

Teo Hernández (Ciudad Hidalgo, Michoacán, 1939 – París, Francia, 1992) cineasta y escritor. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, en 1956, fundó el Centro Experimental de Cinematografía (CEC). En 1966 se instaló en París donde, hacia 1980, creará el colectivo de cine experimental, MétroBarbèsRochechou Art, con Gabriel Badaud, alias Gaël, Michel Nedjar y Jacques Haubois, alias Jakobois. Interesado en la relación entre imagen, movimiento y cuerpo, colaboró estrechamente con Studio dm, en 1983, una compañía de danza fundada en París por Bernardo Montet y Catherine Diverrès, con quienes forjó una práctica cinematográfica informada por el cine, la literatura y la danza. Poco antes de morir de sida, Hernández legó su obra fílmica y archivo personal a Nedjar, quien lo donó al Centro Pompidou para su conservación y difusión. Desde entonces, los filmes forman parte de la colección de cine y el acervo documental de la Biblioteca Kandinsky, constituido como Fondo Teo Hernández.

DERRAMES: MITOS Y CONJUROS

Recreaciones neobarrocas en las que, desde el erotismo, el mundo onírico y la alquimia, Hernández hace suyas la fe y el mito monoteísta para desarrollar una crítica radical de algunos de los pilares de la modernidad colonial.

El cineasta es el cine. Quiero decir que lo es en todo su ser, en la profundidad de sí mismo, ahí donde la luz se convierte en sombra extrema, ahí donde se oyen los pasos del desconocido venir hacia nosotros. La cámara es un instrumento frágil que ve en cada vibración de nuestro cuerpo cómo nos convertimos en bestias que el velo desgarran.

1 de marzo de 1982

Mis films van hacia
un paganismo abierto
y confeso donde la forma
y la magia paganas
invierten los temas
en todo momento.
Gente, ciudades,
naturaleza, todo desfila
ante el ritmo exultante.
Es una mirada humana
—la mía—
convirtiéndose
en mirada animal
—la mía también—.

