

Cuando la brújula marca el sur: desafíos y logros de filmar Latinoamérica [Reseña]

When the compass points south: challenges and achievements of filming Latin America [Review]

Fechas | En edición: 03/02/2025 - Publicación final: 01/07/2025

Dr. Sergio ALBALADEJO-ORTEGA

Universidad Católica de Murcia. España. salbaladejo@ucam.edu.

<https://orcid.org/0000-0003-1102-3243>

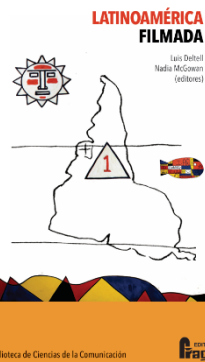
Latinoamérica filmada

Editores: L. DELTELL y N. MCGOWAN.

Madrid: Editorial Fragua, 2024.

294 páginas

ISBN: 9788412732559

Resumen

El libro *Filmar Latinoamérica*, a través de sus catorce capítulos, ofrece un interesante recorrido por diversos hitos en la cinematografía de los siguientes siete países latinoamericanos: Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Cuba y México. A lo largo de sus páginas, se exploran figuras y hechos clave en el nacimiento, la evolución y la consolidación de la producción de cine en estos territorios. A pesar de la especificidad de los estudios acometidos por los investigadores que conforman el plantel de autores, los casos abordados resultan ilustrativos de la riqueza en materia cinematográfica de estos países, que han visto nacer su industria en un contexto de constantes retos y dificultades, y, dentro de esta, a obras y artífices que han realizado valiosas contribuciones a la historia del séptimo arte. Tanto a partir de sus particularidades identitarias, como de su capacidad para corresponder convenciones compartidas globalmente, las cinematografías latinoamericanas se presentan en el volumen como valores fundamentales de un arte —el cinematográfico— cuya herencia, a pesar de trascender fronteras espaciales y temporales, no siempre encuentra lugares como el que constituye este libro para darse a conocer y reivindicar.

Palabras clave

Cine; documental; ficción; Latinoamérica; memoria; producción cinematográfica

Abstract

Filmar Latinoamérica, through its fourteen chapters, offers an engaging journey through various milestones in the cinema of seven Latin American countries: Chile, Argentina, Paraguay, Brazil, Colombia, Cuba, and Mexico. Throughout its pages, it delves into key figures and events surrounding the birth, evolution, and consolidation of film production in these territories. Despite the specificity of the studies undertaken by the contributing researchers, the cases explored here illustrate the richness of these countries' cinematic output —countries that saw the emergence of their film industries under ongoing challenges and difficulties, and within them, works and creators who have made valuable contributions to the history of the seventh art. Building on both their distinctive identities and their ability to align with globally shared conventions, Latin American cinemas are presented in this volume as fundamental pillars of an art form —cinema— whose legacy, despite transcending spatial and temporal boundaries, does not always find platforms like the one this book provides to become known and reclaim its rightful place.

Keywords

Cinema; documentary; fiction; Latin America; memory; film production

El célebre director de cine brasileño Glauber Rocha, quizás uno de los mejores ejemplos de cineasta en que confluyen de forma natural la visión poética sobre el mundo y el espíritu combativo para transformarlo, afirmó en una ocasión que "el arte no es sólo talento, sino, principalmente valentía" (Fonseca, 1987: 45). Esta máxima, que se vio correspondida tanto por sus obras como por las particulares formas que tuvo de acometerlas, resulta muy representativa de la intención y el resultado que conquista el libro *Latinoamérica filmada*, coordinado por los profesores de la Universidad Complutense de Madrid Luis Deltell y Nadia McGowan, y en el que participa un nutrido grupo de académicos, estudiosos todos ellos de lo cinematográfico y, en su mayoría, vinculados al grupo de investigación ESCINE.

Asimismo, retomando la idea expresada por el cineasta chileno Patricio Guzmán que, recogida en la Introducción, compara un país sin producción audiovisual con una familia sin álbum de fotos, puede afirmarse que el conjunto de textos que conforman esta compilación ofrece una sólida evidencia de que los países latinoamericanos abordados en sus páginas tienen un pasado fílmico relevante. Un pasado que, lejos de constituir un pretérito reducido al gesto anecdótico y conducido a la invisibilización, ha tejido una herencia en los propios límites de su territorialidad y, de igual forma, ha ejercido un diálogo constructivo y trascendente con países del propio continente y de otras cinematografías de las que se ha nutrido de muy distintos modos.

