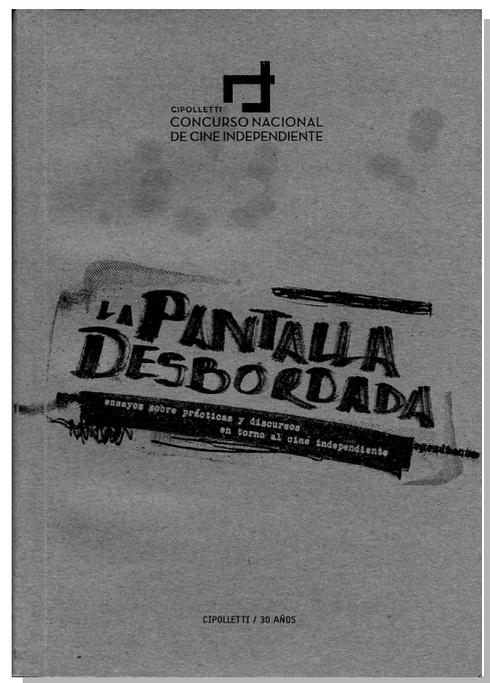

LA PANTALLA DESBORDADA

Reseña del libro *La pantalla desbordada: Ensayos sobre prácticas y discursos en torno al cine independiente: Cipolletti / 30 años*. Compilado por Ignacio Dobrée.

En el año 2014 se cumplieron 30 años del Festival de Cine Independiente que se realiza en la ciudad de Cipolletti de la provincia de Río Negro. A raíz de este evento, se edita *La pantalla desbordada*, libro que compila artículos de reconocidos directores de cine, críticos cinematográficos y docentes investigadores, que tienen en común la fascinación por el arte cinematográfico y todo lo que el mismo conlleva.

No es sin embargo un libro que hable sobre el Festival; sino que toma por objeto al cine independiente en Argentina en general, la incidencia del formato filmico en esta corriente cinematográfica y todo lo que la práctica en sí implica. Como bien lo dicen en el prólogo el Grupo Cine Cipolletti (nombre de fantasía de los compiladores de este libro y gestores del festival): "*Porque el cine, nos gusta creer, no es solo lo que se proyecta sobre las pantallas, sino que incluye a la vez las prácticas que despliega*" (10).

No se trata entonces de una compilación de artículos académicos, al contrario, todos los autores, en los seis capítulos del libro hablan en algún momento en primera persona acerca de sus experiencias en relación al cine, cuentan anécdotas sobre las problemáticas que implica las dimensiones materiales del mismo, hablan de la variedad de formatos y su incidencia en el hacer cinematográfico. Es un libro que vale la pena leer, sobre todo para aquel que le apasiona ver y hacer cine, el que elige los clásicos o el cine independiente antes que el comercial; para el que se considera un cinéfilo, un cineasta o un realizador.

En el primer artículo "Los arrabales de la historia del cine", Gonzalo Aguilar relata su experiencia como aficionado al cine y cuenta su relación con el formato súper 8 en su adolescencia. El autor habla de cómo este formato pensado para el mercado doméstico y familiar termina siendo el precursor del cine independiente. Toma esta premisa para dar comienzo a un recorrido por la historia del Festival de Cine Independiente de Cipolletti, concurso en el que en un comienzo, sólo se admitían películas en este formato filmico. De esta forma, el autor nos lleva hacia una definición del cine independiente, resaltando sus diferencias tanto en los '80 con el súper 8 como con el video en los '90. Concluye con que esta corriente rompe con las reglas pautadas por el cine comercial, sin llegar a ser "un cine que necesariamente se enfrenta a un orden sino que, sencillamente, se hace al margen de él" (32).

En el artículo “El cine acompañado: derivas de una categoría por los discursos escoltas”, Nacho Dobrée parece retomar las reflexiones de Aguilar y continúa con el trabajo de ahondar en una definición del cine independiente. Siendo uno de los integrantes del Grupo Cine Cipolletti y el compilador de este libro, explica el sentido que se le da a esta corriente a lo largo de los treinta años del Concurso/Festival. El artículo se configura en gran parte a partir del análisis de los “discursos escoltas”, es decir aquellos que entran en circulación a partir de la creación del Concurso de Cine de Cipolletti y a los que hoy no es tan sencillo acceder, como por ejemplo: artículos de diarios, declaraciones del grupo “grusu8” (que son los gestores creadores de este Concurso), gráficas, conclusiones de los jurados, etc. “No son tanto las películas que nos preocupan, sino los discursos que han condicionado tanto sus lecturas como la construcción de un concepto tan inestable y difícil de asir como el de cine independiente”. A través del análisis de estos discursos, Dobrée caracteriza al cine independiente en función de tres períodos históricos: 1983-1987, periodo marcado por la tensión entre preocupaciones principalmente cinematográficas y aquellas vinculadas a la función social caracterizada por el registro que ofrece el súper 8; 1988 hasta fines de los años 90 donde aparece una dimensión transformadora y política del cine independiente, más vinculada a la lucha y la resistencia; y un último período desde el año 1999 hasta la actualidad, donde se comienza a concebir un contexto de preparación del cine independiente para entrar a la masividad que comienza a darse por las nuevas formas de difusión audiovisual, como por ejemplo internet. El autor reflexiona entonces acerca de los modos de exhibición de los films, de la importancia de este tipo de festivales para la existencia del cine independiente y sobre las posibles transformaciones que se van dando en esta corriente cinematográfica.