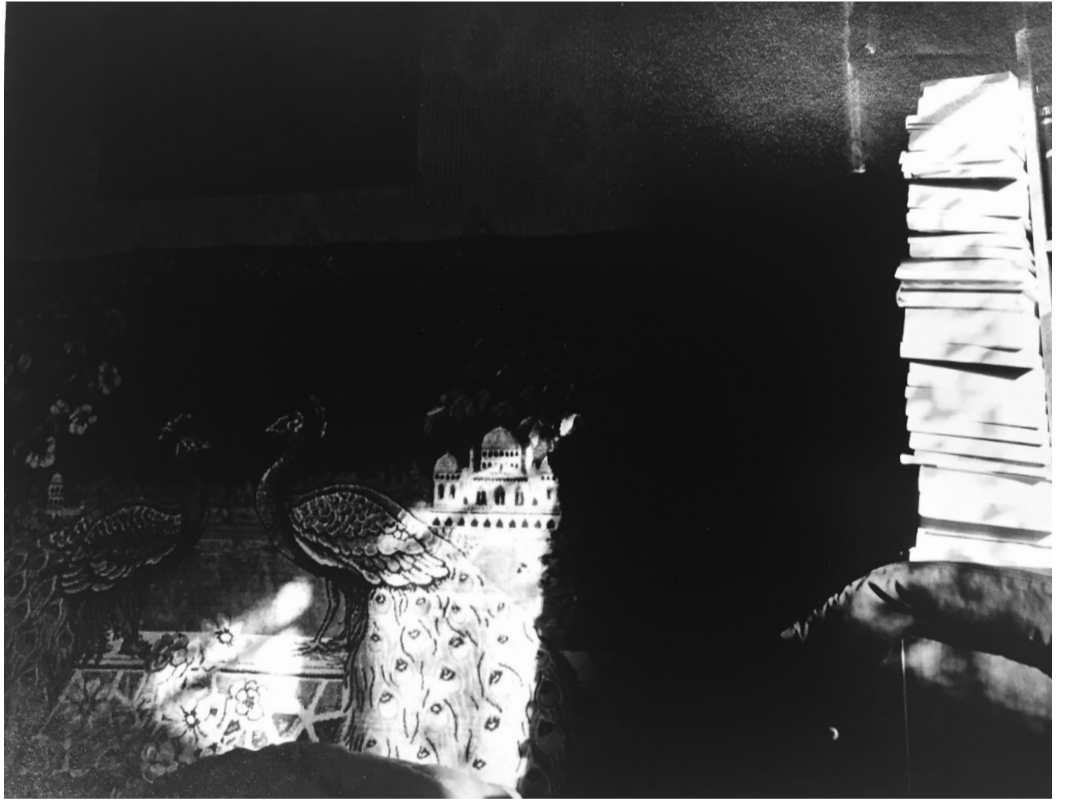
1 agosto de 1982

..

..

..

No se puede hacer un film sobre el jaguar si uno mismo no es jaguar. De la misma forma, no se puede hacer un film sobre la noche o sobre la muerte, si uno [...] no es Noche y Muerte respectivamente. En el cine lo que molesta es el punto de vista antropométrico del cineasta. Asocia todo con su propia escala, con su propia visión. Las cosas pierden así todo su brillo, toda vida propia. Parecen sujetas a la visión humana, parecen tontas, reducidas a un papel inerte, decorativo.