Estructurado en catorce capítulos, el presente volumen se presenta como una oportunidad excepcional de conocer algunos de los hitos fundamentales y, en muchos casos, fundacionales de la cinematografía de un total de siete países latinoamericanos: Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Cuba y México. La distribución de estos capítulos por países, que se ofrece ordenada "siguiendo el célebre diseño del pintor uruguayo Joaquín Torres García, en el que el sur está arriba y el norte abajo de la imagen" (p. 10), es la siguiente: dos capítulos centrados en Chile –"Patricio Guzmán, un documentalista chileno en la Escuela Oficial de Cinematografía", de Raúl Liébana Liébana, y "El cine de la segunda generación: repensar la dictadura en el proceso de transformación del documental chileno", de Elios Mendieta–; otros dos en Argentina –"Melisa Liebenthal, filmar para entender", de Gema Fernández-Hoya, y "Detonantes incómodos en *La ciénaga* (2001), la ópera prima de Lucrecia Martel", de Enma Calvo-Olloqui–; uno en Paraguay –"Cine en Paraguay. Antes y después de *7 cajas*", de Tamara Canuto Olivares–; cinco en Brasil – "Cine de animación brasileño. Antes y después de *O menino e o mundo*", de Cristina Manzano Espinosa, "Pioneras del cine mudo brasileño: Cléo de Verberena, Carmen Santos y Eva Nil", de Nadia McGowan, "El cine de terror en Brasil. Más allá de *Zé do Caixão*", de Aída Cordero Domínguez, "Visiones del *sertão* nordestino brasileño", de Miguel García Victoria, y "Fernando Meirelles. El cineasta que conjuraba con las palabras de otros", de Luis Deltell Escolar–; uno en Colombia –"El cine experimental colombiano del siglo XX", de Ricard Carbonell i Saurí–; otro en Cuba –"El acompañante (2015, Pavel Giroud). Retrato fílmico del VIH en la Cuba de los años ochenta", de Aramis Guerrero Muñoz–; y dos en México –"Viaje a la luna, de Federico García Lorca: la conexión mexicana", de Alfonso Puyal, y "Gabriel Veyre y la llegada del cine a México", de Arturo Serrano Álvarez–.

Como consecuencia de esta composición del volumen, conviven aproximaciones a los orígenes de cineastas ahora consagrados, como sucede en el primero de los capítulos, que constituye una suerte de arqueología de los orígenes como realizador, en su etapa de estudiante de la E.O.C., del documentalista chileno Patricio Guzmán; o en el cuarto, donde se reflexiona sobre el antes, el durante y el después de *La ciénaga* (2001), ópera prima de la directora argentina Lucrecia Martel. Asimismo, se acogen obras fundacionales, ya no de la trayectoria de realizadores, sino del reconocimiento de la cinematografía de países como Paraguay, tal y como relata el quinto capítulo a propósito del thriller *7 cajas* (Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, 2012); de su aportación al campo de la animación, como defiende el capítulo sexto a partir de *O menino e o mundo*, primera película de animación brasileña que compitió en los Óscar en la categoría de mejor largometraje de animación; del carácter pionero de las realizadoras brasileñas de cine mudo, y anteriormente actrices, Cléo de Verberena, Carmen Santos y Eva Nil, cuestión en la que se centra el capítulo séptimo; o de la influencia en el cine de terror brasileño del personaje-franquicia *Zé do Caixão*, desarrollada en el octavo capítulo.

