

laFuga

Entrevista a MM Serra. José Rodríguez Soltero en los archivos de la Film-Maker's Coop de Nueva York.

Dossier: José Rodríguez Soltero

Por Julio Ramos

Tags | Cine Underground | Diversidad Sexual | Estética del cine | Género, mujeres | Representaciones sociales | Lenguaje cinematográfico | Estados Unidos

Julio Ramos (Río Piedras, Puerto Rico 1957) es autor de varios libros sobre literatura y cultura latinoamericana. Sus últimos trabajos incluyen los ensayos seleccionados e introducidos por Raúl Rodríguez Freire en *Latinoamericanismo a contrapelo* (2014), y la dirección y el trabajo de archivo de *Detroit's Rivera: The Labor of Public Art* (2017), documental editado por Tatiana Rojas y Martín Yernazian con música original de Max Heath. Ramos participó anteriormente en dossiers de *La Fuga* dedicados al cine experimental del puertorriqueño José Rodríguez Soltero y el cubano Nicolás Guillén Landrián. Transcripción y traducción del inglés por: Isabel C. Lanio Posada

MM Serra es directora de cine experimental, docente, curadora de una amplia gama de retrospectivas filmicas, y directora ejecutiva del *Film-Makers' Coop* de la Ciudad de Nueva York, institución fundada por Andy Warhol, Jonas Mekas, Jack Smith y otros, que posee uno de los principales archivos de cine experimental europeo y norteamericano. Su último filme, *Bitch Beauty* (2011) se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Nueva York. *Anthology Films Archive* presentó una muestra retrospectiva de la obra de MM Serra el pasado mes de junio.

JR: ¿Cómo supieron en la *Film-Makers' Coop* sobre los filmes del realizador puertorriqueño, José Rodríguez Soltero?

MMS: La Film Coop tenía las películas de Soltero en distribución, pero hasta principios de los años noventa casi no se veían. José Rodríguez Soltero estudió cine en San Francisco y en la Sorbonne. Vivió en Nueva York y después de hacer tres películas extraordinarias dejó de hacer cine. A principios de los años setenta se interesó mucho en la política y abandonó la realización cinematográfica. El redescubrimiento de *Lupe* (1966) de Rodríguez Soltero fue en parte por casualidad, gracias a un investigador del Museo Getty de Los Angeles quien investigaba sobre las primeras películas con la participación de hispanos y *drag queens*. Él descubrió *Lupe* en nuestro catálogo.

Después yo le mostré la película a Jim Hubbard, quien hizo una curaduría y la proyectó en el *Mix Film Festival* y *Anthology Film Archives* de Nueva York. Tras un complicado y difícil período de solicitud y recaudación de fondos, finalmente *Lupe* fue restaurada con fondos de la Fundación Andy Warhol y con el permiso de José, quien afortunadamente aún estaba vivo en aquel entonces. Se preservaron dos películas de Soltero, *Lupe* y *Jerovi*. Esta última es la copia más antigua que tenemos en distribución. Su primera película, *Pecado original*, realizada en Puerto Rico alrededor de los años 60, desapareció. Hay una tercera película, sin restaurar, la primera película que se hizo sobre el Che Guevara en los Estados Unidos, *Diálogos con el Che* (1967), financiada con la ayuda de Andy Warhol, que casi no se ha visto en los Estados Unidos porque fue hecha en español y aún no se ha subtitulado.

Julio: Cuéntanos un poco más sobre la fundación de la Film-Maker's Coop que diriges y su archivo de cine experimental donde se guardan las tres películas de Rodríguez Soltero.

MMS: La Film-Makers' Coop de Nueva York fue fundada por Jonas Mekas, Andy Warhol, Jack Smith, Shirley Clarke y 22 artistas más en 1961. Formó parte de un movimiento de contracultura a nivel nacional, el cual incluyó a la Canyon Cinema en la costa del Pacífico. Su objetivo era crear una

visión/cine personal fuera de la industria. Nuestro grupo es propiedad de los artistas. El evento que hizo visible a la Film Coop fue el escándalo que rodeó a *Flaming Creatures* de Jack Smith. El travestismo era ilegal y se consideraba una perversión en 1963. *Flaming Creatures* se proyectó en un cine en la calle 8, más allá de Bowery, sin permiso. Esto trajo como resultado que Flo Jacobs, Ken Jacobs y Jonas Mekas fueran arrestados en el cine. Este hecho le dio visibilidad a la Film Coop, que hoy guarda la colección principal de cine experimental del mundo.

