

LA OBRA

Marcel Duchamp

Anémic Cinéma, 1926

Cortometraje, blanco y negro. Estados Unidos.

Duración: 6'42''

Anémic Cinéma, de Marcel Duchamp (obra que firmó como Rrose Sélavy, su alter ego) es un cortometraje experimental que combina rotaciones de espirales con versos en francés a modo de paronomasias, recurso fónico que consiste en emplear parónimos (palabras que tienen sonidos semejantes pero significados diferentes) y aliteraciones (repetición de fonemas en una misma frase). El título es un anagrama (Anémic es la palabra Cinéma al revés).

Duchamp muestra una serie de poemas circulares contruidos en base a juegos fónicos como «Esquivons les ecchymoses des Esquimaux aux mots esquís» (esquivemos las esquimososis de los esquimales con motes exquisitos), versos de Adon Lacroix -esposa de Man Ray- que reflejaban el popular proceso de escritura automática utilizado por los surrealistas. En 1921, Man Ray trabajaba en una de sus primeras obras experimentales, la Rayografía, que se trataba de obtener imágenes abstractas obtenidas de objetos expuestos sobre un papel sensible a la luz y luego revelado. Duchamp utiliza una técnica similar a la de las Rayografías en el plano de la imagen en movimiento.

Con *Anémic Cinéma*, Duchamp explora la capacidad de restar elementos a la imagen en un ejercicio de deconstrucción. Este tipo de ilusiones ópticas se conocieron con el nombre de *Rotoreliefs*. Un ejemplar poema visual y una forma diferente de usar las herramientas cinematográficas.

Duchamp admiraba las obras de Raymond Roussel, y se inspiró en su lenguaje plástico, complicado de comprensión, en el que la trama gira sobre sí misma. Roussel se inspiraba en las palabras homófonas (palabras que se pronuncian de la misma manera pero tienen sentidos diferentes).

Versos de *Anémic Cinéma* de Adon Lacroix:

«BAINS DE GROS THÉ POUR GRAINS DE BEAUTÉ SANS TROP DE BENGUÉ. »
«L'ENFANT QUI TÈTE EST UN SOUFFLEUR DE CHAIR CHAUDE ET N'AIME PAS LE CHOU-FLEUR DE SERRE CHAUDE. »
«SI JE TE DONNE UN SOU, ME DONNERAS TU UNE PAIRE DE CISEAUX? »
«ON DEMANDE DES MOUSTIQUES DOMESTIQUES (DEMI-STOCK) POUR LA CURE D'AZOTE SUR LA COTE D'AZUR. »
«INCESTE OU PASSION DE FAMILLE, À COUPS TROP TIRÉS. »
«ESQUIVONS LES ECCHYMOSES DES ESQUIMAUX AUX MOTS EXQUIS. »
«AVEZ-VOUS DÉJÀ MIS LA MOËLLE DE L'ÉPÉE DANS LE POÊLE DE L'AIMÉE? »
«PARMI NOS ARTICLES DE QUINCAILLERIE PARESSEUSE, NOUS RECOMMANDONS LE ROBINET QUI S'ARRÊTE DE COULER QUAND ON NE L'ÉCOUTE PAS. »
«L'ASPIRANT HABITE JAVEL ET MOI J'AVAIS L'HABITE EN SPIRALE. »

Es muy difícil traducir a otro idioma los versos de Adon Lacroix que forman parte de *Anémic Cinéma*, pues son juegos de palabras y fonemas en francés, sin sentido. La

traducción literal sería la siguiente:

1. Baños de grueso té para granos de belleza sin exceso de bengue.
2. El niño que mama es un soplador de carne caliente y no le gusta la coliflor de estufa.
3. Si yo te doy cinco céntimos, ¿me darás tú unas tijeras?
4. Pedimos mosquitos domésticos (semi-existencias) para la cura de nitrógeno sobre la cotización de azul.
5. Incesto o pasión de familia a golpes demasiado tirados.
6. Esquivemos las equimosis de los esquimales con palabras exquisitas.
7. ¿Pusiste ya la médula de la espada en la sartén de la amada?
8. Entre nuestros artículos de quincalla perezosa, recomendamos el grifo que para de fluir cuando no se lo escucha.
9. El aspirante vive en la lejía y yo tenía el hábito en espiral.

