

Sobre Benedetti, Raimo. *Entre pássaros e cavalos. Marey, Muybridge e o pré-cinema*

São Paulo: SESI-SP Editora, 2018, 256 pp., ISBN 978-85-504-0548-3

Laura Contreras*

Entre pássaros e cavalos. Marey, Muybridge e o pré-cinema, representa un trabajo de investigación importante para la historia de la fotografía del siglo XIX justamente porque se concentra en el período en el que esta técnica deja de servir al registro de un único instante y se desarrolla para poder captar las múltiples fases de una acción. Es en aquel momento que se establece el principio de la captación cinematográfica de la misma manera en que es producida hasta el día de hoy por los dispositivos digitales.

El momento más relevante de este tránsito de la fotografía fija a la fotografía en movimiento se da precisamente cuando Étienne-Jules Marey y Eadweard James Muybridge se conocen en París en 1881, quince años antes de la primera proyección pública del cinematógrafo Lumière. El encuentro entre ambos posibilitó nada más y nada menos que el ingreso de la fotografía al aparato de cine.

Muybridge y Marey se habían reunido en París en Septiembre de 1881, y fue un encuentro que los benefició a ambos. [...] Marey reconoció la variedad de posibilidades interpretativas en los métodos fotográficos de Muybridge, y Muybridge por su parte, fue introducido por Marey en las ventajas de las placas secas, mejoradas y más sensibles a la luz.¹

¹“Muybridge and Marey had met in Paris in September 1881, and it was an acquaintance that benefited them both. [...] Marey recognised the variety of interpretative possibilities in Muybridge’s photographic methods, and Muybridge, for his part, was introduced by Marey to the merits of the

De la mano de Muybridge, la fotografía (antes lenta y unitaria), se vuelve instantánea y secuenciada. Después del encuentro con Marey la cámara fotográfica se convierte en instrumento científico con la cronofotografía, técnica sin la cual sencillamente no existiría el cine. Recorriendo sus carreras es posible establecer un vínculo entre las fotografías en vidrio de Muybridge y la película de 35 mm. de Marey, el primero en registrar el movimiento natural del mundo en una tira de material sensible.²

De hecho, en los experimentos de Marey y Muybridge ya está anunciado todo el cine: el invento que los hermanos Lumière presentan en sociedad el 28 de Diciembre de 1895 no es otra cosa que el fusil fotográfico de Marey más el zoopraxiscopio de Muybridge. Por un lado Muybridge desarrollo un método fotográfico que permitía descomponer analíticamente el movimiento en una secuencia de imágenes separadas y recomponerlo en el zoopraxiscopio (que podría considerarse el primer proyector cinematográfico); por otro lado Marey inventó un fusil fotográfico (que podría considerarse la primera cámara de cine) en donde se registraba de manera sintética una secuencia de movimiento, sobreimprimiendo las distintas exposiciones en una misma placa.³

El libro de Raimo Benedetti propone una visión integral del contexto de formación de la técnica cinematográfica. El punto de partida es la década de 1830, en la cual se experimentan y desarrollan varios dispositivos para el estudio de la visión. En tal periodo surgen aparatos cinéticos como el estroboscopio (1832), responsable del principio de ilusión de movimiento, la experiencia 3D con el estereoscopio (1836) y la fotografía (1839). Muybridge y Marey se incorporan a la historia del pre-cine entre 1870 y 1890. Durante ese lapso realizan una serie de mejoras en la técnica fotográfica que posibilitan su entrada al universo de las imágenes en movimiento.

improved, more light-sensitive, dry plates.” ADAMS, Hans Christian, (ed.). *Eadweard Muybridge. The Human and Animal Locomotion Photographs*. Köln: TASCHEN GmbH, 2014, p. 25.

² “Tengo el honor de presentarles hoy una banda de papel sensible sobre la cual se han obtenido una serie de imágenes, a razón de veinte imágenes por segundo” anunció E.J. Marey el 29 de octubre de 1888 en su discurso en la Academia de Ciencias de Francia, cuando presentó su primera película sobre papel. Fragmento reproducido en: MANNONI, Laurent: “Le grand art de la lumière et de l’ombre”. En: PONS i BUSQUET, Jordi. *El cine - Historia de una fascinación*. Barcelona: Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomás Mallo, Ajuntament de Girona y Àmbit. 2012, p. 139.

³ OUBIÑA, David. *Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital*. Buenos Aires: Manantial, 2009, p. 77.

Las biografías de Marey y Muybridge puestas en paralelo evidencian la injerencia que ambos tuvieron no solo en la historia de los medios del siglo XIX sino también en la formación del mundo moderno. El científico y el artista están íntimamente ligados a los procesos de transformación social y a la modernización en plena era industrial. En este sentido, los personajes de esta historia representan y participan activamente de dos aspectos de la modernidad: en Marey se destaca la valorización del cálculo, la medición de procesos regulares y la meta de maximizar los rendimientos de producción por la división de tareas como en una línea de montaje, a la manera del taylorismo. En Muybridge en cambio aparece la emergencia del azar, el desorden natural del mundo, aquello que no es pasible de controlar y que desde el arte se presenta como la contracara de los procesos de homogeneización y regulación relacionados con la revolución industrial.⁴

Se percibe que la entropía es inevitable, así como la pérdida de energía de los sistemas. Los pájaros y los caballos que dan título a este libro representan en última instancia el deseo del hombre por dominar el mundo que lo rodea, dominar la tierra y el aire. No es casual que el trabajo de ambos sirviera para investigaciones posteriores como el desarrollo de la industria de automóviles y aviones.