Julio: ¿Conociste personalmente al realizador José Rodríguez Soltero?

MMS: Sí, claro. Un día Soltero apareció en la Coop y me entregó la copia restaurada de *Lupe*. Me dijo: "Aquí tienes, esto pertenece ahora a la Film Coop. Esta copia de distribución es para circulación, no para dejarla almacenada en un archivo o perdida en un teatro". También me dijo: "Me estoy muriendo, en serio, tengo cirrosis y no me queda mucho tiempo de vida". Pensé que estaba bromeando, pero murió tres o cuatro meses más tarde, en mayo del 2009. Cuando lo vi estaba lleno de energía, siempre muy apasionado. Afortunadamente pudo ver la nueva copia antes de morir.

Julio: ¿Qué le pareció el trabajo de preservación de *Lupe* y de *Jerovi*?

MMS: Sabes, de cierto modo Soltero era parecido a su personaje, la actriz mexicana Lupe Vélez, muy caliente y siempre excesiva. Soltero me dijo que no le había gustado la película preservada. Le parecía demasiado colorida y desprolija... Yo le dije: ¡La película original era colorida, al igual que la vida de Mario Montez! Mario Montez, una hermosa drag queen puertorriqueña, había presentado el papel de Lupe Vélez en la película de Soltero. En ese entonces Montez era un reconocido actor del underground que trabajaba con Warhol. Mario Montez representa a Lupe Vélez, quien como sabes había sido una 'escupe fuego' (*spitfire*), una de las primeras actrices mexicanas en Hollywood que murió trágicamente debido a una sobredosis.

Julio: ¿Cuál te parece el mejor contexto para ver hoy los filmes de Rodríguez Soltero? ¿En qué programa o curaduría te parece que recobran estas películas su brillo radical y su relevancia estética y política?

MMS: Para darte un ejemplo, yo misma hice una curaduría (junto a David E. James) del festival de cine de vanguardia llamado *Counter Culture, Counter Cinema* presentado por Charles S. Cohen en California en octubre de 2010. En el primer programa (*Classics of the Underground*), decidí mostrar la *Lupe* de José Rodríguez Soltero junto a *Flaming Creatures*. Históricamente se había programado *Flaming Creatures* de Jack Smith junto a *Blonde Cobra* de Ken Jacobs. En este programa quise mostrar y resaltar la *Lupe* de José. Mario Montez (el protagonista) dijo que para él ésta había sido su mejor película, y que Rodríguez Soltero había sido su mejor director. Al tener una nueva copia restaurada en la Film-Makers' Coop queríamos mostrarla y celebrarla. Juan A. Suárez de Murcia escribió los comentarios del programa y la descripción de nuestro catálogo en la red. En mi opinión, las de Suárez son las mejores descripciones de la importancia de esta película. Nuestra copia de *Lupe* es impecable y hermosa debido a su gran colorido y textura.

Julio: ¿Dónde tuvo lugar la curaduría? ¿Cuál fue la reacción del público al "redescubrir" este clásico olvidado del underground nuyorquino? ¿Te parece una obra que dialoga bien con *Flaming Creatures* de Smith, y con el cine del propio Warhol?

MMS: La curaduría fue para el Pacific Design Center como parte de un festival de cine en Los Ángeles, California. Últimamente la prensa ha hablado mucho de *Flaming Creatures*, pues la Galería de Barbara Gladstone compró los derechos sobre las propiedades de Jack Smith. Yo sentí que también *Lupe* ha sido muy significativa debido a las drag queens, a Mario Montez, la idea de la cultura hispana, la escupe fuego mexicana y sobre todo por la labor del puertorriqueño José Rodríguez Soltero. Todo esto la convierte en una joya que debería ser vista. Así que la mostramos también en la Galería Nacional de Washington DC en julio del 2011 junto a *Flaming Creatures*. Varias personas del público vinieron a verme después y me dijeron: "La película es una joya. ¿Cómo podemos verla, podemos comprarla?" Querían que la digitalizáramos y pensaban que debíamos ponerla en la red. "Yo les dije: bueno, costó mucho dinero y acabamos de restaurarla en 16mm." Esperamos ahora que ustedes nos ayuden a digitalizarla, pues casi no se ha visto aún fuera de algunos circuitos limitados o festivales. También se puede ver aquí en la Coop de Nueva York, donde tenemos una salita para proyecciones.

