea de ***Matiné 3:15*** (1976)?

CC: *Matiné 3:15* es una función de cine. Cuando yo era niño iba a esa función. Con este título recuerdo mi infancia. Quedé muy satisfecho con este trabajo, fue uno de los que más me gustó. Es una película de gran frescura, además ganó un segundo lugar en 1976 en el Festival S8 de Caracas.

Diego Rísquez y Carlos Catillo en Cannes (Foto del Catálogo VII Festival Internacional del Nuevo Cine Súper 8).

JAPZ: Un año después realizaste ***Hecho en Venezuela*** (1977) una película que obtuvo un 2° lugar en el Festival S8 de Caracas y un Premio Especial del Jurado en Irán. Esta película puede admitir múltiples lecturas pues las imágenes se prestan para ello: un muñeco de trapo vestido con el tricolor patrio se rellena de alimentos y objetos de uso cotidiano. Una mujer vestida de blanco con los ojos vendados carga al muñeco en medio de un basurero y lo deja rodar por una pendiente. Finalmente los gritos desesperados de la mujer buscando a Venezuela y los zamuros comiéndose al muñeco. En este caso ¿cuál fue la receptividad del público venezolano?

CC: Fue muy buena y en el exterior me preguntaban si esa película la habían pasado en Venezuela y les aclaraba que sí. El éxito radicaba en el uso o mal uso del tema. Una bandera, un basurero, un caos... mucha gente no la entendió o quizás la comprendió más que yo.

JAPZ: Digamos que es una película con su crítica socio-política a diferencia de ***TVO*** donde predomina una crítica "al otro". Pero ***TVO*** resultó mucho más premiada ¿Por qué crees fue tan exitosa esa película?

CC: Quise hacer una película para comprometerme y la hice en S8. ***TVO*** causó mucho ruido. Se realizaron varios cines foros, incluso en uno de ellos estuvo un psiquiatra. En la película la muchacha, interpretada por Mimí Lazo, rechaza su vida y se refugia en la televisión. Es una relación de su ego con el televisor. La actriz en la película crea personajes y los manipula a su manera, como la televisión hace, en general, con nosotros.

JAPZ: Un año antes habías realizado ***El film más espectacular del siglo*** (1978) el cual tiene como invitada especial: ***Liv Ullman***. ¿Por qué ***Liv Ullman***?

CC: Con esta película retomo el tema del cine como espectáculo. Hoy en día las funciones de cine continúan en salas oscuras: todo el público sentado viendo la pantalla y casi nunca sabemos quién es nuestro compañero de al lado. Una película es: presentación, trama, desarrollo, final y créditos, ¿no es así? Pues yo deconstruyo el

espectáculo y creo situaciones autónomas, con valores independientes, al extremo que el estereotipo del uso del nombre de alguna luminaria garantiza más audiencia y más calidad, o es que cuando te preguntan: - ¿viste la última película de tal o cual estrella, no te transmite un motivo para verla? En resumen, conocí a la Señora Ullman en Cannes, le tomé varias fotos para incluirla en mi próxima película y ella aceptó. Me inventé ese final llamativo, prestigioso y elegante: “La invitada especial, Liv Ullman” ¡Guau!

JAPZ: *A propósito de Cannes ¿Cuál fue la primera película que mostraste en este festival?*

Sopa de pollo de mamá (Foto Carlos Castillo)

CC: *TVO (1979) y Uno para todos, todos para todo (1980). Eso fue en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en Francia, 1981. Recuerdo que fui con Diego Rísquez. Mimí Lazo fue por su cuenta, como actriz.*

JAPZ: *¿Y la segunda vez que fuiste a Cannes sólo exhibiste Sopa de pollo de mamá (1981)?*

CC: *Sí en 1982 y ampliada a 35 mm. Esa es la historia actuada por Maite Galán y Francisco Silva. Ella preparando la sopa y él un actor de la película que aparece en el televisor. Luego, ambas historias se unen cuando ella entra al cuadro del televisor y le sirve un plato de sopa.*

