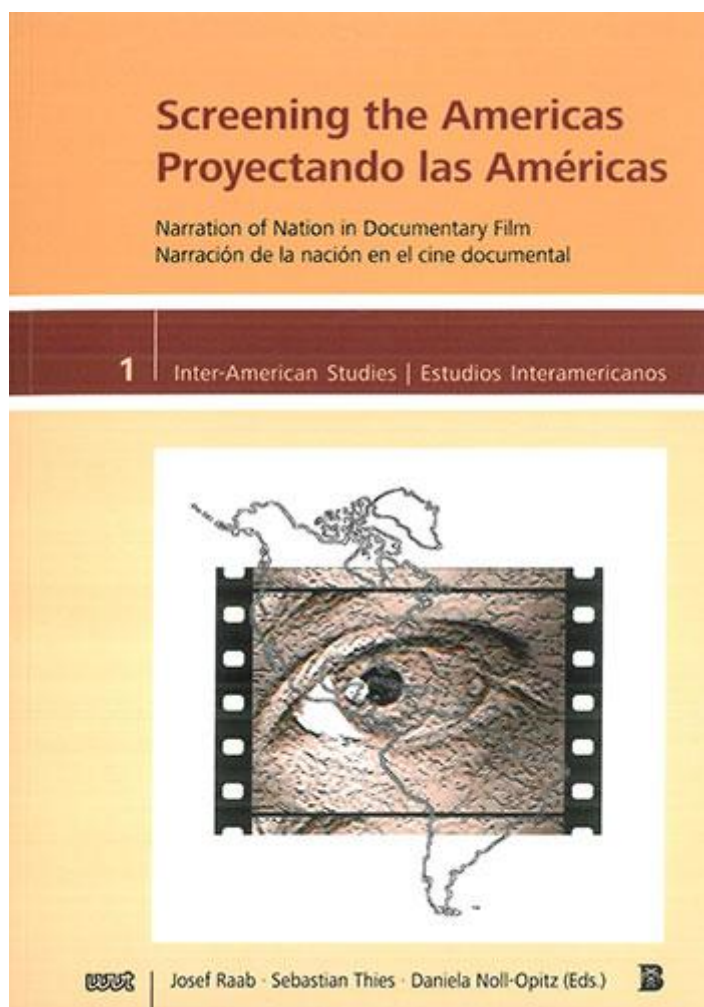

Screening the Americas. Narration of Nation in Documentary Film / Projectando las Américas. Narración de la nación en el cine documental

Escrito por: Diego Zavala Scherer

Screening the Americas. Narration of Nation in Documentary Film / Projectando las Américas. Narración de la nación en el cine documental

Editores: Josef Raab, Sebastian Thies y Daniela Noll-Opitz

WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier / Bilingual Review Press / International Association of Inter-American Studies, 2012, 472 págs.

En tanto texto de análisis, crítica y orientación, esta reseña comienza por desmenuzar lo obvio, el título de la publicación que nos ocupa. En él están contenidos los secretos – avances a las aproximaciones teóricas y metodológicas si se prefiere el tono más académico – de la propuesta editorial compleja, fértil y retadora que Josef Raab, Sebastian Thies y Daniela Noll-Opitz nos presentan. Cuatro son los componentes a los que me quisiera referir: 1) la visión de América, 2) el fundamento narrativo del análisis, 3) el concepto de nación, y 4) el cine documental como objeto

de la reflexión.

La apuesta teórica se encarna en la noción de “las Américas”; es una visión plural. Este simple hecho hace que las vías de acceso a la reflexión, sobre la manera en que el documental representa a la nación, sean múltiples. Esta polifonía de voces de teóricos, analistas y cineastas le da una profundidad interpretativa que el lector agradece. Y, aún así, encuentra sentido a la integración del libro como obra. No son voces dispersas, están organizadas y agrupadas en categorías. Los capítulos evidencian la intención editorial y proponen un orden, un sentido.

También es importante mencionar que el origen del texto, los estudios interamericanos, se ve representado a cabalidad. Es un libro escrito en dos lenguas: inglés y español con el afán de integrar miradas y lectores, lo que ayuda a fortalecer la idea de la pluralidad. Esta decisión diferencia poderosamente la obra de productos similares; pero, al mismo tiempo, es un libro que recupera y reconoce esfuerzos previos sobre la reflexión teórica y analítica respecto del tema del documental. Respecto de los estudios latinoamericanos sobre el documental reconoce y sigue los textos fundacionales de Julianne Burton y de Paulo Antonio Paranaguá y, al mismo tiempo, incorpora toda la escuela de pensamiento americana y británica (Bill Nichols, Brian Winston, Ian Aitken, Stella Bruzzi, Michael Renov, Jesse Lerner y un largo etcétera). Esta fusión de dos líneas de investigación teórica resulta una expansión fértil y novedosa. Y el último referente teórico específico sobre la materia es la escuela alemana que los tres editores, y algunos otros autores de textos, aportan al volumen. Es así que la propuesta innova, al tiempo que respeta los referentes interpretativos previos.

