

NO TODO ES CINE EN FANCINE

No todo es cine en Fancine

GALA INAUGURAL

18 de noviembre de 2009. 21:00 h.
Teatro Municipal Miguel de Cervantes.

Con la proyección de los cortometrajes:

CHICORY 'N' COFFEE

de Dusan Kastelic (Eslovenia, 2009),

MARINA, LA ESPOSA DEL PESCADOR

de Carlos Hernández (Colombia, 2009)

y el largometraje:

ENTIDAD SOBRENATURAL OCULTA (E.S.O.)

de Santiago Lapeira (España, 2009)

Ayuntamiento
de Málaga

2016.
málaga
candidata
capital europea
de la cultura

T|C

TEATRO CERVANTES

EN DIRECTO, GARY LUCAS

19 de noviembre de 2009.

Teatro Cine Alameda. 20:30 h.

Espectáculo cinematográfico-musical a cargo de Gary Lucas, compositor y guitarrista de, entre otros, el malogrado Jeff Buckley, actúa en directo y presenta sus creaciones **Sonidos del surrealismo** y **Monstruos del subconsciente**. Música inspirada en obras clásicas del surrealismo y las vanguardias cinematográficas, así como en otros filmes clásicos de terror.

ACTIVIDADES PARALELAS

Actividades Paralelas

Gary Lucas. Guitarrista, compositor.

Por Héctor Márquez

“Soy un guitarrista del espacio”

GARY LUCAS, guitarrista y compositor neoyorquino es considerado uno de los cinco mejores guitarristas de rock vivos actualmente. Fue guitarrista de Jeff Buckley (y co-autor con él de dos de sus grandes clásicos, “Grace” y “Mojo Pin”), y también guitarrista fijo del grupo Captain Beefheart. A lo largo de su carrera Lucas ha tocado con algunos de los más grandes intérpretes y compositores contemporáneos: Leonard Bernstein, Lou Reed, John Cale, Robyn Hitchcock, Nick Cave, John Zorn, Meter Stampfel, Patti Smith, Lenny Kaye, Matthew Sweet, Iggy Pop, Van Dyke Parks, Dead Combo, Adrian Sherwood, Bryan Ferry, Allen Ginsberg, y un larguísimo etcétera. Con más de treinta álbumes en el mercado, ha sido nominado a los grammy en un par de ocasiones. Alterna sus labores como guitarrista con su grupo Gods and Monsters, con colaboraciones especiales con numerosos artistas de diferentes géneros: música gospel, blues, rock alternativo, música hindú, *spoken word*, performances artísticas o música electrónica y experimental. Una parte importante de su producción comprende la creación de bandas sonoras especiales para ser tocadas en directo sobre filmes clásicos mudos o remontajes con fragmentos de filmes clásicos. Sus mejores trabajos en este campo lo componen la banda sonora realizada para el filme *El Golem* (1918) de Paul Wegener, que ya ha sido interpretado en 17 países, y que pudo verse en España en los pasados festivales de Cine de Valladolid y Málaga Cinema, y el espectáculo en dos partes, *Sonidos del surrealismo* y *Monstruos del subconcierto*, que se muestra en España por primera vez durante el transcurso del Festival de Cine Fantástico de Málaga, el más prestigioso de nuestro país en este género junto al veterano festival de Sitges. La primera parte está formada por filmes cortos de la época del surrealismo y las vanguardias, y la segunda por un montaje de fragmentos y escenas entresacadas de sus filmes favoritos de terror, entre los que se encuentran *La semilla del diablo*, *King Kong* (el original), *El viaje de Simbad*, *Mothra*, *Domingo negro*, *El carnaval de las almas*, *El pueblo de los gigantes* o *El cerebro nunca puede morir*.

Va a actuar en el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Sabemos que es usted un gran aficionado al género. Cuéntenos como se aficionó a él.

Desde que era un crío he adorado el cine fantástico... Tal vez como consecuencia de mi temprano interés por las mitologías griega y romana, que mi madre ponía a mi alcance. Un día de 1961, encontré una revista en el *drugstore* de mi barrio: *Monstruos famosos de la Tierra del Cine*, se llamaba, con Gorgo en la portada (el dinosaurio o monstruo marino de la película japonesa del mismo nombre que se había estrenado ese año). La compré y entré de repente al interior de la historia del cine fantástico. El editor de la revista, Forrest J. Ackerman (que, tristemente, ha muerto este año), era un erudito del género. La revista contenía sinopsis y fotogramas de películas del género, desde aquellas pioneras como la muda *Un viaje a la luna* de George Méliès, hasta el ciclo de películas de terror de la Hammer británica, de protagonizadas por Christopher Lee hasta los cientos de adaptaciones de Edgar Allan Poe protagonizadas por Vincent Price y dirigidas por el gran Roger Corman. ¡Me quedé enganchado! Me encontré mucho más a gusto en esta realidad alternativa, en este “otro lado”,

