

SOBRE CÓMO WILLIAM KENTRIDGE LLEGÓ A LA LUNA. *JOURNEY TO THE MOON*

Tania de LeónYong

Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM (México)

Journey to the Moon (2003) es un cortometraje del artista multidisciplinario William Kentridge, nacido en Sudáfrica, y que realizó estudios en ciencias políticas y estudios africanos, artes visuales y teatro. Su obra, ajena a recetas y fórmulas, emerge de una necesidad personal por generar imágenes dibujadas y se caracteriza por la hibridación de lenguajes a partir del dibujo, la escultura, la gráfica, la performance, la animación y el teatro. Con este filme Kentridge hace un homenaje al mago y cineasta de principios del siglo XX, Georges Méliès, reinterpretando su famoso *Viaje a la luna* (*Voyage dans la Lune* 1902).

Journey to the Moon (2003) is a short film by William Kentridge, multidisciplinary artist. He was born in South Africa, and studied Political Sciences and African Studies, Visual Arts and Theater. His work, distant from recipes and formulas, comes out from a personal need to make drawn images. It is characterized by the mixing of drawing, sculpture, graphics, performance, animation and theater. With this film Kentridge makes homages to the magician and cineaste Georges Méliès, reinterpreting his famous *A Trip to the Moon* (*Voyage dans la Lune* 1902).

Palabras clave: William Kentridge, Georges Méliès, *Viaje a la Luna*, *Voyage dans la Lune*, *Journey to the Moon*

DOI: <http://dx.doi.org/10.4995/caa.2017.7293>

Durante la última década el artista sudafricano William Kentridge¹ ha trabajado en proyectos teatrales, explorando múltiples posibilidades en la relación entre actores, marionetas y proyecciones de imágenes en movimiento. En algunas ocasiones la pantalla funciona como fondo, similar a uno pintado pero en movimiento; en otras, las imágenes móviles se vuelven parte de la narrativa de la pieza teatral, e incluso por momentos la audiencia tiene que elegir si ver la animación proyectada, o el trabajo de los actores. Otra posibilidad ha sido construir las imágenes animadas al momento de ejecutarse la obra de teatro (Kentridge, 2003: 9).

En las siguientes páginas voy a hablar de cómo Kentridge viajó a la Luna. Anticipo que no estuvieron contemplados ni los astronautas, ni las compañías que buscan la forma de explotar los recursos lunares. Este viaje se titula *Journey to the Moon* (2003)² y se planeó como un homenaje al cineasta Georges Méliès.³ William Kentridge realizó esta pieza justo después de terminar la serie de *Seven Fragments for Georges Méliès* (2003). De éstas, la única con estructura narrativa es *Journey to the Moon*. Para este filme el artista utilizó los mismos objetos que había usado en la serie previa: la taza de café como telescopio, la cafetera como nave espacial, el plato como la luna, las hormigas en negativo como estrellas (Kentridge, 2009: 23).

Journey to the Moon suele mostrarse proyectada en las paredes de las galerías y museos, junto a los fragmentos dedicados a Méliès y a *Day for Night* (2003) del mismo autor. Además, forma parte de la *Drawing Lesson Four*,⁴ pieza publicada

en un libro, que es también la puesta en escena donde se presentan temas relacionados con la historia del cine, como la energía que se invierte en la actuación, o las deformaciones del dibujo a través de la anamorfosis, entre otros. Así mismo, forma parte de *Paper Music* (2014),⁵ un cinema concierto realizado en colaboración con el músico Philip Miller.

Los puntos de partida para *Journey to the Moon* fueron tres: *Viaje a la luna* (*Voyage dans la Lune* 1902) de Georges Méliès, la vida del artista en el estudio, y el deseo de llevar el teatro a este lugar (Kentridge, 2003: 9). Para Kentridge el estudio es un espacio que encierra al artista tanto física como psicológicamente, el caminar en su interior equivale a las ideas que dan vuelta en la mente. Los fragmentos dedicados a Méliès son: “el ruido interno, cada fragmento terminado es una demostración de esos impulsos que emergen y que son abandonados antes de que el trabajo empiece” (Kentridge, 2009: 23). Pasa muchas horas deambulando en el estudio, reuniendo la energía y la claridad necesarias para hacer el primer trazo. No es un periodo de planeación, el andar a menudo tiene relación con el papel que espera en la pared, como si este fuera necesario para que las proyecciones internas parezcan realizables (ibídem, 22).

