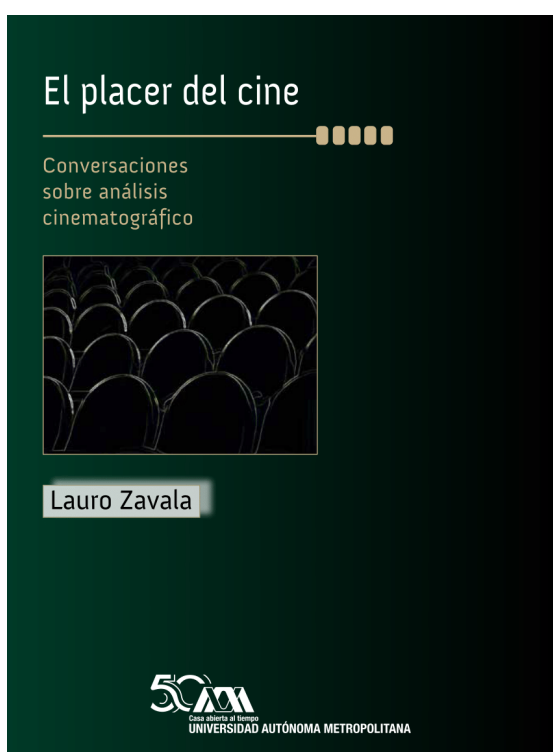

Sobre Lauro Zavala Alvarado. *El placer del cine. Conversaciones sobre análisis cinematográfico*. México: UAM Xochimilco, 2023, 124 pp., ISBN: 978-607-28-2978-7.

Por Vicente Castellanos Cerda*

Este es un libro de recuerdos para mí. Se trata de un recorrido de investigación, docencia y encuentro entre colegas interesados en el fenómeno cinematográfico que tienen el deseo de comprender cómo es que una película logra hacernos pensar, sentir, reflexionar, indignarnos. Una ventana a nuestro mundo interior que se proyecta en el exterior al adquirir forma de imágenes, sonidos y sucesiones.

Estas entrevistas son momentos congelados que sintetizan la intención del profesor Lauro Zavala Alvarado de construir el campo de estudios de teoría y análisis cinematográfico. Un campo que se ha conformado a lo largo de 25 años en México, primero en el salón de clases, cuando Zavala pretendía que sus estudiantes, a la vez que aprendieran a escribir, tuvieran lecturas más elaboradas de las películas. Luego en tesis de grado y posgrado, así como en proyectos de investigación legitimados por alguna universidad o instancia de conocimiento. También en la creación de líneas de investigación en doctorados de ciencias sociales o humanidades en los que expresamente el cine es el objeto de estudio. Pero principalmente en reuniones entre colegas que discutían sobre cine; de ahí surge el marco institucional que posibilitó gran parte de estas entrevistas: la Asociación

Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico y su seminario. Sepancine es el acrónimo que ha aglutinado a un colectivo cuyo eje ha sido el Dr. Lauro Zavala, preocupado, como él mismo afirma en las consideraciones finales de este libro, en:

la producción de teorías del cine dentro y fuera de la región europea; la utilidad del análisis de secuencias cinematográficas dentro y fuera de las escuelas de cine, y la trascendencia de los grupos de investigadores de cine dentro y fuera del campo académico. Se trata de preguntas de interés para la construcción del campo disciplinario de la teoría y el análisis cinematográfico en la región latinoamericana (122).

Teoría, análisis y campo son las temáticas que, con diferentes énfasis, están en las entrevistas. A veces Zavala toma como eje de sus preguntas los libros publicados por la persona con la que dialoga; en otras, su trayectoria académica, o bien, la perspectiva conceptual como detonadores para elaborar explicaciones y reflexiones sobre los modelos, métodos, temas y nociones que producen densidad teórica en este campo de conocimiento.