En el tercer capítulo, “Nuestro demonios”, Mariano Llinás relata con ironía las características que hacen al cine argentino tradicional, a quien considera “el demonio” y al que se opone sustancialmente. En el devenir del relato plantea diferencias entre este tipo de cine, el Nuevo Cine Argentino, y el cine de la tercera generación, que sería el de los últimos años, desde el 2010 en adelante. Para el autor, existen tres grandes características que hacen a la construcción del Cine Nacional: *el demonio de la masividad*, como parámetro del éxito de los films; *el demonio de la profesionalismo*, con el cual se alude que hay una “buena manera de hacer las cosas”, donde la técnica se antepone provocando que todos los films tengan las mismas características y *el demonio europeo*, el que refiere a un modo de producción “tirana” a partir de fondos y subsidios. En oposición al cine tradicional, Llinás defiende un modo de producción independiente de cualquier organismo estatal, donde predominen los procesos creativos y la originalidad por fuera de toda convención.

En el cuarto artículo del libro, “ARCA y el día de las películas familiares en Argentina”, el Archivo Regional del Cine Amateur (ARCA) relata la evolución histórica de las cámaras y los formatos cinematográficos de uso familiar no comercial. Narra las particularidades de ese tipo de cine que no tuvo circulación en las salas comerciales ni pudo llegar a un público masivo a lo largo de la historia. Por otro lado, da cuenta de su propio proceso de conformación a partir de la organización de las “Jornadas del día de las películas familiares” que se da en Buenos Aires en el año 2006. A partir de estas jornadas surge este Archivo Regional de Cine Amateur (ARCA), que comienza a preocuparse por preservar y visibilizar este tipo de cine de origen familiar, científico, educacional y no profesional. Este capítulo da cuenta de la importancia social e histórica de estos films que se han mantenido en los márgenes y que muestran aspectos del pasado de nuestro país como no lo ha logrado ningún otro documento.

Fernando Peña en el capítulo “Recuerdos del Súper 8”, realiza un relato autobiográfico acerca de su relación con la película en formato fílmico, desde los primeros visionados familiares en su infancia hasta la actualidad. En este recorrido que realiza por su propia historia y su relación con el material cinematográfico, va relatando a su vez las transformaciones económicas y sociales que se dan a nivel nacional e internacional y la influencia de estas variables en su carácter de coleccionista. En definitiva este capítulo nos trae tranquilidad de que existe una variedad de films que no aún no conocemos y están al resguardo. A su vez, nos cuenta la historia de un cinefílo que reconoce que en esta pasión por coleccionar hay “algo infantil que perdura y empuja”.

En el último capítulo, "Vos lejos de vos", Ezequiel Acuña nos cuenta en primera persona su experiencia como realizador y las dificultades que conlleva el trabajo con el formato fílmico. Comienza su relato con sus primeros cortometrajes como estudiante en 16 mm hasta la actualidad como director consagrado, donde continúa eligiendo trabajar en fílmico. A partir de una mirada sensible sobre el hacer cinematográfico, Acuña relata las múltiples variables a tener en cuenta cuando se trabaja con material fílmico, lo impredecible de estos formatos y los avatares técnicos con los cuales podemos encontrarnos como realizadores.

Muchas veces nos preguntamos qué es el cine independiente, qué hace que una película sea considerada como tal? ¿Es meramente una cuestión presupuestaria? ¿Existe un manual de estilo determinante de esta corriente? Tomar el cine independiente como objeto de investigación, no es tarea sencilla y de todos los días. Creo que uno de los puntos más importantes que los que da cuenta este libro, es que la existencia de los concursos y festivales, como el de Cipolletti en este caso, hacen posible la continuidad de producción de este tipo de películas que se mantienen en los márgenes, que "desbordan la pantalla", que están por fuera de los circuitos de exhibición comercial.

Ayelen Ferrini

Es Licenciada en Cine y Televisión por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Artes y como realizadora audiovisual. Es becaria de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT) dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y está desarrollando estudios de posgrado en el Doctorado en Artes de dicha facultad (UNC-Artes).

Contacto: ayelenferrini@gmail.com