Si las escenas de *Viaje a la luna* son correlativamente la presentación del proyecto, construcción del vehículo, viaje y regreso triunfal, la estructura de *Journey to the Moon* es, como veremos a continuación, idea del viaje, planeación, viaje y llegada a la luna.

01

La idea

En la primera parte del corto vemos en su estudio al personaje principal, William Kentridge —vestido como es habitual: con pantalón negro y camisa blanca—, caminando hacia una silla, junto a una mesita. Se sienta y lee un libro que lleva en la mano, bebe un poco de café. Al ojear el libro observa un círculo trazado con línea negra sobre la caja de texto. Cambia de página y hay una mancha difusa. Al frotarla con su mano se dibuja un círculo blanco, rodeada de una mancha negra (Fig. 1). En esta primera parte es donde al protagonista se le ocurre el viaje a la Luna.

Hasta este punto notamos cómo Kentridge retoma de Méliès la alteración de la velocidad en la captura y reproducción de la imagen, generando breves aceleraciones y desaceleraciones para crear un ritmo irregular en el movimiento del personaje, que se mantendrá a lo largo de toda esta pieza.

02

Planeación del viaje

Reparamos en un paisaje lunar⁶ dibujado con carboncillo, frente al que Kentridge camina. Lo vemos mediante una taza de café, que es al mismo tiempo un microscopio y un telescopio. Se pone la taza en el ojo y echa un vistazo hacia abajo, mirando una escena compuesta por otra taza de café, una cafetera, un lápiz, todo sobre una hoja de papel que tiene algunos trazos y gotas de agua. Sobre el papel se mueven unas hormigas. Luego, mira hacia arriba y tenemos una escena bastante parecida pero con los valores lumínicos invertidos (Fig. 2): se trata del espacio, donde las hormigas son estrellas. Con un instrumento de observación idéntico (taza

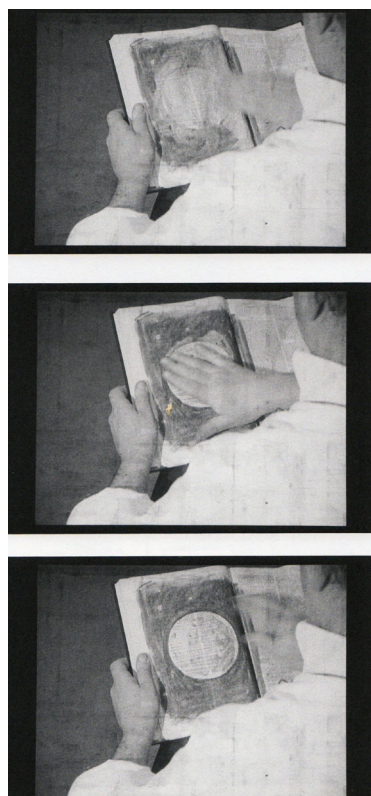

Fig. 1. William Kentridge, selección de fotogramas de *Journey to the Moon* (2003). El protagonista de *Journey to the Moon* lee un libro, al pasar su mano sobre una de las hojas el dibujo de la Luna aparece.

de café), revisa una serie de textos que interactúan con personajes de recortes en siluetas y dibujos en carboncillo. A continuación, sobre otro paisaje dibujado hay un libro abierto, donde se mueve un círculo negro. Kentridge inicia el trazo de unas líneas, que después se terminan de dibujar por sí solas y exceden el libro hasta llegar al paisaje. El personaje principal coloca una cafetera al final de una de estas líneas, cierra el libro y se lo lleva. El protagonista estudia y planea su partida a la Luna (Fig. 3).