Las conversaciones fluyen por caminos de aprendizaje, divulgación o confirmación de acuerdo con el perfil del lector. Para los estudiantes de grado y posgrado, el libro es una excelente referencia de información contextual de autores y autoras que se revisan en las clases. En la entrevista con el investigador brasileño Ismail Xavier nos enteramos de su experiencia cuando era estudiante en Estados Unidos:

Uno de los teóricos de cine americano que tiene una visión muy propia es Stanley Cavell, que era un profesor de Harvard. En 1973 escribió su primer libro sobre cine, *The World Viewed*, que es una teoría elaborada desde la perspectiva de la filosofía analítica americana, como lector de Wittgenstein [...]. Dudley Andrew estaba en Iowa. Cuando yo estuve en Iowa pude ver que el Departamento de Cine tenía una conexión muy fuerte con Francia. Dudley

Andrew era biógrafo de André Bazin. Escribió mucho sobre cine francés de los años 30, y conocía muy bien la teoría francesa y el cine francés. Entonces, Andrew era bilingüe, tenía colaboración de los franceses y de los americanos. Esto fue muy fuerte desde el punto de vista teórico. Y había otro grupo que también tenía una formación en la Universidad de Wisconsin, donde el más importante era David Bordwell (69-70).

Una imagen se impone con esta respuesta: se da cuerpo a la autoría más allá de la foto de la contraportada de los libros o de la síntesis curricular. Este tipo de información permite releer los textos y encontrar nuevas pistas de comprensión al ubicar influencias, intereses comunes y amistades.

Son conversaciones de divulgación para que la gente interesada en el cine por el mero gusto —lo cual ya es bastante— de ver una película y saber un poco más de este medio, arte audiovisual o artificio de magia. ¿Qué puede aprender cualquier espectador de esta publicación? Que existen personas a lo largo del mundo que han pensado el cine por más de un siglo en términos filosóficos y conceptuales en cuanto él mismo, como tecnología, como fenómeno social, o bien, como acompañante de vida a la manera que lo hace la pintura, la música y la literatura.

Se destaca el valor comunicativo de la conversación, la posibilidad que tiene el diálogo de interpelar el interés de un tercero que no participa directamente de un encuentro entre iguales. Lauro Zavala abre su libro con la afirmación de que el arte de conversar es una actividad civilizatoria y agrega: “Cuando una conversación se desarrolla de manera natural, permite a los lectores seguir distintas líneas de pensamiento de manera accesible y aprender lo esencial de muy distintas experiencias de investigación” (11).

Para el lector especializado, el libro se devela como una fuente que confirma ideas, conocimientos, estructuras de pensamiento, alianzas y posiciones

encontradas. Destaco de la entrevista a Laurent Julliet la diferencia del análisis cinematográfico entre Europa y Estados Unidos:

El análisis europeo, especialmente el análisis francés, es terriblemente formalista, con el objetivo de eliminar el significado político y afectivo. Esto es algo que está presente (y es una sombra) en todo el análisis, con la finalidad de encontrar la forma de los significados ocultos, los significados psicoanalíticos [...]. Por señalar un caso: ingresa al internet y ve Le Monde en Francia, y el New Yorker en Estados Unidos, y compara las diferencias en ambas críticas. En Le Monde no mencionan el guión, ni los personajes, ni los sentimientos. En cambio, en el New Yorker: guión, personajes, sentimientos, y es lo mismo en el trabajo académico (40).

Jesús González Requena propone un modelo de análisis textual que abarca muy bien a las películas al ser un espacio más donde se construye la cultura, por lo que recurre a los marcos conceptuales del psicoanálisis y de la semiótica. Para este autor el relato cinematográfico hollywoodense es la base de su triple clasificación de las películas en clásicas, manieristas y posclásicas.

Conviene destacar el interés teórico del Laboratorio de Análisis Fílmico, cuyo responsable es el Dr. Guilherme Maia de Brasil para discutir los aportes de Münsterberg, el psicoanálisis y la semiótica de Christian Metz. En este laboratorio se ha procurado que las metodologías centren su atención tanto en la obra como en la experiencia de fruición debido a que las películas producen efectos emocionales y cognitivos en el espectador.

Lauro Zavala pregunta sobre el origen de la conocida colección *Guías para ver y analizar cine* de las editoriales Nau Llibres y Octaedro. Javier Gómez Tarín explica que en un inicio fue material de apoyo para profesores y alumnos de secundaria y bachillerato, pero posteriormente el comité editorial y las obras han sido fundamentalmente universitarias.

Confieso que la entrevista que más me interpela por el nivel de reflexión teórica y analítica es la de Warren Buckland. Zavala elabora un original trayecto de preguntas a partir de los libros de este pensador. Buckland dice que para algunos especialistas el análisis de películas es una actividad banal al reducir nociones complejas que son propias de otras áreas de estudio, por lo que el análisis debe justificar siempre su recurso en las teorías.

