

¿CUÁL ES EL CINE EXPERIMENTAL DE AMÉRICA LATINA?

Fuente: Gentileza editorial U.Texas.

Reseña del libro *Experimental Latin American Cinema. History and Aesthetics*, de Cynthia Tompkins, University of Texas Press, Texas, 2012.

Alejandro González

Cynthia Tompkins construye su corpus con dieciséis films de once directores, representativos del panorama contemporáneo del cine latinoamericano, para luego analizarlo en profundidad utilizando las categorías de la imagen-movimiento y la imagen-tiempo de Delleuze. Su texto plantea constantes reflexiones sobre el dispositivo género cinematográfico y, de hecho, el género es el eje organizador que Tompkins emplea para agrupar en secciones sus análisis individuales.

El libro posee una extensa introducción donde se resume a vuelo de pájaro la historia del cine de latinoamérica (principalmente de México, Brasil y Argentina, y en menor medida Perú, Paraguay y Cuba), para luego revisar las categorías delleuzianas de tiempo, movimiento, intervalo, montaje. Luego, presenta las secciones categorizadas por género: En la primera sección Tompkins contempla films que en su opinión presentan elementos de un *neo-noir*: *El Aura* de Fabián Bielinsky (Argentina, 2005), *O homem que copiava* de Jorge Furtado (Brasil, 2003), *O cheiro do ralo* de Heitor Dhalia (Brasil, 2007). El apartado siguiente se centra en films con elementos del road movie: *Central do Brasil* de Walter Salles (Brasil, 1998), *El Camino de San Diego* de Carlos Sorín (Argentina, 2006) y *El cielito* de María Victoria Menis (Argentina, 2004). Los films seleccionados por Tompkins para ilustrar el género dramático incluyen a la película argentina *Cómo pasan las horas* (2004) de Inés de Oliveira Cézar, y el film peruano *Días de Santiago* (2004) de Josué Méndez. La cuarta sección del libro, titulada *Experimental Auteurism*, está dedicada específicamente al mexicano Carlos Reygadas, puesto que los análisis se realizan sobre sus dos primeros films de largometraje, *Japón* (2000) y *Batalla en el Cielo* (2005). La noción de lo autoral como género continúa en la sección siguiente (*Experimental Auteurism and Intertextuality*) que inicia nuevamente con Reygadas a través de su film *Luz Silenciosa* (2007); continúa con los filmes *Extranjera* (2007) y *El recuento de los daños* (2010) –ambos de Inés de Oliveira Cézar– para finalizar con *Madrigal* (2007) de Fernando Pérez Valdés (Cuba). La última sección del libro, titulada *Experimental Pseudo Documentary*, incluye análisis sobre *Suite Habana* (Pérez Valdés, 2003) y el ¿documental? *Hamaca paraguaya* (Paz Encina, Paraguay, 2006).

Tompkins sostiene que los films analizados “son experimentales ya que han sido influenciados por la primera (finales de la década del ‘20, principios de la del ‘30) y segunda (1960 – 1970) vanguardias como se evidencia por un uso paratáctico del montaje, las similitudes con el neorrealismo italiano, y una postura antihegemónica sobre el modelo industrial hollywoodense” (página 1, en inglés en el original). Tal vez cabría cuestionarse si esta definición abarca realmente lo experimental latinoamericano, o bien sólo contempla un recorte más de tipo autoral.

Los análisis de films de Tompkins son exhaustivos, realizados en profundidad y focalizan principalmente en la construcción de la narrativa –el relato, las motivaciones y relaciones entre los personajes, los condicionamientos del género y la forma en que cada film en particular lo resignifica, la construcción espacial y temporal que permite el montaje, y los aspectos visuales (la dimensión sonora de las películas, más allá del diálogo, no está contemplada)–. El texto posee una fuerte impronta interpretativa, que permite al lector de habla inglesa completar los sentidos de las películas brindándoles cierta información extradiegética de tipo histórico, social, político o cultural, a la cual Tompkins accede desde su propia condición latinoamericana. Esto, y la selección de directores muy poco (o nada) contemplados por otros autores, son aportes significativos al debate sobre cine latinoamericano contemporáneo.

Alejandro R. González

Alejandro González cursó estudios de grado y posgrado en cine y video en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente e investigador en el Depto. de Cine y Tv de esta universidad y en la Universidad Nacional de Villa María. Investiga la historia y poéticas de la animación argentina y es el director de ANIMA – Festival Internacional de Animación de Córdoba.