Julio: Esta película, en contraste con la *Lupe* (1965) de Warhol y otras películas del underground introdujo un cuerpo marcado por la raza y por la clase. Con Mario Montez, Rodríguez Soltero nos devuelve a una Lupe no solo latina, sino marginal socialmente...

MMS: Es notable también su empatía por el tema del trabajo sexual. Empatía por la prostitución, de mujeres y hombres. Es la única película de aquellos años, que a diferencia de otras, muestra compasión en ese sentido. En *Lupe* hay esa dimensión. En vez de terminar la historia con la muerte de Lupe, José muestra su ascenso al cielo, de esa manera es liberada de su forma física y su sufrimiento. Por lo tanto, en su película hay una asunción, en vez de demonizarla, la convierte en santa. Yo diría que muestra empatía por las clases, las razas y los oprimidos.

Julio: La *Lupe* de Warhol (1965) fue representada por Edie Sedgwick, una actriz blanca, quien sin embargo era heroinómana...

MMS: Una drogadicta, sin remedio, es muy triste su historia. Fue la tragedia de su vida, y lo que pasa con ella es que pertenecía a una clase diferente de donde provenía Lupe Vélez. La *Lupe* de Warhol se filmó en el apartamento de la abuela de la actriz, un apartamento de clase alta. Lo trágico es que Sedgwick sufría los efectos de su adicción a la heroína, esto se ve claramente: mientras la maquillan, ella baila con la comida, todo esto en un ambiente de clase alta. Aunque en otro sentido la suya fue una tragedia semejante a la de Lupe. Creo que Sedgwick representa muy bien a Lupe, como un retrato, aunque Warhol se toma algunas libertades en cuanto a la raza, no muestra la prostitución, ni el tema de la vida callejera que estaba en el pasado de Lupe Vélez y posiblemente de su madre.

Julio: Este es un aspecto muy importante en tu trabajo fílmico. Acabo de ver tu corto *Bitch Beauty* que se mostró con éxito en el Festival de Nueva York hace unos meses (2011).

MMS: En *Bitch Beauty* la protagonista es Anne Hanavan, quien por diez años fue adicta a la heroína en East Village y transformó su vida a través de su arte. Esta cuestión de la autodestrucción y el arte representan un papel fundamental en mi trabajo. Soltero pudo identificarse con su personaje, con Lupe, debido a que ambos sentían una pasión excesiva. Lupe por las drogas y Rodríguez Soltero por el alcohol. Mi interés por esos temas proviene de mi nombre, María Magdalena (risas). Quise mostrar la realidad de la mujer carnal, imágenes de prostitución, drogas y violación. Para mí y para otras personas con estas mismas experiencias el arte tiene un poder catártico. En mi opinión hoy en día nuestra sociedad vive en una cultura en decadencia, con devoción por los artículos de consumo y de lujo, donde solo importa la apariencia. Yo hago documentales experimentales que hurgan en la vida y los procesos creativos de los artistas. Pero se trata de artistas del underground que usan su cuerpo como espectáculo para reflejar muchas facetas, incluyendo la vida, la muerte y la decadencia. Trato de hacer hincapié en el contenido que reflejan mi propia vida, mi niñez, mi origen.

Para definir mi proceso creativo inventé el término *Art(core)*, el cual se refiere al *hard core*/el cuerpo explícito y el cuerpo/alma. El artcore busca la esencia del ser. No se trata solamente del ser físico sino del ser unificado, de la identidad. Me pareció que idear un término positivo, afirmativo, para denominar mi proceso creativo me ayudaría a definirlo y expresarlo mejor al público.