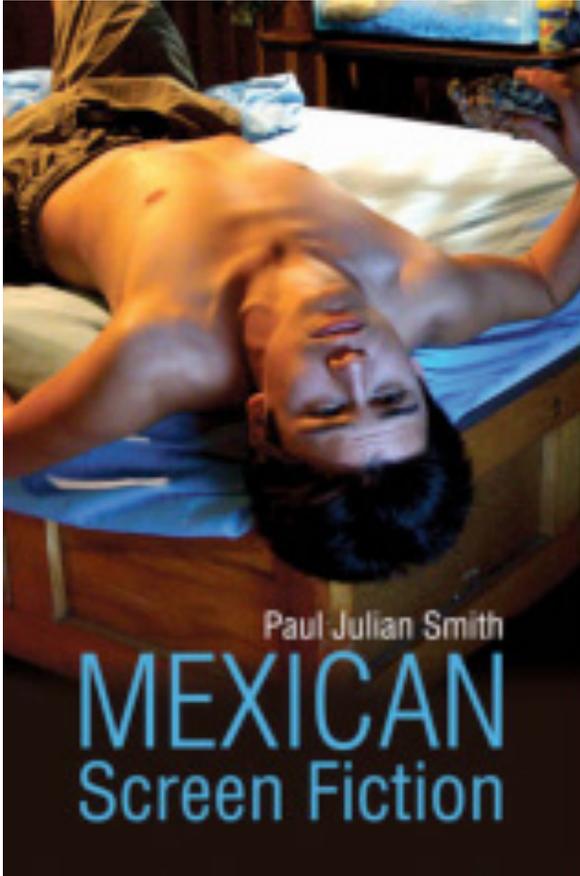

REVISAR PARA REFLEXIONAR EN RETROSPECTIVA

- Escrito por [Patricia Torres San Martín](#)
- tamaño de la fuente
- [Imprimir](#)

Título: *Mexican Screen Fiction/ Between Cinema and Television.*

Autor: Paul Julian Smith. [U](#)

Editorial: Polity Press, 2014, 296 págs.

Laspasiones personales de Paul Julian Smith como especialista en literatura del siglo de Oro (su Doctorado lo hizo sobre Francisco de Quevedo), como teórico de los estudios audiovisuales, la crítica, y finalmente de la teoría fílmica y televisiva, apoyan su obra prolífica de más de catorce libros, y su contribución en dos de las Revistas más importantes de cine en Inglaterra; *Sight and*

Sound del Instituto de Cine Británico (BFI) y *Journal of Spanish Cultural Studies* de la cual es miembro fundador. Su primer anclaje con el cine mexicano lo hizo durante su estancia en España, época en la que descubrió el film **Amores perros**, para posteriormente aterrizar por primera vez en tierras mexicanas en el 2002.

De manera especial *Mexican Screen Fiction: Between Cinema and Televisión*, es una continuación de *Spanish Screen Fiction: Between Cinema and Televisión* editado en 2009 por Liverpool Press University, que se distingue por ser un trabajo pionero sobre la discusión del cine y la televisión española, pero primordialmente por estudiar el cine y la televisión como vehículos conjuntos de la ficción en pantalla, y mediante un enfoque que examina las evidencias textuales que cruzan estos medios, tanto en su narrativa como en su forma.