Comandante (Oliver Stone, 2003)

El segundo punto que resulta relevante del texto es el uso de la narración como eje de la reflexión. Esta decisión permite el traslado de la discusión, de la polémica fundacional de la teoría documental -

sucitada por Nichols al referirse al concepto de escopofilia de Laura Mulvey y que lo llevó a plantear, en contrapunto, la búsqueda de la epistefilia en el modo de representación – hacia su fundamento discursivo. Este reenfoque posibilita la discusión del producto documental en función de sus estrategias dramáticas, informativas y diegéticas. De este modo, los cuestionamientos sobre el nexo indicativo (la relación del documental con la realidad y sus pretensiones de verdad) están presentes, pero no dominan el ejercicio teórico y analítico del libro.

Respecto del tercer punto, el énfasis del análisis de la nación a través de la narración documental es, sin duda alguna, uno de los grandes aciertos del libro. Es un eje transversal a todo el libro. Centrar la atención en cómo las narraciones del cine de no ficción (y algunas de ficción) han relatado la evolución de los países es focalizar la problemática en un sentido histórico preciso y pertinente. Es, a fin de cuentas, ver la evolución de las narrativas documentales desde los estados-nación (donde funcionaba como un producto eminentemente político) hacia la globalización (donde se ha vuelto una forma cultural identitaria).

En el hoyo (Juan Carlos Rulfo, 2008)

Este paso permite plantear cómo el documental se ha trasladado de la modernidad a la posmodernidad y, en ocasiones, en el tránsito inverso, debido a la yuxtaposición de paradigmas en un continente tan complejo como es el americano. Es, al mismo tiempo, el paso de los estudios de ciencia política y propaganda, hacia los estudios culturales, pasando por el mitoanálisis y la mitocrítica. Este tránsito se ve claramente reflejado por los fundamentos teóricos y los aparatos categóricos que se utilizan en los distintos capítulos: desde la ciencia política a las teorías del género, las minorías pobremente representadas por los aparatos hegemónicos, para concluir con textos que proponen una actualización del canon documental.

Finalmente, toca hablar del modo en que el libro aborda el documental americano como objeto de estudio. Y para ello, es importante revisar los distintos flancos desde los que se aborda el tema y la problematización del concepto. En este sentido las estrategias desplegadas en la organización del texto son relevantes. Los seis capítulos que conforman la obra guardan un cierto parecido con la estructura del libro clásico de Erik Barnouw (*El documental. Historia y estilo*, 1996), pues van del estado de la cuestión, a una propuesta de acción en la que el documental sirve para mostrar el paso de la representación a la acción política y social. El último capítulo aborda la realización documental a través de los textos de cuatro cineastas: Juan Martín Cueva, Ernesto Ardito, Carlos Mendoza y Jesse Lerner. Este paso de la teoría y el análisis al trabajo de campo, ayuda siempre a poner en perspectiva las discusiones sobre el objeto de estudio y confrontarlas con la realidad que vive la práctica profesional documental.

La sal de la tierra (*Salth of the Earth*, Herbert J. Biberman, 1954)

La multiplicidad de enfoques sobre el documental, en ambos libros, es patente. Los autores se valen de las metáforas musicales para evocar esta complejidad estructural; la orquestación temática, la polifonía de voces que integran la producción documental analizada en los textos, etc., son figuras que ayudan al lector a comprender la profundidad que enfrenta al ingresar en ellos. A pesar de ello, *Screening the Americas* es un libro que se disfruta. Los cambios de tono, la diversidad de enfoques, la

aproximación a distintos tipos de filme, la variedad de países le otorga a la obra densidad interpretativa.

A modo de conclusión

La naturaleza fragmentaria y elusiva del documental, siempre habitando los márgenes, siempre mutando, está representada con esmero en *Screening the Americas*. Este punto puede ser un riesgo grande si pensamos que esto la convierta en una lectura demasiado barroca o compleja; sin embargo, la organización de los textos en capítulos otorga claridad y guía a lectores expertos o casuales vinculados al cine de lo real.

Citando a Jean Renoir: “no hay que olvidar que el cine es coetáneo del corsé y el carro de caballos”, en este sentido *Screening the Americas* devuelve a la máquina de captación del movimiento y a las historias derivadas de ella su carácter de invento moderno – como sugiere la frase del cineasta francés -. Historias asociadas al surgimiento de los estados-nación en el siglo XIX y XX, para después deambular hacia territorios más complejos y confusos en la frontera del cambio del milenio. Es por ello que la problematización del canon documental, su exploración a partir de los vínculos con el cine de ficción, así como la revisión de piezas olvidadas, son ejercicios de recuperación y reflexión académica que el lector encontrará estimulantes y útiles para la comprensión de uno de los inventos más poderosos para la representación de la realidad hasta nuestros días.

LINKS

1.<http://www.youtube.com/watch?v=qdKsDJ8--TQ>

Venceremos (Chile, 1970), de Pedro Chaskel y Héctor Ríos.

2.<http://www.youtube.com/watch?v=vbCA0cVTte0>.

Cofralandes, rapsodia chilena (Chile/Francia, 2002), de Raúl Ruiz.