

Tendencias en el cine mexicano contemporáneo: ficción y documental. Diversas miradas

Escrito por :Dolores Almazán

Tendencias en el cine mexicano contemporáneo: ficción y documental. Diversas miradas

Coordinadores: Aleksandra Jablonska, Verena Teissl y Vicente Castellanos
Ed. Académica Española, Leipzig, 2011, 220 págs.

Aleksandra Jablonska · Verena Teissl · Vicente Castellanos

Tendencias en el cine mexicano contemporáneo: ficción y documental

Diversas miradas

Las artes están en constante interrelación,
como lo están todas las actividades humanas
René Welek

Tendencias en el cine mexicano contemporáneo: ficción y documental. Diversas miradas, coordinado por Aleksandra Jablonska, Verena Teissl y Vicente Castellanos, es el positivo resultado académico del Seminario Cine Mexicano Contemporáneo, en el que un grupo de especialistas en diversas disciplinas, han abordado de manera conjunta el análisis y la reflexión en torno a la ficción cinematográfica, la producción del cortometraje, y la creación del cine documental.

Desde hace ya algunas décadas, la hibridez ha cobrado cada vez más auge en las esferas artísticas y en los intereses intelectuales, dejando de manifiesto lo que la realidad, material y social, lleva siglos reproduciendo, es decir, la confluencia, la relación, el sincretismo, la diversidad.

Las fronteras políticas se han modificado en múltiples ocasiones, las fronteras lingüísticas se permean una y otra vez en un afán integrador de significados. La creación artística ha desarrollado variadas facetas en las que la estética y su manifestación, se imbrican de maneras novedosas. La industria, produce y recicla para producir nuevamente y los medios de comunicación masiva abarcan conocimiento y tecnología, para difundir sus mensajes.

Por otra parte, la academia, gestada en un marco renacentista de poliédrica mirada, ha consolidado sus derroteros disciplinares sustentándose en la pluralidad de caminos, vistos algunos como principales, y otros, como secundarios, configurados muchos como rutas paralelas, o si acaso, perpendiculares. Dicho trazo lineal dio como resultado un gran avance disciplinar, provechoso, y, desde luego, necesario.

En esta transición del siglo XX y XXI, denominada posmoderna, nos percatamos hoy día de la fundamental tarea de cruzar miradas, de confluir intereses, de compartir avances, para de esta manera intentar responder de forma más eficaz a un entorno de enorme complejidad, en el mejor sentido de la palabra.

Es por ello que términos como transdisciplina e interarte hoy forman parte de nuestro equipaje teórico-metodológico.

El libro tiene como punto de partida precisamente esta suma de elementos artísticos y académicos, que a su vez se articulan sobre los ejes de la ficción y del documental, para entablar un diálogo que comprende al ser humano, su objetividad y subjetividad. Las partes de este todo se agrupan en tres grandes bloques temáticos que inician con la mirada puesta en la mujer y las diversas imágenes del concepto del encierro; transcurren luego por las reinterpretaciones elaboradas sobre el fenómeno de la ciudad, y culminan con las recreaciones de los géneros artísticos.

El artículo “**Relatos desde el encierro** por Guadalupe Miranda. La vida, la prisión, la imagen”, de la autora Verena Teissl, realiza un análisis de dicho documental enfocando sus observaciones alrededor de los diferentes encierros, físicos y psicológicos, que el género femenino puede llegar a experimentar. Parte de un recorrido carcelario que le permite al mismo tiempo deambular por los otros recovecos que puede representar el confinamiento humano.

“Una mirada analítica sobre la opresión y la liberación en el filme **Quemar las naves** a partir de los cautiverios de género”, escrito por Vicente Castellanos y Elvira Hernández, centra la reflexión metodológica desde la argumentación ficcional, para proponernos elaborar cuestionamientos relativos a las diversas manifestaciones de la homosexualidad.

En **Señorita extraviada** Valeria Valenzuela aborda el documental mexicano que ha permitido el conocimiento y el reconocimiento de la violencia vivida en Ciudad Juárez, representada de forma específica en los casos de secuestro, abuso sexual y feminicidio.

El análisis realizado por Aleksandra Jablonska sobre el documental “La construcción cinematográfica del migrante en **Los que se quedan**”, nos invita a girar la mirada en múltiples direcciones para permitirnos la observación completa del fenómeno de la migración, compuesto tanto por los sujetos que emigran como por el entorno humano del que se alejan, temporal o definitivamente. Ofrece de esta manera la visión de los cambios habidos en los diferentes agentes y pacientes de la migración.

“**Nocturno amor que te vas** (1986) de Marcela Fernández Violante, en diálogo con **Los olvidados** (1950) de Luis Buñuel”, de Maricruz Castro, es un estudio que aúna dos filmes a partir de los elementos oníricos desde los que se establecen sus propias categorías representacionales.

“Resignificando lo urbano: **En el hoyo**”, de Julián Woodside, es la propuesta de un detallado análisis urbano gestado desde la revisión del documental de Juan Carlos Rulfo sobre la Ciudad de México.

“La ciudad de los exilios”, de Cristina Gómez Moragas, entrelaza sus argumentaciones de la mano del filme **Amores perros** para establecer un entramado analógico con los textos bíblicos, y particularizando la reflexión en los conceptos de, castigo, éxodo y tierra prometida.

A partir de la literatura fantástica, Alma Delia Zamorano aborda la ópera prima de Guillermo del Toro: “De ciencia ficción: **La invención de cronos**”.

Cierra esta interesante colección el artículo “**Temporada de patos** en el cine debutante mexicano (2000-2004). Una aproximación desde los géneros dramáticos y los recursos fílmicos”, en el que Daniel Peña conjuga una indagación ficcional y dramática.

Explica Antonio Monegal, artista y académico de la Universidad Pompeu Fabra, que la interpretación de los sistemas artísticos debe ir de la mano del análisis de sus relaciones con la realidad social. El arte busca las formas híbridas proponiendo semejanzas sin borrar las diferencias. El pensamiento analógico, basado en el ejercicio comparatista, debe inducirnos a la reflexión sobre los objetos para que aun sabiéndolos distintos podamos enfatizar, de forma provechosa, sus rasgos compartidos. Este diálogo, en el que se incluyen desde luego las artes es fundamental que también se establezca entre los estudiosos de las relaciones artísticas.

Concluyo con las palabras que Valeria Valenzuela nos regala en el libro: “Este cine, ávido de comunicar ideas, además de asumir una fuerte responsabilidad frente al público, busca que el espectador sea una parte fundamental de la película. Con el objetivo de generar un aprendizaje se empeña por mudar la pasividad del espectador, con la expectativa de despertar su conciencia.”

Leer **565** veces

Dolores Almazán

Doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Profesora Investigadora Titular de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha desarrollado labores vinculadas con la docencia, la investigación y la gestión cultural en universidades de México, Estados Unidos y España. Cuenta con publicaciones en periódicos, revistas, enciclopedias, libros y ediciones digitales.