Con base en otro de los libros de este autor de la Universidad de Oxford, Zavala le pregunta si imagen, sonido, edición, puesta en escena, narración, género e ideología deben ser considerados en todo análisis. Buckland da una respuesta que conviene citar porque es una duda común en los estudiantes:

No querría sugerir que cualquier analista de películas tenga que emplear esos conceptos. Sería más pragmático y diría que el analista de películas debe considerarse lo que los franceses llaman un *bricoleur*: simplemente tomas la teoría que necesites para explicar y analizar la secuencia de tomas que esté a discusión. Algo que detesto es ver títulos de artículos del tipo de “Un análisis ideológico de...” o “Un análisis psicoanalítico de...”. Lo que importa es privilegiar la película, y emplear cualquier concepto que juzgues útil para decir algo más acerca de la secuencia en cuestión (18).

Me gustaría ahora dar una noticia optimista ante el pesar que Lauro Zavala experimentó al no haber registrado la charla que tuvo con Francesco Casetti en el año 2002, cuando el investigador italiano impartió un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una conferencia en la UAM Xochimilco. Fue esta frustración la que originó la necesidad de conversar, registrar y publicar estas charlas. Si bien perdimos la posibilidad de conocer las reflexiones de Casetti, las personas que organizamos el seminario en Ciencias Políticas sí grabamos y transcribimos su intervención, la cual saldrá publicada el año próximo en un libro sobre análisis cinematográfico como parte de la Colección Investigaciones Contemporáneas sobre Cine de la UAM Cuajimalpa.

El libro *El placer de cine* forma parte de la bibliografía que han leído mis alumnos en mis cursos de posgrado. Estamos en un feliz momento debido a que contamos en México con suficientes publicaciones que reflexionan y discuten el valor del análisis cinematográfico. Lauro Zavala, Diego Lizarazo y Vicente Castellanos tenemos aportaciones sobre las implicaciones metodológicas y los alcances del análisis, y esto representa una fuente de aprendizaje y reflexión. Para el alumnado, que se ha distinguido por la originalidad de sus temas y la sólida fundamentación para explicar cómo es que el significado no evidente de las películas se actualiza en el marco de una serie de nociones pertinentes y reveladoras, este conjunto de obras pueden ser ahora parte del fundamento de sus investigaciones.

El espacio ideal para hablar del libro es el salón de clases de las universidades. Un lugar convocante que posibilita el arte de conversar a partir de otra conversación. Cada entrevista permite un movimiento pendular entre lo que se afirma y los conocimientos sobre teoría y análisis del cine que comparten los colegas estudiantes y el profesorado.

En mi curso de posgrado hemos dedicamos una sesión a los aportes genéricos que tiene cada entrevista. Fue muy interesante discurrir, lo digo así, de un modo meta-conceptual y meta-metodológico sobre los alcances y límites del análisis de películas. Las entrevistas permitieron a Marco Martínez descubrir la diversidad de posturas epistemológicas respecto a qué se entiende sobre cine y el estudio de todo aquello que lo rodea: la narrativa, la estética visual, el sonido y el terreno de lo simbólico. Para nuestro colega Sergio Aguilar esta publicación es “cotorra”¹ y destaca que es un buen ejemplo de cómo se pueden comunicar las metodologías de análisis. Marypaz Molina destacó una bondad fundamental del libro que no había percibido: *“Además de las entrevistas y de*

¹ Este término es un adjetivo que alude en México a algo bonito o interesante.

la postura de los autores, el libro te brinda información de fuentes: páginas Web, revistas y otros materiales que puedes consultar”.

Para terminar, las bibliografías que Zavala propone al final de cada conversación sirven de antecedente y contexto de las preguntas e inquietudes conceptuales que son propias de un montón de estudiosos, como problema de indagación y comprensión a las películas.

*Vicente Castellanos Cerda es Profesor – Investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Autor del libro *Itinerarios del estudio teórico y analítico de la fotografía y el cine* (UAM Cuajimalpa, 2022) y de más de 40 artículos de investigación sobre los temas de cine, radio e interculturalidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. E-mail: vcastellanosc@gmail.com