Para Kentridge hay dos categorías fundamentales dentro de su producción: la incertidumbre y lo provisional. No se trata de crear

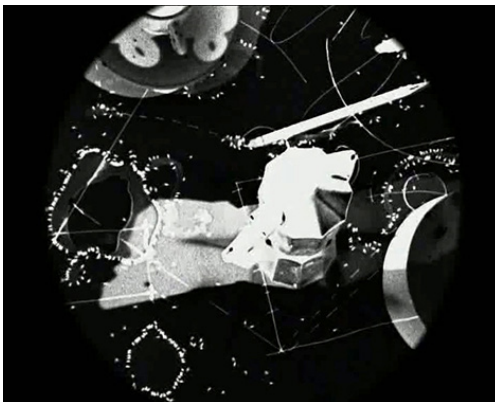
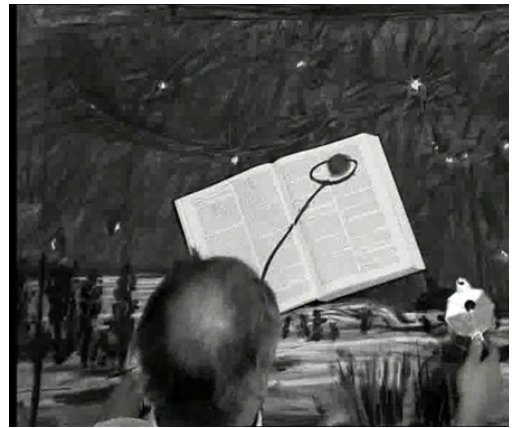
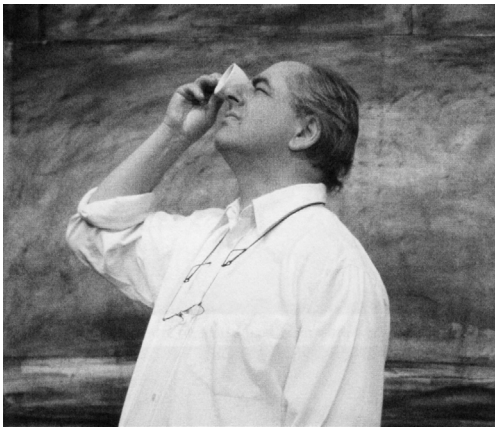
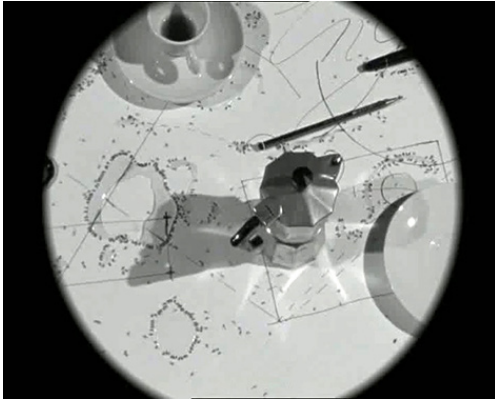

Fig. 2. William Kentridge, selección de fotogramas de *Journey to the Moon* (2003). William Kentridge utiliza su instrumento de observación que es a la vez microscopio y telescopio.

Fig. 3. William Kentridge, selección de fotogramas de *Journey to the Moon* (2003). El actor termina de planear el viaje, la nave está lista para partir.

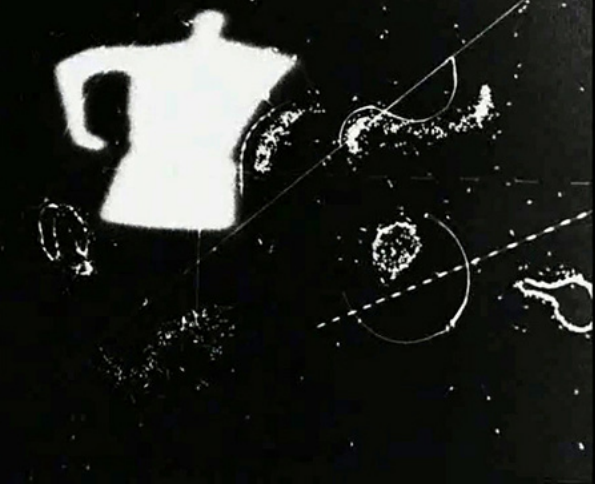

Fig. 4. William Kentridge, selección de fotogramas de *Journey to the Moon* (2003). La nave viaja por el espacio y por el impacto del alunizaje Kentridge está en el suelo.

