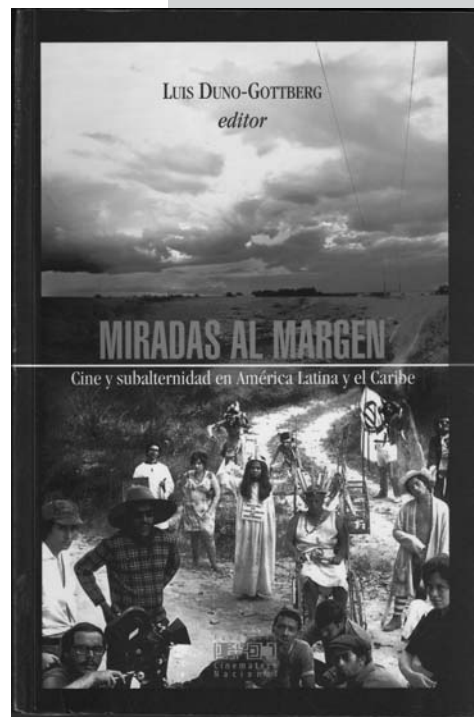

Miradas al margen: Cine y subalternidad en América Latina y el Caribe

LUIS DUNO-GOTTENBERG (Ed.).
Caracas: Fundación Cinemateca Nacional,
2008, 447 pp.

Miradas al margen: Cine y subalternidad en América Latina y el Caribe es una colección de ensayos escritos por diversos críticos que explora las relaciones entre mirada y poder en el cine marginal y otras artes visuales de América Latina y el Caribe. La introducción se inicia con una reflexión iluminadora sobre cinco filmes conocidos y hace hincapié en tres ejes importantes en el análisis de cine que producen o se oponen a ciertas formas de opresión: "representación," "sujeto" y "poder." El libro está organizado en tres partes: "Géneros y sexualidades al margen," "Violencia e historia al margen" y "Al margen, otras miradas." El resultado de estas tres secciones es una compilación que proporciona crítica intelectualmente estimuladora sobre filmes conocidos y desconocidos y la presentación de temas como: el sujeto de la mirada masculina, las redefiniciones de la masculinidad, las sexualidades disidentes, la represión política, la marginación social y la exclusión producida por el colonialismo.

La primera parte de la compilación consiste de ocho artículos que examinan el empoderamiento femenino en el cine colombiano, argentino y mexicano. En el primer artículo, de Juana Suárez, la autora examina el cine de Gabriela Samper, Marta Rodríguez y el colectivo Cine Mujer. Suárez afirma que la marginación femenina en Colombia ha resultado en la poca producción de películas de ficción hechas por mujeres, pero al mismo tiempo reconoce la aportación del género del documental. El análisis de la autora demuestra como el cine de Gabriela Samper, Marta Rodríguez y Cine Mujer rompe con la categorización simple de feminismo latinoamericano y forma parte de un marco posfeminista y posnacional.

Los siguientes dos artículos en la compilación, de Ana Forcinito y Nora Erro-Peralta, comparten una observación con el de Suárez: señalan que la construcción de un sujeto de la mirada es un sujeto del deseo y hacen hincapié en como el cine tiene la capacidad de realizar una manera de concebir la masculinidad que no sea hegemónica. El trabajo de Forcinito analiza el dominio de la mirada masculina en el cine argentino y afirma que en las últimas décadas ha habido cambios en la industria que han permitido la creación de un espacio para la mi-

rada femenina. En su análisis, Focinito se enfoca en el cine de María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel y María Victoria Menis.

En cambio, la discusión de Erro-Perralta incluye análisis de varios filmes mexicanos y explora las estrategias que las directoras mexicanas han implementado al crear un nuevo personaje femenino para subvertir los códigos de la representación cinematográfica de la mujer, los cuales, a partir de la Época de Oro del cine mexicano, han retratado a las mujeres como santas o prostitutas, madres abnegadas y esposas inocentes o escandalosas.

En sus ensayos, los autores Bladimir Ruiz, Michael J. Horswell y Lucía Herrera Montero también discuten dinámicas opresivas de la masculinidad. En su análisis sobre *Doña Herlinda y su hijo* (1984), de Jaime Humberto Hermosillo, Ruiz demuestra como el film dialoga con las ideologías del patriarcado desde una perspectiva utópica. Horswell discute *Dependencia sexual* (2003), de Rodrigo Bellot, y argumenta que el film de Bellot representa un ejemplo de cine contemporáneo que desafía las nociones binarias del "tercer cine" mientras cuestiona el cine gay y lésbico de los años noventa, lo cual mantiene que tiende a afirmar la heteromasculinidad. Herrera Montero, por su parte, examina el film *Carandirú* (2003), de Héctor Babenco, y discute las implicaciones éticas de aceptar hegemonías y reproducir ideologías dominantes en la prisión.

En cambio con las previas discusiones de masculinidad, los artículos de Javier Guerrero y Lawrence La Fountain-Stokes toman una postura distinta. En su discusión del cineasta mexicano Carlos Reygadas, Guerrero manifiesta que sus filmes, *Japón* (2002) y *Batalla en el cielo* (2005), establecen un vínculo con *Pedro Páramo*, de Juan Rulfo, y presentan como lo oculto de las experiencias sexuales puede abrir espacio para las narrativas de la nación. El artículo de La Fountain-Stokes concierne el cine y video homosexual de Puerto Rico y el autor mantiene que la representación abierta de la sexualidad de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT) ha sido cohibida. Además, propone un modelo histórico para clasificar el cine LGBT puertorriqueño.