JAPZ: *Aparte de haber participado en estas muestras de Cannes ¿se encuentra algún otro reconocimiento que consideres significativo en toda tu trayectoria?*

CC: *Mostrar TVO en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y haberla vendido a un canal de Francia y luego ver el sorprendente reporte del rating, casi dos millones de personas.*

JAPZ: *Hablemos ahora de Uno para todos y todos para todo (1980) película también muy premiada y con la particularidad de un final arbóreo: varias posibilidades para el caso de una niña perseguida por un hombre con aspecto de indigente. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta película?*

CC: *Me hago recurrente en el cine con lecturas pre-establecidas; el prejuicio, pues. Aquí una niña rubia, escolar y linda, por un lado, y un adulto indigente, rencoso y feo, por el otro. Se va a presentar algo, ¡esto es una barbaridad!, reza el estereotipo del espectador a partir de su visión prejuiciada. Por eso, recreo algunos de los posibles finales que conlleva esta historia, omitiendo el que la mayoría imagina.*

JAPZ: *Manos arriba esto es un atraco (1980) es una sátira. A través de unas fotos fijas se nos presenta la ciudad de Caracas, la casa donde ocurre el suceso, la calibre 38, la hora del suceso, los vellos de la barba como evidencia, el responsable del atraco quien posa ante la cámara y finalmente la víctima quien es la autora de las fotos que se nos muestra. De alguna manera ¿querías hacer una crítica al cuerpo policial?*

CC: Me anticipé a lo que sucede hoy en día cuando cito "Impacto de bala en el carro del vecino" como evidencia principal. Eso era real, le habían metido unos tiros a ese carro que aparece en la película. La crítica no sería tanto a la policía, ya que se captura el delincuente, se investiga de manera chaplinesca, hay un drama, una víctima, consecuencia de haber estado rodando una película. ¿Será así de peligroso meterse a cineasta?

Carlos Castillo y Claritza Peña (Foto José A. Peña)

CAPZ: ¿Recuerdas alguna otra película en particular de la cual poco hayan hablado los medios?

CC: En realidad varias, pero ahora que me lo preguntan yo hice un registro en S8 de pintores que es importante mencionarlo. Les estoy dando la primicia. En realidad esto no lo he mencionado en medio alguno. Eso fue entre 1982 y 1985. Fui a sus estudios y a sus casas. Entre ellos se encontraban: Manuel Cabré, Pedro Ángel González, Luis Alfredo López Méndez, Antonio Alcantará y muchos otros pertenecientes al Círculo de Bellas Artes. Y después registré el extremo opuesto, es decir, a todos los performancistas. Es algo inédito. Es la historia del arte venezolano y está filmado en S8.

CAPZ: Aparte de tus películas de S8 tienes unas "Interacciones S8 Realidad" como tú mismo las llamaste. ¿Por qué esa denominación?

CC: Bueno en realidad no me termina de convencer la palabra performance. El performance no necesariamente es un trabajo de arte del cuerpo. Es una acción que le corresponde a muchas disciplinas. Mis acciones se llaman "Interacciones S8 Realidad". Quizás pueda confundir, por eso quienes prefieran la palabra performance no tengo ningún problema. En la Galería de Arte Nacional se estrenó "Pintate de colores" (1985), ya después hice "Bienvenido el color" (1987) y "No hay mar... que por bien no venga" (1988).

CAPZ: Y ¿cómo llegas a esas Interacciones S8 Realidad?

CC: El proceso para llegar a ellas es un poco de historia. Yo tengo una película que se llama **Ciudad vs arte** (1981). Creo es la transición entre el cine y un intento de utilización del cine en una escena. Esta película es muy sencilla. Un plano fijo a un poste de luz y luego pinto sobre un vidrio delante de la imagen. El espectador no se percató del vidrio hasta la primera pincelada que hago. En la medida que pinto, tapo la imagen real del poste con el cielo y el poste hecho por mí. Después, saco un martillo y quiebro el vidrio, apareciendo un araguaney floreado. La transición es mi propuesta. El medio es quien hace la transición entre el cine y la intervención del mismo. Se busca la transformación de la cosa urbana. El cine me permitió transformar el poste en un araguaney, el río Guaire, que está contaminado, en una bella quebrada y la ciudad en un valle.