bajo el azar, ni tampoco de tener una planeación perfectamente detallada, sino de algo que está en medio. Él lo llama reconocimiento, es decir, la apertura necesaria para reconocer algo mientras está sucediendo.⁷ A propósito de su capacidad de reconocimiento cito la siguiente anécdota:

Tuvimos una plaga de hormigas en verano en Johannesburgo, pequeños caminos formados por ellas exploraban diferentes repisas de la cocina cada noche [...] Estaba sorprendido

de cómo las hormigas habían hecho por ellas mismas un dibujo proto-viviente, e hice un video de esto. Estaba trabajando los fragmentos para Méliès. (Kentridge, 2003: 4)

El artista colocó entonces un papel con agua azucarada para que las hormigas siguieran un determinado trayecto, con lo que realizó algunas tomas que forman parte del trabajo que estamos describiendo. Si las estrellas de Georges Méliès eran bailarinas, las de Kentridge son hormigas.

03

El viaje

La nave espacial (cafetera) despegando sobre el paisaje dibujado. Dentro de la nave (estudio) vemos a Kentridge trazar con tiza blanca un semicírculo y unas líneas del mismo color sobre papel oscuro. Este dibujo lo interpreto como el trayecto, pues el siguiente plano corta a una imagen del espacio: unas líneas blancas sobre fondo negro y unas estrellas. La nave está viajando y desde ella, el actor contempla por la ventanilla las estrellas y los astros; dentro de la nave las cosas se mueven. Kentridge sostiene una silla por una de las patas y, por la falta de gravedad, la silla flota. Los dibujos que están moviéndose por el estudio se van pegando en la pared. El protagonista toma con sus manos otros dibujos, más pequeños, que también ondean en el aire; son imágenes de una mujer desnuda. Kentridge vuelve a ver por la ventanilla y la Luna ya está cerca. La nave aluniza. Esta imagen es un franco homenaje a Méliès (Fig. 4).

La cámara inversa es un recurso que muestra una perfección utópica en nuestras habilidades, desde el caos se regresa al orden. Recurso utilizado frecuentemente en sus trabajos dedicados a Méliès (Kentridge, 2003: 8-9), *Invisible Mending* (2003) es un claro ejemplo de ello. En *Journey to the Moon* lo vemos en la primera parte, cuando al frotar las páginas del libro se dibuja la Luna pero en realidad está siendo desdibujada. También aparece cuando la nave está viajando y por el movimiento de la misma, los dibujos flotan hasta pegarse en las paredes o llegan a las manos del protagonista.