Mexican Screen Fiction: Between Cinema and Televisión está estructurado en cuatro capítulos: *Setting Escenes, Auteurs and Genres, Marginals Subjects y Tales of Insecurity*. A su vez, cada capítulo contiene apartados que hacen referencia a los temas centrales de este estudio, tales como: cine homosexual de autor, género y nacionalismo, cultura juvenil y la ficción de la violencia, en los cuales se incluyen algunos trabajos publicados en las revistas de cine anteriormente mencionadas y que conciernen al análisis puntual de los films seleccionados: **Y tu mamá también** (2001) de Alfonso Cuarón, **Perfume de violetas. Nadie te oye** (2001) de Maryse Sistach, **Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor** (2003) de Julián Hernández, **El laberinto del fauno** (2006) de Guillermo del Toro, **21 gramos** (2003) de Alejandro González Iñárritu, **Batalla en el cielo** (2003) de Carlos Reygadas, **KM 31** (2006) de Rigoberto Castañeda, **Voy a explotar** (2009), **Miss Bala** (2011) de Gerardo Naranjo, **El infierno** (2010) Luis Estrada y **Salvando al soldado Pérez** (2011) de Beto Gómez. Atención especial merecen también las telenovelas y series de televisión: *Rebelde* (2004- 2006), *Mujeres asesinas* (2008- 2010), *Las Aparicio* (2010-2011), *Drenaje profundo* (2010) y *Gritos de muerte y libertad* (2010).

A manera de colofón se incluyen entrevistas con profesionales de los medios abordados, tales como Jesuús Mara Lozano (director), Daniela Micha (directora del Festival de Morelia),

Roberto Fiesco (productor), a Leticia López Margalli (guionista televisiva desde 1999), que a últimas fechas se distingue por su trabajo como co – creadora y guionista de la serie *Capadoccia* (HBO- ARGOS, 2008) y *Las Aparicio* (ARGOS televisión y Cadena 3 en el 2010) y a Alejandro Ramírez, director de una de las empresas de exhibición más importantes: CINÉPOLIS. El autor percibió en estas entrevistas la existencia de un abismo entre el mundo del cine y el de la televisión, siendo esto manifestado por todos los participantes, negándose incluso a contestar en algunas ocasiones, aseverando que no veían televisión.

El sentido revisionista que distingue este estudio radica en una perspectiva que va de lo global a lo local del cine y la televisión, pero sobre todo en el análisis puntual de las conexiones y el impacto que el corpus de sus films y series de televisión seleccionados han tenido con el público nacional y transnacional. La taxonomía que Paul Julian Smith estableció pauta un diálogo entre el cine y la televisión mexicana nos remite también a un estudio que atiende las características formales de cada producto, así como a los factores históricos, políticos e industriales que informan y restringen a la vez.

Su abordaje reconoce al cine y la televisión como productos culturales y como productos económicos y mediáticos. Analiza la importancia del cine nacional como una estrategia para fortalecer también la programación de televisoras públicas y privadas. Esto es un caso evidente en su capítulo tres que pone en diálogo al cine y a las series de televisión mexicana, con los casos del film de Gerardo Naranjo, *Voy a explotar*, una película de autor y la serie de TV *Rebelde*, una serie “descerebrada”, palabras usadas por el propio Naranjo. Estas conexiones demuestran que efectivamente que en México el cine tiene más prestigio que la televisión. No obstante, se demuestran las semejanzas y dependencias entre el cine de autor y la televisión, aunque el cine de autor rechace a la televisión para auto legitimarse.

Su mirada astuta y visionaria por la cultura mediática mexicana que inició con la publicación en el 2003 del libro *Amores perros*, se nutre en este trabajo de una selección filmográfica y series de televisión que han marcado un hito a partir de los primeros años del siglo XXI, no solamente en las nuevas formas de producir y vender cine y televisión, sino en cómo lo

estamos consumiendo. Con ello el autor demuestra una insoslayable atención e interés por construir una nueva agenda de discusión sobre productos culturales que se mueven desde los más artísticos hasta los géneros más populares y aquellos que se han convertido en fenómenos transnacionales. Su enfoque pone a prueba la existencia de tres tipologías y/o paradigmas de análisis de los films: 'genre movie', películas de género, 'prestige picture' películas prestigiosas y 'festival film' películas de festival. Es decir, que demuestra con ello que pese a los candados y nefastas estrategias de exhibición para el cine nacional, también se producen tanto películas comerciales, como minimalistas, hablando de estética e industria, pero igualmente se hacen películas con grandes presupuestos, que consiguen un alto perfil internacional, y que pueden trabajar tanto en México, como en Europa o Estados Unidos.