EL ARTISTA

Marcel Duchamp

(Blainville, Francia, 1887 – Neuilly-sur-Seine, Francia, 1968)

Está considerado como uno de los creadores más influyentes del siglo XX. Nacido en una familia acomodada, nieto de artista, sus dos hermanos mayores también se dedicaron al arte, Jacques Villon y Raymond Duchamp-Villon. Estudió arte en París trabajando simultáneamente de caricaturista. En 1906, se interesó por el fauvismo y el cubismo, pero evolucionando siempre con una independencia de las corrientes intelectuales. La repetición le aburría y le dirigía hacia la inactividad, lo que realmente le impulsaba a crear era la curiosidad. Su interés se centraba en la obra creativa que empezaba de cero.

Sus inquietudes artísticas se dirigían siempre hacia una nueva estética y una nueva visión del arte. Eliminó los conceptos de obra de arte y creador entendidos hasta entonces. Se le llamó antiartista en numerosas ocasiones. Su independencia y obstinación se manifestaron en sus obras que combinaban el diseño y color cubistas con representaciones de las fases del movimiento. Éstas, como se pensó en un principio, no fueron influidas por el futurismo, el cual Duchamp manifestó no valorar especialmente, se trataba de un enfoque relacionado con la fotografía de la secuencia del movimiento de Étienne-Jules Marey.

En 1911, conoce a Francis Picabia iniciándose una amistad que duraría toda la vida. Gracias a él, se aparta a un estilo de vida lejos de los artistas profesionales y asiste a una representación teatral que supondrá un punto de inflexión en su trayectoria artística, se trata de una adaptación de la novela de Raymond Russel *Impresiones de África*. Russel influyó enormemente en toda la producción artística de Duchamp, en muchas de sus obras se aprecian elementos que Russell empleaba en sus obras literarias.

En 1912, presentó *Nu descendant un escalier n° 2* (Desnudo bajando una escalera n°2), en el Salón de los Independientes, reflejando en ella sus inquietudes sobre la representación del movimiento. La pintura fue rechazada en esa exposición, cosa que él mismo dice que le sirvió para decidir no formar parte de ningún grupo o movimiento artístico; tuvo que esperar un año para ver expuesta la obra, esta vez en el Armory Show de Nueva York, donde fue recibida con mejor aceptación, convirtiéndolo en uno de los pintores más famosos de Estados Unidos.

A partir de 1913 comienza el estudio de su gran obra *Le grand verre (El gran vidrio)*, la cual no dio por finalizada hasta 10 años después, declarándola oficialmente «inacabada». Fue el creador del *ready made* mediante la colocación de objetos banales en el contexto de una galería o museo, declarando que eran obras de arte. Su intención no era atacar al arte sino al abuso del arte, que se había convertido, a su parecer, en un mero artículo de consumo. Hablaba de la decadencia de la obra de arte, de su aburrimiento causado por la repetición.

Toda la obra de Duchamp es compleja y difícil de definir, todo intento de interpretación ha sido insuficiente. En 1918, abandona totalmente la pintura y comienza una producción de obras con una ironía romántica llevada a una culminación dadaísta como la reproducción de la Mona Lisa a la que le añadió un bigote y un título obscuro *L.H.O.O.Q. Elle a chaud au cul* (Ella tiene el culo caliente).

En 1917, se organizó la mayor exposición en Estados Unidos, La Sociedad de Artistas Independientes, en la que Duchamp presentó una obra con el seudónimo R. Mutt. Se trataba de un urinario que compró Duchamp, lo colocó al revés con el título *Fuente*. Se consideró una broma o una indecencia y se retiró de la exposición. Duchamp, más tarde, escribió que si la obra la había elegido un artista era una obra de arte.

Su idea de la obra de arte era ambiciosa e inviable, su teoría consistía en que sólo se podía tener una experiencia de la belleza y de la propia individualidad a través de un intercambio mental entre el espectador y la obra de arte, en una especie de coito.