Del mismo modo, en una clara demostración de pluralidad de enfoques, se incluyen otros capítulos muy reveladores, como el segundo, que aborda el acercamiento de la segunda generación de cineastas chilenos a la dictadura de su país, tomando como eje de su estudio el filme de clara vocación docuficcional *El pacto de Adriana* (2017); el tercero, dedicado a desentrañar la naturaleza híbrida y ensayística de la realizadora argentina Melisa Liebenthal; el capítulo noveno, que pone en valor la obra del director brasileño Fernando Meirelles a través de sus adaptaciones de textos literarios; el undécimo, que localiza y define a los principales grupos de cineastas experimentales colombianos del siglo XX; el duodécimo, que, a través del filme del director y guionista Pavel Giroud *El acompañante* (2015), refleja las políticas de estigmatización del VIH en la Cuba de los ochenta; o el decimocuarto y último, dedicado a la llegada del cine a México de mano de concesionarios, patentes y directores técnicos vinculados a la Société Lumière en América Latina.

A lo largo de estas valiosas contribuciones, se atraviesan formatos, géneros, discursos y técnicas, testimoniándose algunos fenómenos de gran relevancia en la producción cinematográfica del sur del continente americano tanto en materia de ficción como de no-ficción, traspasando para ello incluso aproximaciones de corte experimental y técnicas como la animación. En consecuencia, el conjunto de textos se erige como fiel de reflejo de dos rasgos especialmente manifiestos en un gran número de los capítulos: la hibridación y la autorrepresentación. Sucede así porque se ponen de relieve, por una parte, numerosas estrategias metacinematográficas en las obras y, por otra, particulares construcciones a través de la subjetividad de sus autores y autoras, ofreciendo un territorio para la reflexión que, a pesar de que en muchos casos activa la "posmemoria" (Hirsch, 2021), no queda reducido al tópico de la vinculación al pasado, sino que reivindica también "formas fragmentarias y ensayísticas que diseminan un umbral de positividad" (Ciancio, 2013). A este respecto, parece lógico aseverar que, alrededor del globo, "los espectadores encuentran fascinante el hecho de observar en pantalla lugares reconocibles de su país, historias o mitos propios, escuchar sus idiomas oficiales en pantalla grande o las bandas sonoras de grandes artistas autóctonos" (p. 103). Esta afirmación, que realiza Tamara Canuto Olivares en su capítulo sobre el cine uruguayo, constituye una de las principales cuestiones que vertebran las aproximaciones de gran parte de los demás autores.

La convivencia en esta obra de visiones heterogéneas sobre la producción cinematográfica en Latinoamérica, centradas en casos concretos con especial resonancia, pero desigual conocimiento en el contexto de los estudios fílmicos 'nortecéntricos', demuestran las dificultades encontradas por diversos cineastas para hacer películas en sus países de origen por motivos tanto de falta de infraestructuras para la producción, como de escasez de canales para la distribución y la exhibición. Por este motivo, el título *Latinoamérica filmada* adquiere un sentido más profundo, que conecta con las propias proezas dignas de celebración que llevaron a cabo estos artífices para dar forma a sus obras en entornos y momentos históricos en los que las barreras eran mayores que las oportunidades.

En definitiva, *Latinoamérica filmada* demuestra la necesidad de reivindicar a tantos artífices y obras que, más allá de gestos como los que constituyen publicaciones como esta o proyectos de recuperación fílmica como el *World Cinema Project* fundado por Martin Scorsese, quedan muchas veces olvidados, como los protagonistas de aquel fantástico filme que Buñuel rodó en México en 1950. En un momento en el que las fronteras con el sur están tan presentes, cualquier invitación como la que hacen los coordinadores del volumen a "desnortarnos para encontrar a Latinoamérica", es particularmente bienvenida. Y es que, como afirmaba el personaje Antonio das Mortes en el filme homónimo de Glauber Rocha, «Dios hizo la tierra. Satanás, las cercas».

Referencias bibliográficas

- Ciancio, M. B. (2013). Estudios sobre Cine en Argentina. Consideraciones epistemológicas y metodológicas, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea]. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.66138>
- Fonseca, C. (1987). *O Pensamento vivo de Glauber Rocha*. Martin Claret.
- Hirsch, M. (2021). *La generación de la posmemoria. Escritura y cultura visual del Holocausto*. CarpeNoctem.
- Rocha, G. (Director), Barreto, L. C., Rocha, G., y Claude-Antoine (Productores). (1969). *Antonio das Mortes*. [Película]. Mapa Filmes.