NO TODO ES CINE EN FANCINE

No todo es cine en Fancine

que en el ambiente rutinario en el que crecí, como un sensible intelectual judío de Siracusa (Nueva York). Comencé a sentirme absolutamente cautivado por aquellas películas. Incluso intenté hacer yo mismo cortos usando las técnicas de animación “stop motion” (fotograma a fotograma) que inventaron los primeros maestros de la animación, tipos como Willis O'Brien (responsable del King Kong original) y mi principal héroe, Ray Harryhausen. A Ray lo conocí y acabé haciéndome amigo suyo en un festival de cine hace ya algunos años. Visitamos juntos la casa de Edgar Allan Poe en Richmond (Virginia) después de acabar nuestros respectivos espectáculos (yo tocaba “Los sonidos del surrealismo”, y él presentaba su clásico “Jasón y los Argonautas”). También me hice fan de grandes autores de terror, fantasía y ciencia ficción como Poe, Robert Bloch (*Psicosis*), Lovecraft o Phillip K. Dick, autores que continúo admirando hoy en día. Esta obsesión por el cine fantástico ha cambiado la perspectiva de mi mundo musical.

Y esa influencia del cine y la literatura fantástica ha permanecido en toda su trayectoria artística...

Absolutamente. [El músico y líder del grupo] Capitán Beefheart, por ejemplo es para mí un monstruo sagrado, y eso explica la necesidad que tuve de trabajar y tocar con él. Ciertamente hubo algo de fantasía en tocar en un grupo mágico como el suyo con personajes que se llamaban Rockette Morton o Zoot Horn Rollo. Y la música que allí tocaba era absolutamente de otro planeta: Beefheart me dijo una vez: “yo no hago música, ¡yo hago monstruos!”. De hecho, Don Van Vliet [el músico que se llamaba a sí mismo Capitán Beefheart] y yo compartimos pasión por clásicos de la ciencia-ficción como *Los asesinos de la luna de miel* [sic] o *Vampiros del espacio*, la de Roger Corman. Con respecto a mi propia música, mi retorcida sensibilidad se apoyó en los delirios sónicos de mis primeros discos: el primero se tituló, muy apropiadamente *Skeleton at the Feast* (La fiesta de los esqueletos). También he compuesto bandas sonoras para películas de terror mudas como *El Golem*, una peli que descubrí en aquella revista de monstruos que compré de niño. Y así he ido cerrando el círculo, llevando a mi propia música la pasión que siento por el cine y la literatura fantástica. Podría decir que hay una atmósfera casi *extraterrestre* en muchas de mis composiciones, incluso en temas de pop de vanguardia muy conocidos como *Grace* o *Mojo Pin* [las canciones más famosas que compuso junto al legendario cantante Jeff Buckley]. Ambas tienen una cualidad fantasmagórica que se aprecia mejor en sus primeras versiones. Y también, por supuesto, he hecho discos dirigidos específicamente al mundo de lo fantástico, como *Los fantasmas de Praga* con el grupo de rock alternativo checo UrFaust. Y, más recientemente, he colaborado con la banda británica de música electrónica The Dark Poets, en el diosco *Beyond the pale* (Más allá de la palidez).

¿Cree que un hombre solo puede sustituir a toda una orquesta?

Sí, si ese hombre soy yo (risas). Y si lo hago todo en tiempo real, sin samplers o piezas pregrabadas.

¿Por qué razón eligió cada película que conforma el montaje de *Sonidos del surrealismo* y *Monstruos del subconsciente*?

Porque son filmes que me tocan muy profundo. Las películas de *Sonidos del surrealismo* me las recomendaron desde la dirección del Film Society of Lincoln Center. Son películas clásicas del género mudo, pero muy desconocidas, por eso me sirven para desencadenar

ACTIVIDADES PARALELAS

Actividades Paralelas

sensaciones inesperadas en el público que no sabe lo que va a ver. Eso sucede sobre todo con *La venganza del cameraman* [corto de Ladislaw Starewicz]. Con respecto a *Monstruos del subconsciente*, las películas que lo conforman no sólo son filmes que adoro, sino que están elegidos científicamente y montados para mostrar algunos de los más oscuros rincones y recovecos de mi mente retorcida.