La segunda parte de la compilación, "Violencia e historia al margen," se enfoca en la marginalización producida por la represión política, el clasismo y el colonialismo. Muchos de estos artículos, por supuesto, se tratan de más de una de las tres categorías mencionadas a la vez. Los primeros dos ensayos analizan la marginalización con una óptica centrada en la represión política. El primero, de Steven F. Butterman, concierne dos películas brasileñas, *Matou a familia e foi ao cinema* (1969) y *Orgia,*

ou o homem que deu cria (1970), y manifiesta que forman parte de un cine "meta-marginal," debido a que existía la amenaza de censura de parte de la dictadura militar y fueron filmes que marcaron una ruptura con la ideología política del cinema novo. El segundo artículo, de Jorge Ruffinelli, se concentra en cuatro documentales uruguayos y analiza como la mirada puede funcionar como resistencia a la opresión y la violencia.

Los siguientes dos ensayos abordan, por la mayor parte, el tema de clasismo. En su análisis, Luis Duno-Gottberg y Forrest Hylton hacen una lectura comparada de dos testimonios literarios y dos filmes de delincuentes, colombianos y venezolanos, en el cual los autores manifiestan que existen "narrativas de urgencia" y "narrativas indóciles o resistentes," que están caracterizados por un exceso de significación. Hernán Vera, en su contribución, analiza la mirada de clase en *Machuca* (2004) y como se puede considerarlo como una fábula moral en las categorías de clase, raza, edad y género como vivencias morales. Su análisis, por supuesto, también vincula con la represión política.

Los últimos cuatro ensayos de la segunda parte del libro abordan, por la mayor parte, el tema de colonialismo. De ellos, dos se enfocan en varias obras del cine caribeño. Gilberto M. Blasini analiza cuatro filmes de diversos países y manifiesta que existen varios elementos vinculadores entre ellos, como la cultura africana y un proyecto de mirar desde el margen con el objetivo de rescatar historias y tradiciones y expresar la necesidad de reconocer y respetar elementos de otredad en la sociedad. Bruce Paddington analiza el colonialismo y neocolonialismo en el cine caribeño y se concentra en como el cine norteamericano y el cine inglés han creado un Caribe exótico y, por su parte, la auto representación caribeña debido al retorno de la mirada caribeña.

Los últimos dos artículos en la segunda parte también se tratan del colonialismo, pero éstos conciernen países en Sudamérica. En su ensayo, Freya Schiwy examina las estrategias de la producción indígena, incluso como pone en cuestión el valor mercantil de la multiculturalidad. Jon Beasley-Murray, al examinar tres películas peruanas recientes, afirma que el cine peruano actual desafía el cine "nacional" con el reemplazamiento del cine subalterno y del cine transnacional.

La última parte del libro, "Al margen, otras miradas," desvía del cine para incluir otros medios visuales: la fotografía, el video-performance, la pintura y los medios electrónicos. En el primer artículo de esta parte, de Juan Carlos Rodríguez, el autor explora como la construcción biopolítica del miedo puede ser utilizado como vehículo

RESEÑA

Miradas al margen: Cine y subalternidad en América Latina y el Caribe

para el control social. Examina el rol de la mirada y la campaña puertorriqueña, "La otra cara del sexo." En su ensayo, Javier Sanjinés C. examina el cuadro *Quipus Keeping* (1994), y propone una lectura en la que una mirada descolonizadora de la realidad boliviana desmantela la homogeneidad nacional mestiza y crea espacio para los nuevos movimientos sociales indígenas en Bolivia. El último ensayo del libro, de John Beverley, analiza el performance y el teatro de calle de un colectivo artístico-político feminista, *Mujeres Creando*, y se trata de contemplar cómo se expresa la mirada cuando el margen se encuentra menos marginal. Subsecuentemente, *Mujeres Creando* propone una redefinición de las relaciones entre arte y política, cuestiona la autoridad patriarcal del Estado y desvela algunas de las contradicciones de lo subalterno.

En síntesis, *Miradas al margen: Cine y subalternidad en América latina y el Caribe* cumple con su objetivo

principal: examinar el rol de la mirada al y desde margen y profundizar la dinámica del poder y la representación. Por medio de marcos teóricos actuales e interpretación intuitiva, los autores juntados en la antología abordan con riqueza analítica una variedad de temas como: el sujeto de la mirada masculina, las redefiniciones de la masculinidad, las sexualidades disconformes, la represión política y la exclusión resultante del colonialismo. A pesar de que las primeras dos partes de la colección proveen un panorámico amplio de análisis, la tercera parte es bastante corta y deja a los lectores con el deseo de que Duno-Gottberg hubiera incluido más análisis sobre otras formas de arte visual. No obstante, el resultado de esta colección es un libro sobre cine y otras formas visuales en Latinoamérica y el Caribe que brinda análisis iluminadora en un tema centralizador que actualmente atrae significativa reflexión académica: el poder de la mirada.

Daniel M. Anderson
University of Kentucky,
United States