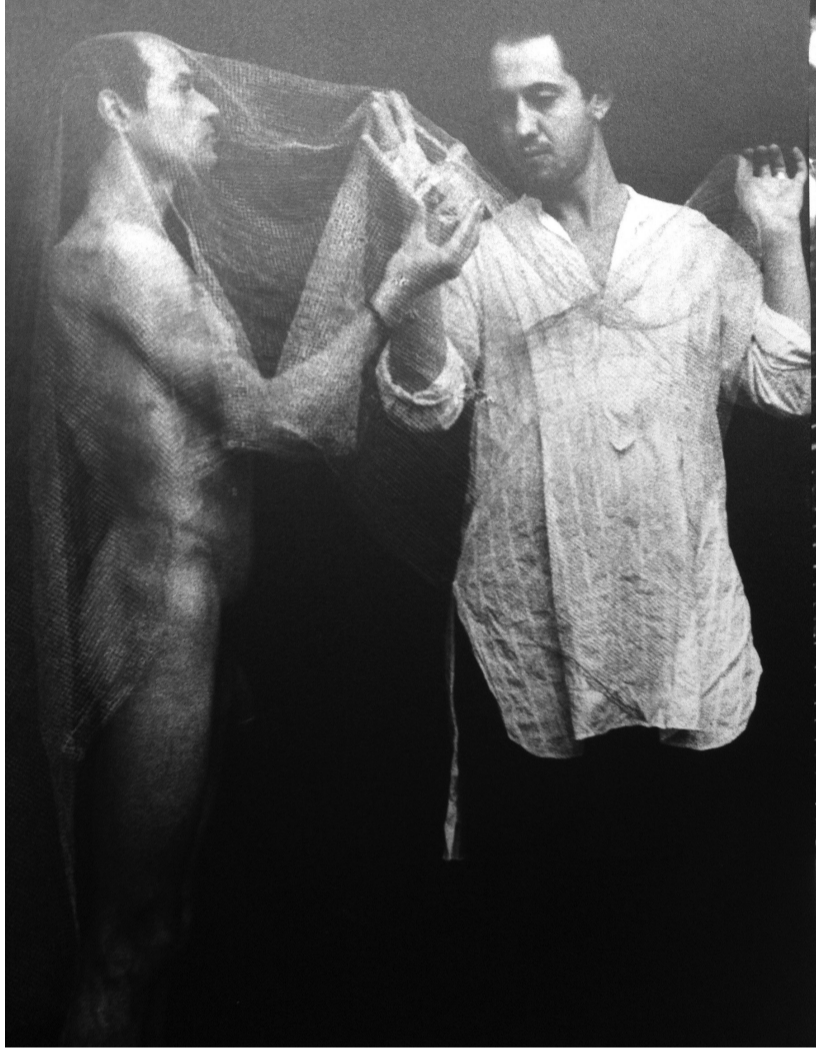

Hay que ser noche, agua,
cielo, muerte, fauna.
Hay que ser todo lo
que es innombrable,
lo que está en la frontera
de las cosas. Hay que