El libro está estructurado en dos partes bien diferenciadas: Muybridge y Marey. Cada capítulo está inserto en una línea de tiempo, como una cronología en paralelo desde sus años de juventud hasta el final de sus vidas. Curiosamente, Marey y Muybridge no sólo parecen haber compartido las mismas inquietudes antes de saber el uno del otro sino que también tienen en común las iniciales de sus nombres (E.J.M) y, como si esto fuera poco, nacen y mueren además exactamente en los mismos años (1930-1904). Un fisiólogo y un fotógrafo que se conocen en persona recién a los 51 años y sin pretenderlo provocan, al decir de Benedetti, un “intercambio explosivo” que posibilita avances fundamentales para la formación de la técnica cinematográfica.

⁴ “Muybridge estaba más pendiente del efecto estético que de la verdad científica”. *Ibid*, p. 91.

Este libro ofrece al lector la posibilidad de recorrer la historia de cada uno de ellos pero también ambas historias como conjunto, de manera interactiva alternando entre imágenes fijas e imágenes en movimiento. Tal es la riqueza de lecturas que propone, que además del texto propiamente dicho, se incluye una serie de códigos QR mediante los cuales se tiene acceso a un corpus de cortometrajes inéditos que pueden ser vistos desde un celular o una *tablet*. Esta valiosa combinación enriquece la obra y permite al lector alcanzar un panorama más completo del trabajo de ambos pioneros.

Benedetti⁵ visitó las ciudades de origen, recorrió sus acervos, conversó con los curadores e investigadores, reunió imágenes y entrevistas con especialistas. El montaje que realiza entre los trabajos de estos “gemelos bivitelinos” como cariñosamente decide llamarlos, establece diferencias y aproximaciones. El autor utiliza un recurso clásico del cine como matriz de su escritura: el montaje paralelo, utilizado en películas en las que la trama envuelve peligros, situaciones de riesgo o misterio. Este tipo de montaje, que crea suspenso gracias a la alternancia de acciones en espacios diferentes, permite también dilatar el tiempo de la acción. Como en una película, el lector podrá ingresar en la diégesis que el universo de *Entre pássaros e cavalos*, *Marey*, *Muybridge e o pré-cinema* propone, de manera interactiva y lúdica.

Para los que abrevamos en la etapa del pre-cine y los pioneros, para artistas, fotógrafos, docentes e interesados en los orígenes del cine y el desarrollo de la técnica fotográfica, esta obra es una joya para atesorar en nuestras bibliotecas y es una magnífica fuente de inspiración. Es además un gusto adicional poder contar con una obra de estas características escrita por un autor latinoamericano, teniendo en cuenta la relativa escasez que parece existir en cuanto a bibliografía y material de investigación sobre esta temática específica dentro de la historia del pre-cine.

⁵ Raimo Benedetti es video artista, montajista y docente. Se dedica al estudio de los medios desde el año 2010. Es profesor del curso de Pre-cine que dicta en Atelier Paulista, habiendo recorrido universidades e instituciones artísticas en varias ciudades del mundo. Es además el creador del espectáculo “*Cinema de Atracciones*”, sobre los inicios del cine, que se estrenó en el Festival Live Cinema en 2013.

Referencias bibliográficas:

- ADAMS, Hans Christian, (Ed.). *Eadweard Muybridge. The Human and Animal Locomotion Photographs*. Köln: TASCHEN GmbH, 2014.
- BENEDETTI, Raimo. *Entre pássaros e cavalos. Marey, Muybridge e o pré-cinema*. São Paulo: SESI-SP Editora, 2018
- MANNONI, Laurent: “Le grand art de la lumière et de l’ombre” En: PONS i BUSQUET, Jordi. *El Cine - Historia De Una Fascinación*. Barcelona: Fundació Museu Del Cinema-Col·lecció Tomás Mallol, Ajuntament de Girona y Àmbit. 2012, p.139.
- OUBIÑA, David. *Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital*. Buenos Aires: Manantial, 2009, p.77.

Fecha de recepción: 6 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 27 de noviembre de 2018

Para citar esta reseña:

CONTRERAS, Laura. “Sobre Benedetti, Raimo. *Entre pássaros e cavalos. Marey, Muybridge e o pré-cinema*”, *Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica*, n. 4, diciembre de 2018, pp. 396-400. Disponible en: <<http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/175>> [Acceso dd.mm.aaaa].

* **Laura Contreras** es Licenciada y Profesora en Artes Combinadas por la Universidad de Buenos Aires. Fundadora de “Máquinas de Mirar”, proyecto educativo-recreativo que difunde la etapa del pre-cine con actividades para todos los niveles. Dicta talleres y seminarios en ámbitos públicos y privados desde el año 2010. Integró jurados de premiación y de pre-selección en festivales de cine. Cubre eventos y festivales como columnista de radio. E-mail: cinefilaura@gmail.com.