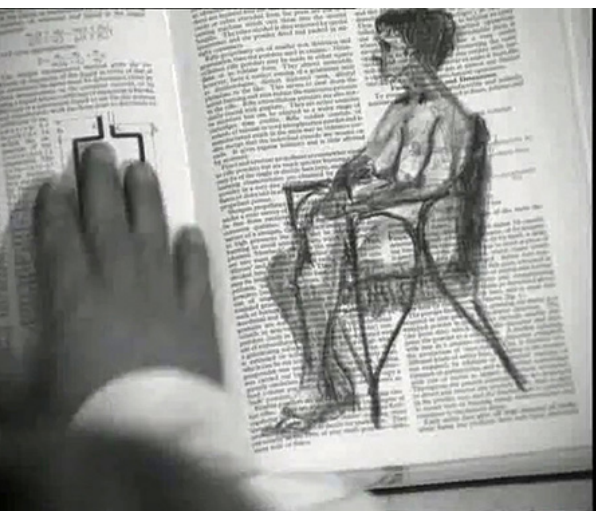
04

En la Luna

Debido al zangoloteo del alunizaje el actor está en el suelo, pegado a la pared de la nave (su estudio), mientras los dibujos están despegados de los muros, casi cayéndose. Se asoma entonces por la ventanilla y ve un paisaje lunar, también dibujado con carboncillo; a lo lejos unos personajes se mueven, entonces toma su instrumento de observación y percibe las siluetas de unos personajes avanzando. Al asomarse de nuevo, identifica la silueta de un personaje que había visto en uno de los libros, de nuevo echa un vistazo y es una silueta femenina de recortes que avanza titubeante. Kentridge potencia la capacidad de observación de su artilugio al superponer tres tazas, implemento que le permite visualizar la silueta de otra mujer, caminando tranquilamente. Instantes después, el protagonista vuelve a uno de sus libros y descubre una mujer, similar a la última que visualizó en el exterior, dibujada en una de las páginas (Fig. 5). En una toma general podemos ver la nave en el paisaje lunar.

A partir de este momento notamos al actor intranquilo, merodeando adentro de la nave. En repetidas ocasiones una mujer desnuda camina detrás de él, pero siempre se desvanece cuando se aproxima hacia él. Al final del corto Kentridge contempla desde la ventanilla la silueta de la mujer caminando afuera de la nave, hacia lo lejos y el paisaje lunar se funde en el espacio con estrellas.

El profesor Barbenfouillis, personaje interpretado por George Méliès y protagonista de la

original *Viaje a la luna*, es un héroe que regresa a la tierra en medio de una gran celebración. Kentridge comenta que hizo *Journey to the Moon* con la intención de escapar del estudio, y sin embargo se quedó atrapado adentro, mirando solamente a través de la ventanilla (Kentridge, 2009: 23). De manera opuesta a Méliès, Kentridge se muestra como un antihéroe.

A través de este viaje a la Luna, el artista sudafricano William Kentridge nos contagia de suspicacia hacia la especialización y se percibe cómo disfruta de la mezcla de lenguajes que abren nuevas posibilidades interdisciplinarias. El dibujo funge como detonador frente a las otras formas artísticas y las estrategias no convencionales en la configuración de la imagen en movimiento dan pie a una compleja hibridación hecha a partir de las artes visuales y las artes escénicas.

El presente estudio es una de las aportaciones del Proyecto I+D: *Estrategias alternativas para la realización de imágenes animadas fundamentadas en su esencia: la expresión móvil*. (HAR2013-41708-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

© Del texto: Tania de León Yong.

© De las imágenes: William Kentridge.

Fig. 5. William Kentridge, selección de fotogramas de *Journey to the Moon* (2003). Con el instrumento de observación mejorado el protagonista mira desde dentro de la nave, consiguiendo ver al personaje femenino que también ha identificado en los libros.

Notas

¹ William Kentridge (1955-). Nació en Johannesburgo, Sudáfrica. Estudió Ciencias Políticas y Estudios Africanos en la University of the Wiatersland, Johannesburgo, y posteriormente se acercó a las artes visuales en la Johannesburg Art Foundation. Estudió teatro en la École Internationale de Théâtre Jaques Lecoq en París. Ha recibido múltiples reconocimientos como el Premio Kyoto (2010) por sus contribuciones en el campo de las artes y la filosofía. Fue nombrado *Commandeur des Arts et Lettres* por el Ministerio Francés de la Cultura y la Comunicación. Ha obtenido diversos doctorados honorarios por parte de la Universidad de Yale, la Universidad de Londres, entre otros. Algunas de sus exposiciones se han llevado a cabo en Documenta en Cassel, Alemania (1997, 2003, 2012); la Bienal de Venecia (1993, 1999, 2004, 2005); el Museo de Arte Moderno y el Museo Metropolitano de Arte, ambos en Nueva York; el Museo de Louvre en París, entre muchos otros recintos importantes. Ver “Semblanza” 2015. Museo Universitario Arte Contemporáneo UNAM, México, 2015 (p. 102).

² *Journey to the Moon* (2003), 7’10”. Filme de 35 mm y 16 mm film transferido a vídeo, blanco y negro. Edición de vídeo: Catherine Meyburgh. Música: Philip Miller. Piano: Jill Richards.