reaprender todo,
recomenzar todo.

2 de marzo de 1982

Este jaguar conoce el lenguaje de las flores.

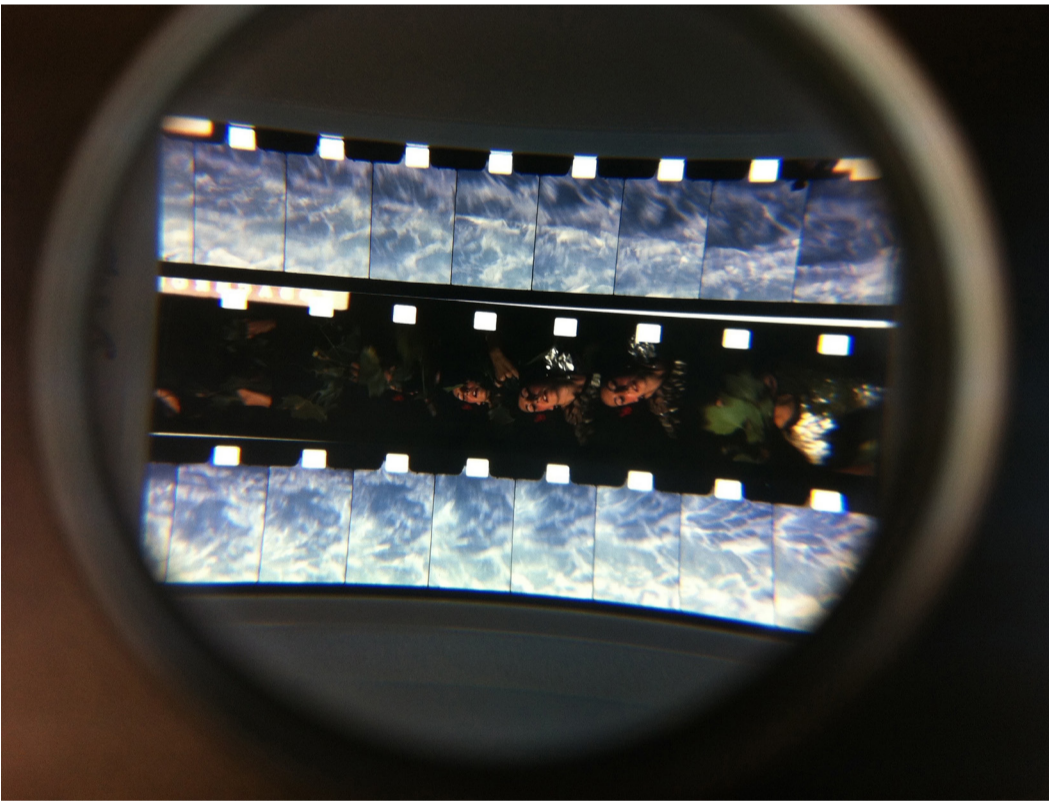
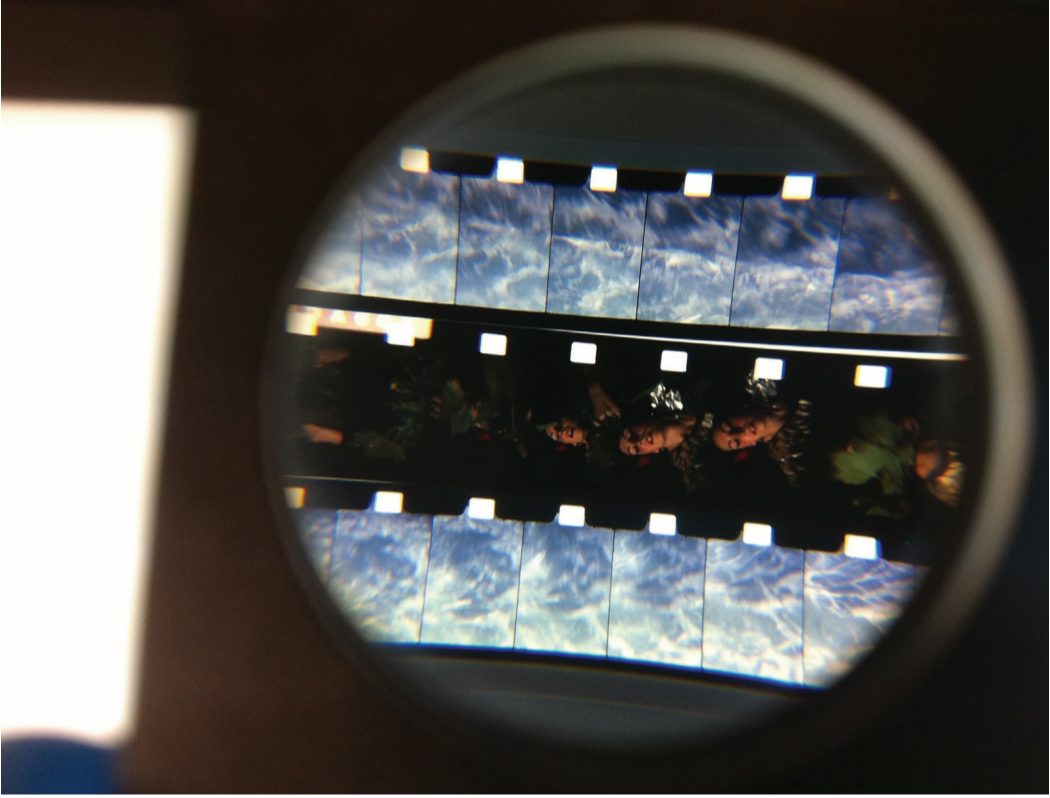
•