CAPZ: Las Interacciones S8 Realidad son posteriores a **TVO** (1979). Quizá una de las razones por las que no están estos trabajos en tus películas se debe a que ¿los produjiste en un período posterior al grueso de toda tu filmografía en S8?

CC: Claro, yo hacía películas para el Festival. Cuando asumo la dirección del mismo ya no concurso en Venezuela,

sólo en el exterior. Y para no perder vinculación con el S8 hago las interacciones. Comienzo a hacer dos trabajos al año para la apertura del festival. Presenté trabajos fuera del país en las inauguraciones de festivales en Montreal, Berlín y Bruselas.

CAPZ: Dentro de esas "Interacciones S8 Realidad" se ubica De Castillete a Reverón (1989). ¿Qué significado tiene Reverón para ti?

CC: Reverón es un punto de partida, es luz. La forma de ver la luz es la forma de ver las sombras. Reverón aprovechó la luz y el cine es luz. Se actúa dejando ver y reflejando. Como dato curioso Reverón tenía su hamaca, dibujaba y pintaba cosas. Eso mismo yo lo hice en un trabajo posterior, además incluí pequeños trucos aprovechando que el artista pintaba con la zurda. De allí que yo usé un espejo.

Películas en S8 (todas realizadas en Venezuela)

Matine 3:15, 1976 (color, 23 min. /original S8. Master video U- Matic)

Hecho en Venezuela, 1977. (color, 8 min. /original S.8. Copia S8. Master U Matic).

Se alquila casa para ser vivida, 1977 (color, 9 min/ S.8)

Apropiación indebida, 1978. (color, 4 min. /original S8)

El film más espectacular del siglo, 1978 (color, 7 min/ S.8)

El hambre puede más, 1978 (blanco y negro, 13 min/ S.8)

TVO, 1979. (9 min. /original S8. Master U Matic).

Los caballeros de la mesa redonda, 1979 (color, 19 min/ S.8)

Esta película está que quema, 1980 (color, 2 min, original S8. Master U Matic)

Manos arriba esto es un atraco, 1980 (color, 4 min. /original S8. Master U Matic. Ampliada a 16 mm).

Uno para todos y todos para todo, 1980 (color, 13 min. /original S8. Copia S8. Master U Matic).

Ciudad vs arte, 1981 (color, 10 min/ S.8)

Transformaciones, 1981 (color, 9 min/ S.8)

Sopa de pollo de mamá, 1981. (color, 12 min. /original S8. Ampliada a 35 mm).

Rubén Blades, 1983. (color, 14 min. / S8/ Master U Matic)

Ana venturas y desventuras de una actriz, 1984 (color, 10 min /S.8)

Interacciones S8 Realidad (trabajos realizados en Venezuela)

El pájaro bañista, 1982

Todo un autorretrato, 1983

Por culpa de un puñal, 1983

Píntate de colores, 1985

Bienvenido el color, 1987

No hay mar... que por bien no venga, 1988

De Castillete a Reverón, 1989

Tecno Ofrenda a la Reina (Vídeo Performance), 1995

Otros registros en S8: (realizados en Venezuela)

Registro de Pintores del Círculo de Bellas Artes (1982- 1985) y Otros Pintores (1982-2009)

Registro de Performancistas (1982-1985)

Claritza Arlenet Peña Zerpa. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Especialista en Producción de Cine, Vídeo y Televisión (Universidad de Cataluña). Conferencista e investigadora en el área de Cine y Educación. Articulista de *ellibrepensador.com*. Directora Ejecutiva de la AC Cine 100% Venezolano.

José Alirio Peña Zerpa. Industriólogo por la Universidad Católica Andrés Bello, Professional Corporate Management Specialization (Preston University). Locutor (Universidad Central de Venezuela). Cursante de la Maestría en Comunicación Social (Universidad Central de Venezuela). Investigador y ponente en el área de cine venezolano. Presidente de la AC. Cine 100% Venezolano.