Duchamp inspiró el arte de su tiempo y el de nuestra propia época, su influencia ha llegado hasta nuestros días y todos los artistas y críticos lo siguen empleando como referencia. Introdujo un arte reflexivo que compone un capítulo en la historia del arte contemporáneo.

Recursos:

<http://www.marcel Duchamp.net/>

<http://culturacolectiva.com/anemic-cinema-un-poema-de-marcel-duchamp-y-man-ray/>

http://www.openculture.com/2011/10/anemic_cinema.html

Ramírez, Juan Antonio: *Duchamp: El Amor y la Muerte, incluso*. Madrid: Ediciones Siruela, 1993.

Duchamp, Marcel: *Escritos. Duchamp du Signe*. Colección Comunicación Visual, serie Clásicos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

CLAVES DIDÁCTICAS

Marcel Duchamp, *Anémic Cinéma*, 1926

La obra:

- Es un corto experimental de Duchamp con la ayuda de Man Ray que combina rotaciones de espirales con frases en francés sin ningún tipo de sentido.
- Se enmarca en las corrientes dadaístas* y surrealistas** de la época.
- Duchamp firma la obra con su *alter ego* Rose Sélavy. Con este nombre juega a adoptar la personalidad de una mujer judía que firmará algunas de sus obras conceptuales y que será inspiración de poemas de diversos autores. El propio nombre es un juego fónico de palabras. En francés *Rrose* = Eros; *Sélavy* = *C'est la vie* → «Eros es la vida»
- El título *Anémic* es un anagrama de Cinéma. Es decir la transposición de letras de CINEMA = ANEMIC
- El texto:
  - Son versos de Adon Lacroix, esposa de Man Ray
  - Se trata de juegos fónicos en la línea del recurso de escritura automática usada por los surrealistas (proceso o resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el subconsciente)
  - Abundan las paranomasias (recurso fónico que consiste en utilizar palabras con sonidos semejantes pero significados contrarios) y las aliteraciones (repetición de fonemas en un texto o fragmento literario)
- La imagen:
  - Obra conceptual en la línea de los experimentos ópticos que desde 1920 Duchamp hacía con Man Ray
  - En *Anémic Cinéma* se da el salto al formato audiovisual, a la imagen en movimiento
  - Nueve juegos de palabras, pegadas letra por letra, en forma de espiral en discos redondos y negros que luego fueron pegados a discos fonográficos. Los discos con los poemas alternan con diseños de discos abstractos

El artista, Duchamp:

- De origen francés, en 1916 emigra a Nueva York donde su obra se puede definir como plenamente dadaísta.
- De espíritu rebelde, rompedor y provocador es considerado el padre del arte contemporáneo.
- Cuestiona el mercado del arte y el arte mismo con la incorporación de objetos cotidianos como obras artísticas, sus conocidos *ready mades* (obras en las que utiliza objetos no considerados artísticos como un urinario, un botellero o la rueda de una bicicleta...).

***Dadá:** movimiento cultural surgido primero en Europa y posteriormente en EE.UU. Fue creado en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza) entre 1916 y 1922 con Hugo Ball como fundador, cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante la I Guerra Mundial. Posteriormente fue adoptado por Tristan Tzara, quien se convertiría en su figura más representativa.

El dadaísmo surgió del desencanto a los horrores y locura de la guerra. La expansión del mensaje dadaísta fue intensa, amplia y tuvo repercusiones en todos los campos artísticos a menudo con una naturaleza satírica y sin sentido.

Su rechazo no era solo hacia la guerra sino hacia todo el orden cultural establecido. Van a ser unos auténticos rebeldes. Proponen una reflexión sobre el concepto de arte, de estética, de belleza desde la burla, la sátira y la provocación absoluta. Algunos de sus principios se basan en el azar, la libertad absoluta de creación y el no sometimiento a ninguna normativa.

** **Surrealismo:** movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Surge como un intento de reacción positiva frente a la destrucción llevada a cabo por los dadaístas. En sus bases se encuentran la irracionalidad, los sueños y los instintos como motivo de inspiración para los artistas.