Ojos cerrados: ojos de vidente, ojos en posición de vidente. Mirada hacia el interior, hacia lo profundo. Ya no hay necesidad de luz, la luz del cuadro está "esculpida", "ahuecada", a manos del artista. El calor de la plancha la trabaja. El color se libera, se expande por la alquímica plancha. Operaciones alquímicas de la tintura a la calcinación: tintura, coagulación, destilación, putrefacción, solución, sublimación, calcinación.

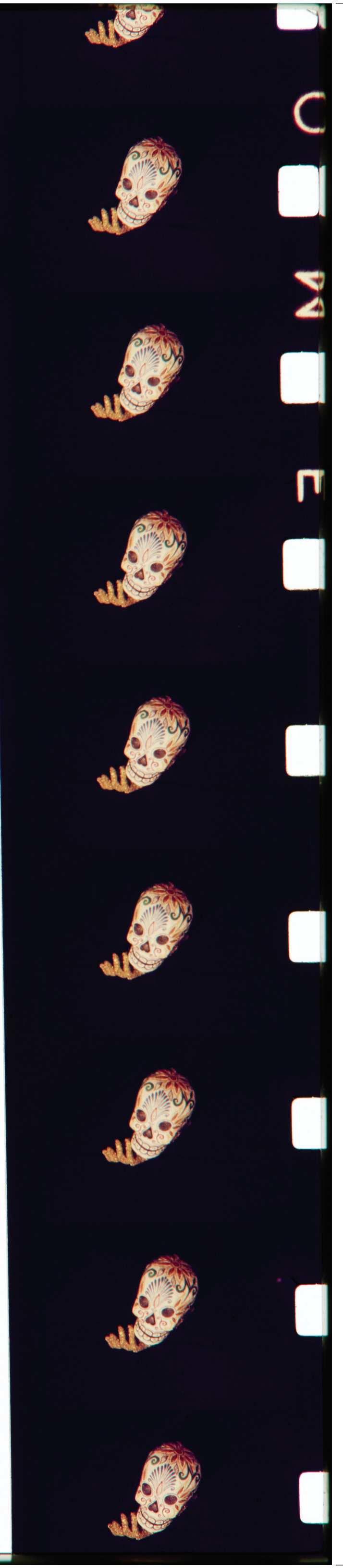

¿Qué otra cosa es el film sino un espejo donde se refleja el cielo? (...) Espejo donde la palabra reduce su queja y se transforma en soplo que desplaza a las hojas.