Se añade a cada una de estas categorías de análisis una segunda delimitación temática en la que tienen cabida: el cine gay transnacional, las culturas juveniles, género e identidad nacional, y la inseguridad que abona al análisis textual de los films y se complementa con una visión socio cultural que nos permite identificar cómo en menos de una década el cine nacional se ha posicionado tanto a nivel nacional como transnacional, en muchos casos atendiendo a los pulsos sociales y políticos que han pasado de un cine para jóvenes y de jóvenes, a un cine de narco violencia, exhibiendo la condición precaria del presente.

A decir del propio autor:

El infierno y Salvando al soldado Pérez son películas muy importantes, ya que han logrado llenar ese hueco y han vencido a los prejuicios del público mexicano, que la mayoría o al menos la mitad, creen que las películas mexicanas son de baja calidad. Por eso creo que existe algo muy importante en esas películas dentro del contexto de la cinematografía nacional que apunta hacia la combinación de lo comercial y de una visión artística, además de calidad en cuanto a los valores de producción.

En la narrativa crítica que distingue este libro, se reconoce también una cuidadosa, cuantiosa, precisa y actualizada base de datos, mayormente nacionales, entre libros, tesis, artículos de fondo y de divulgación de los más destacados críticos mexicanos de cine, entrevistas con los directores y referencias virtuales. Lo anterior permitió a su autor construir una fecunda narrativa analítica y crítica que redimensiona sus trabajos pasados, y a los lectores nos brinda la posibilidad de pensar el cine y la televisión nacional en perspectiva.

A quienes estudiamos el cine y a su audiencia, y que advertimos su reconversión y diversificación, también nos alerta de que a la luz de estos nuevos fenómenos massmediáticos y transmediáticos, debemos pensar nuestros horizontes de estudio vinculando las estéticas y las economías de estos dos medios y lenguajes, pero también desde una perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades. Esto lo encontramos en los cuestionamientos que nos mueven los lugares cómodos de estudio, un ejemplo de ello podría ser cuando se reflexiona a propósito de la carga de violencia en los films, ¿cómo debemos entender el cine mexicano, como un mapa o como un espejo que distingue orden y violencia? O bien, atendiendo a la teoría del campo cultural y educacional de Bourdieu, ¿cómo podemos relacionar estos films y su recepción tanto dentro como fuera del país?

¿Es posible o plausible estudiar estos films en los términos de Jesús Martín Barbero como una manera de democratizar socialmente o a través de las emociones?

En suma, este libro está escrito e inspirado en la acertada convicción de que los contenidos audiovisuales fílmicos y televisivos mantienen relaciones sistemáticas entre sí. Estas certezas no son matrices ideológicas que Paul Smith adopte como cánones, por el contrario, de estas surgen interrogantes para reconfigurar y redimensionar el estado actual del cine y la televisión en México. Y me atrevería a decir que esta revisión crítica, teórica y acuciosa lo condujeron a desarrollar su nueva apuesta teórica para con “la televisión cinematográfica” que es hoy su motivo de estudio de la serie de televisión *Soy tu fan*.

^[1] Paul Julian Smith es un reconocido crítico de cine iberoamericano, sobre todo del cine español y mexicano. Fue profesor de la Cambridge University desde octubre de 1991 hasta septiembre del 2010, cuando fue nombrado profesor distinguido del departamento de Literatura y lenguas españolas y luso-brasileñas en la City University of New York Graduate Center, donde se trabaja actualmente. Es autor de varios libros, entre los que destacan: *Desire Unlimited: The Cinema of Pedro Almodóvar* (Verso, 1994 y 2000); *Contemporary Spanish Culture: TV, Fashion, Art, and Film* (Polity, 2003); *Amores Perros* (BFI, 2003), *Spanish Screen Fiction between cinema and televisión* (LPU 2009).