Esta edición del Festival de Cine Fantástico de Málaga celebra el bicentenario del nacimiento de Edgar Allan Poe, uno de los mejores y más influyentes escritores norteamericanos de la historia. ¿Qué influencia ha tenido Poe en su vida y obra?

Desde pequeño, Poe ha formado parte de mi vida. Mi padre tenía una edición de *Historias de misterio e imaginación* con hermosísimas y grotescas láminas de Harry Clarke, un ilustrador inglés que fue discípulo de Audrey Beardsley. Leía aquellos cuentos sin parar. Cuando en los años sesenta se llevaron al cine, incluso aquellos filmes que no eran excesivamente fieles a los relatos originales—para mí los mejores fueron *El péndulo*, con guión de Richard Matheson, y *La máscara de la muerte roja*, con guión del semidesconocido pero magnífico escritor de terror Charles Beaumont—lograron implantar las palabras y el espíritu de Poe en la emergente cultura de aquellos años. Poe me ha influido profundamente, no sabría decirte cuánto. Quizás, simplemente, como guía dentro del reino de lo fantástico. Poe es el Shakespeare del género y sus obras perdurarán siempre.

¿Por qué le gusta tanto hacer nuevas bandas sonoras para películas antiguas?

Porque siento como si me comunicara con el espíritu de los muertos. Lo que vemos en la pantalla son fantasmas reales, no tanto actores muertos. No puedo describirlo de una manera más gráfica. Es una sensación real que tengo cada vez que toco en directo frente a la pantalla,

NO TODO ES CINE EN FANCINE

No todo es cine en Fancine

intentando amplificar con mi música esa sensación para que el espectador lo sienta de la manera más vívida posible. Es como hacer de guía para que el público sienta una experiencia psicodélica.

Durante su carrera ha colaborado con infinidad de músicos y artistas. ¿Quiénes le han impresionado más y por qué?

Las tres B: Leonard Bernstein, Beefheart y Jeff Buckley. El primero, por despertarme de niño una fascinación por la música clásica, por la música en general, que aún hoy perdura, desde los programas de televisión que él hacía (Conciertos para gente joven), gracias a la alegría y entusiasmo que transmitía dirigiendo la orquesta. A Capitán Beefheart, por ser mi maestro y mentor en la música y en la vida: un auténtico artista de los pies a la cabeza. Y Jeff Buckley, por esa voz tan asombrosa y llena de alma que hizo de nuestras colaboraciones algo memorable. Ha habido otros también, como Vivian Stanshall, un excéntrico personaje, líder del grupo Bonzo Dog Band. O Arthur Russell, el disidente compositor y artista norteamericano cuyo trabajo abarcó tantísimos géneros. Y Andrew Loog Oldham, el legendario manager de los Stones, que fue quien creó el mito del *bad boy* dentro del rock. Su influencia desembocó en el punk y llega hasta nuestros días, creando un modelo de resistencia a lo impuesto por el sistema.

Dicen de usted que es uno de los 5 mejores guitarristas de rock vivos. ¿Qué opina de eso?

Dejo las calificaciones y jerarquías para los demás. Sólo espero que la gente disfrute con lo que hago. Sí creo que ocupo un espacio único como guitarrista y compositor intentando conectar géneros y tipos de música aparentemente irreconciliables. Pero para mí es todo lo mismo, todo forma parte del mismo espíritu, e intento apurarlo hasta la última gota.

En esta edición del festival de Cine Fantástico de Málaga, celebramos el 40º aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Cree, como muchas teorías dicen, que en realidad fue todo un montaje?

No, en absoluto. Creo que fue todo absolutamente real. Y me hizo muchísima ilusión que sucediera.

¿Cuáles son sus recuerdos de ese día?

Me dio un subidón tremendo y fui a la emisora de radio de la Universidad de Siracusa para tocar en directo pasajes del disco de Capitán Beefheart, que acababa de salir. Ellos recitaron la letra de la canción, realmente era un poema, *The Dust Blows Forward*. Creo que iba al pelo para aquel momento en el que los astronautas pisaban por vez primera el polvo lunar.

¿Le gusta la música electrónica? ¿Ha colaborado alguna vez con músicos de este género?

Sí, me encanta. Estoy trabajando ahora con DJ Cosmo en el proyecto de danza y electrónica *Wild Rumpus*. Y con The Dark Poets, como antes comenté. En realidad puede considerárseme un músico electrónico en la mayoría de música para películas que he compuesto. Yo me llamaría "guitarrista del espacio" por la forma que tengo de tocar la guitarra para esas películas.