6 de septiembre de 1983

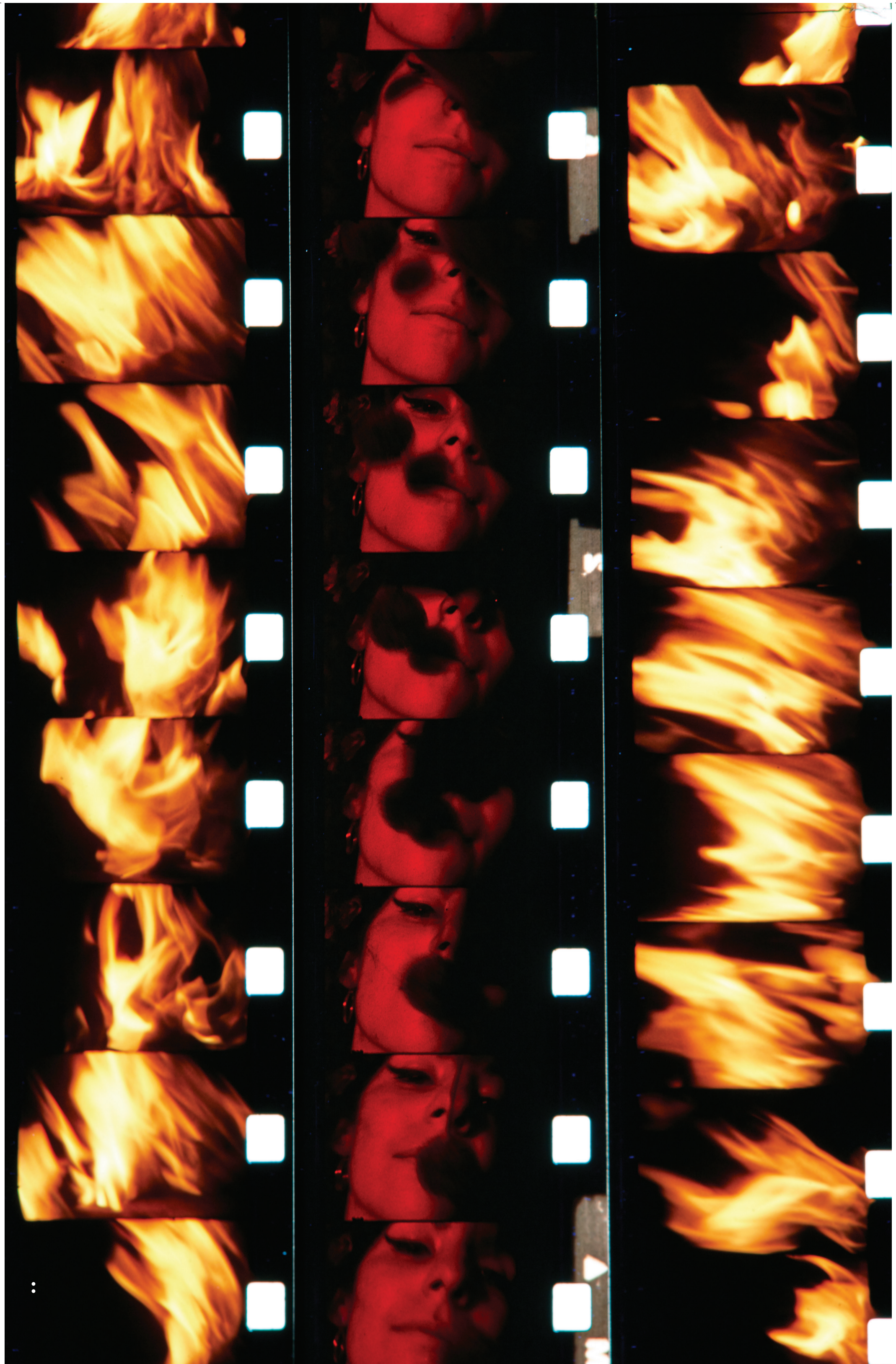
••

••

En una época en que la razón y la ciencia quieren imponerse, el cine puede parecer como un mito, un apoyo de paso, un corredor estrecho, una pasarela que lleva al ser humano a un porvenir todavía indefinido. El cine es algo entre la vida y la muerte.

Monica Carpiare, Michael Medin

El cine es conjuro. Y el film es el acto mismo.
El film no es una forma de ver la realidad
ni un deseo de verla así. No. El cine es rito,
conjuro, ceremonia solitaria.

9 de noviembre de 1981

..

..

..

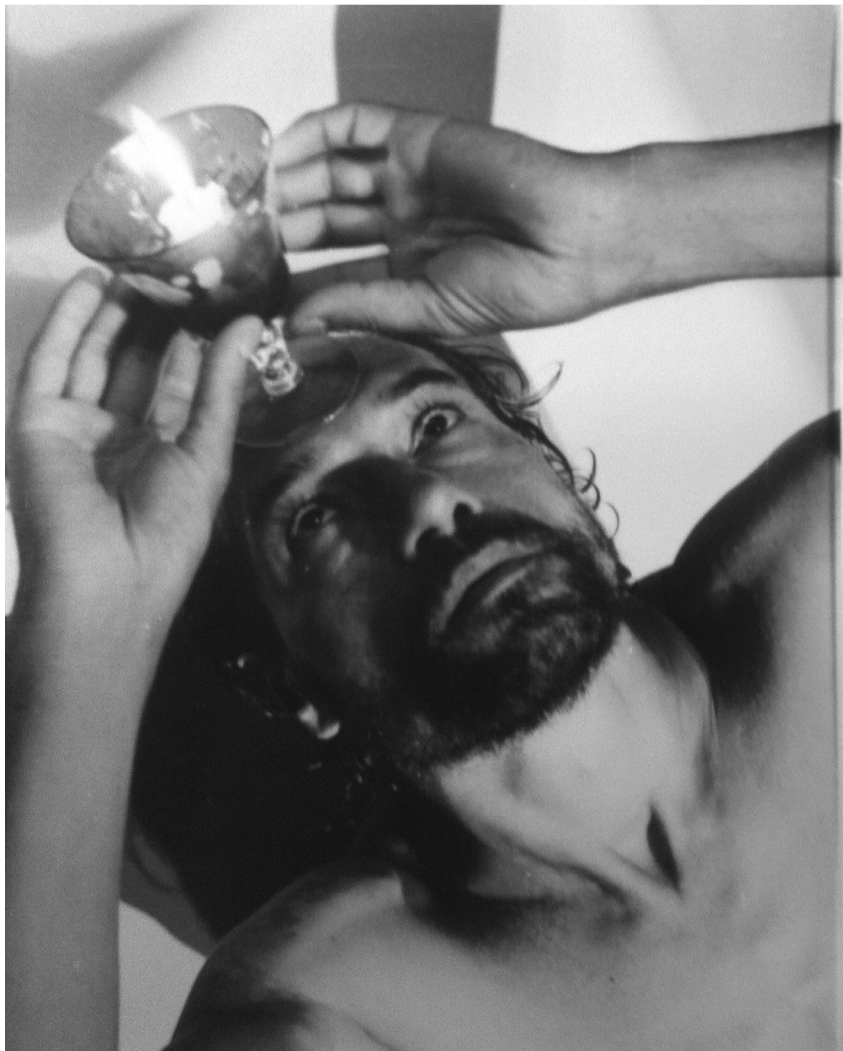
..