³ George Méliès (1861-1938) fue un creador del espectáculo cinematográfico, una de las figuras más extraordinarias de los primeros tiempos del cine. Realizó alrededor de 520 filmes entre 1896 y 1912, de los cuales han sido encontrados doscientos, aproximadamente. Su trabajo ha influido sobre varias

generaciones de artistas y cineastas. Méliès fue el propietario y director del teatro *Robert Houdin* entre 1888 y 1923, en este lugar creó un gran número de puestas en escenas a partir de trucos e ilusiones. Tenía, además, conocimiento sobre el funcionamiento y reparación de máquinas de madera y metal, lo que le permitió construir mecanismos bastante complejos para sus escenarios y en sus momentos de ocio le sirvió para construir autómatas.

También fue dibujante del periódico satírico *La Giffre* con el sobrenombre de Geo Smile. Jean-François Hood, “Georges Méliès”, en Georges Méliès, *Ecrits et propos. Du cinématographe au cinéma*, 2016, Edition Ombres, Toulouse / Paris (pp. 9-11).

⁴ Ver William Kentridge, 2014. “Drawing Lesson Four” (pp. 97-128).

⁵ *Paper Music* (2014). Cine concierto por William Kentridge y Philip Miller. 60’. Vídeo: William Kentridge. Música: Philip Miler. Vestuarista: Greta Goiris. Cantantes: Ann Masina y Joanna Dudley. Piano: Vincenzo Pasquariello. Reproducción de LP: Philip Miller. Coordinador técnico: Michele Grecoi. El fragmento de *Journey to the Moon* puede visionarse en el siguiente enlace: <https://vimeo.com/185315828> [acceso: diciembre, 2016].

⁶ Los paisajes lunares de este filme son en realidad paisajes de Germinston, en las afueras de Johannesburgo. Ver: William Kentridge, 2016. “Seven fragments for Georges Méliès, Day for Night and Journey to the Moon” Pág. 10

⁷ Ver documental: Louisiana Channel, *How we make sense of the World*. 2014.

Referencias bibliográficas

ÁLVAREZ, Ekaterina (editora), 2015. “Semblanza” en *William Kentridge. Fortuna*, catálogo. México: Museo Universitario Arte Contemporáneo UNAM.

HOOD, Jean-François, 2016. “Georges Méliès”, en *Georges Méliès, Ecrits et propos. Du cinématographe au cinéma*, Paris: Edition Ombres.

KENTRIDGE, William, 2003. “Seven Fragments for George’s Méliès, *Day for Night* and *Journey to the Moon*” en *BAC-KENTRIDGE: Journey to the Moon and Fragments for Georges Melies*, Baltic Art Center Visby, catálogo: Visby. (*No it is!*, Haus der Berliner Festspiele, catálogo. Colonia: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2016).

KENTRIDGE, William, 2009. “Artist and Model: Parcours d’Atelier” en *William Kentridge: Five themes*, San Francisco Museum of Modern Art y Norton Museum of Art William Kentridge, catálogo. New Heaven y Londres: Harvard Press. (*No it is!*, Haus der Berliner Festspiele, catálogo. Colonia: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2016).

KENTRIDGE, William, 2014. “*Drawing Lesson Four*” en *William Kentridge, Six Drawing Lessons*. Londres: Harvard University Press.

LOUISIANA MUSEUM OF ART, 2014, *How we Make Sense of the World*, documental (<https://www.youtube.com/watch?v=G11wOmxoJ6U> [acceso: diciembre, 2016]).

Biografía

Tania de León (México, 1974) es artista visual y profesora de Carrera en la Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo de investigación-producción está enfocado hacia la animación experimental, el dibujo y el grabado. Ha expuesto en diferentes espacios culturales de México, España, Taiwán, Alemania, entre otros. En 2013 recibió uno de los premios académicos más importantes de su país: RDUNJA UNAM. (Fotografía de la autora por Estanislao Ortiz).

E-mail

tania@taniadeleon.com