El corazón del barroco es el abandono.
La pérdida de voluntad. El abismo
donde se encuentra mezclada la sinfonía
del mundo: los tres reinos: la piedra,
el hombre, la bestia. Los tres inmersos
en el impulso de la caída que también
es el despegue.

29 de octubre de 1981

..

El mito se disfraza
de carne y hueso.
Es decir, de materia.
Nosotros somos el mito.
El disfraz está
en la carne,
no es exterior,
superficial, no está
en la indumentaria.

8 de enero de 1984

••

(...) toda la historia se convierte en una búsqueda
mítica al interior de la memoria.

8 de enero de 1984

..

A los cineastas experimentales no les gustaba e incluso rechazaban la magia, pues son la encarnación opuesta: son aprendices de brujo fallidos. Tecnócratas. Los más peligrosos, siempre buscando secretos. Son ellos los que provocan una confusión en el público, volviendo público un acto mágico.

DERRAMES: MITOS Y CONJUROS

Colección

Estallar las apariencias: Teo Hernández

Primera edición, 2018

Edición

Andrea Ancira

Imágenes

- **Teo Hernández**, fotografías y diapositivas digitalizadas del Fondo Teo Hernández, Centre Pompidou - MNAM-CCI - Bibliothèque Kandinsky.
- © **Michel Nedjar**
- **Andrea Ancira**, fotografías del registro de la investigación del Fondo Teo Hernández, 2016.

Textos

Teo Hernández, *Carnets 1-24 (1981-1991)*, Fondo Teo Hernández, Centre Pompidou - MNAM-CCI - Bibliothèque Kandinsky.

Selección de fragmentos

Andrea Ancira | Neil Mauricio Andrade

Traducción

Ana Inés Fernández

Diseño editorial

Amalia Pérez | Daniela Ramírez | Stephanie Wullschleger

Esta colección de publicaciones reúne imágenes (fotografías, dibujos, y diapositivas) de Teo Hernández así como registros de la investigación realizada en el archivo de este artista resguardado en la Biblioteca Kandinsky. Se realizó en el marco del proyecto curatorial *Estallar las apariencias: Teo Hernández* como material de consulta del Centro de Documentación, un espacio anarquístico de exploración que traduce al espacio de exhibición el proceso de inmersión y acceso a la obra de Teo Hernández, cuya singularidad patrimonial exige repensar los modos vigentes de compartir y reproducir imágenes. De manera que este dispositivo atiende no sólo a la condición material e institucional específica del archivo de este artista resguardado en París sino también a la dificultad ineludible de activar archivos en general.

Desplazando el fetiche de “lo original”, este Centro de Documentación opera como un dispositivo de simulación interdisciplinario que posibilita una relación corporal con dicho archivo: palparlo, involucrarse y jugar con sus reproducciones, sorteando, al nivel de la experiencia, los procedimientos institucionales y las voces especializadas. Este dispositivo instiga a ensayar posibles lecturas y visiones cruzadas o simultáneas entre cuatro núcleos temáticos (El Yo filmado; Ciudad íntima, ciudad ruin; El cuerpo como vértigo; Derrames: mitos y conjuros), pero también a crear “archivos potenciales” que resistan a las clasificaciones rígidas del cine, la fotografía, la escritura o el arte.

Impreso en México.

Pernod Ricard
Mécénat

Buró—Buró