

Documental/Ficción. Reflexiones sobre el Cine argentino contemporáneo

Diana Paladino (editora). Saéñz Peña, EDUNTREF, 2014.

Este libro es el resultado de la investigación realizada en el marco del Proyecto de investigación Científica grupal perteneciente a la Universidad Nacional de Tres de Febrero, dirigido por Diana Paladino (2010-2011). Sus artículos revisan los filmes argentinos de las últimas dos décadas en el marco del Nuevo Cine Argentino que transitan entre el documental y la ficción. En la presentación del volumen, Paladino cuenta que, para la escritura de muchos de estos artículos, fue necesario hacer un relevamiento teórico-historiográfico y redefinir conceptos acerca de lo real, el realismo, la autenticidad, la verosimilitud y el simulacro. Asimismo, el libro se inscribe de lleno en las discusiones acerca del estatuto de lo real en el cine a partir del análisis de los cruces e hibridaciones entre el registro documental y el de ficción.

Coincidiendo con Paula Félix Didier, prologuista del volumen, uno de los aciertos de los artículos que lo integran está dado por la selección de filmes que los autores realizan para establecer el mapa sinuoso del cruce documental/ficción, y redefinir o preguntarse sobre el estatuto de lo real en ambos formatos, o sortear una respuesta posible ante la expansión de los límites que tanto el documental como la ficción alcanzaron en estos últimos años. La falta de nitidez en los contornos y la tensión entre el cine y lo real coloca al dispositivo técnico y narrativo cinematográfico en un lugar problemático.

El artículo de Danisa dos Santos es el que inicia la serie. La autora trabaja con documentales biográficos, con historias de vida que atraviesan y enriquecen los campos sociales y estéticos, que tensionan las nociones de sujeto y comunidad, que se interesan por el valor dialógico de la experiencia y recuperan las distintas variantes testimoniales de sujetos célebres o anónimos. Dos Santos reflexiona sobre las prácticas que rigen la producción de sentido sobre lo vivido y lo articula con la

versión bajtiniana de valor biográfico: valor dinámico que opera en el tejido social. Carolina Soria, en el segundo ensayo, reflexiona sobre la vertiente realista en los filmes y la cuestión del realismo como problema central en las diferentes teorías sobre cine. El análisis de Soria se acerca a la noción de Gonzalo Aguilar, quien entiende el realismo como sus diferentes modos de producción antes que como la representación de lo real, y que subraya como competencia en la producción de lo real sin implicancias de los grados de representación de esa realidad. Por su parte, Diana Paladino, enfoca su atención en el documental subjetivo o *bocanada fresca* como ella misma lo denomina. Paladino se ocupa de la voz de la primera persona y de las resistencias que las realidades le imponen a este tipo de formato. Si bien esta modalidad ha comenzado a agotarse, la autora sostiene que en ella la primera persona expone una mirada activa en la que los cineastas explican el mundo e intentan explicarse a sí mismos. Paula Morguen, en el cuarto artículo, se ocupa de la representación de la pobreza y de la marginalidad social entendida como una unidad dependiente e inserta dentro del espectro complejo de las relaciones sociales. Y trabaja con dos filmes *Los labios* (Santiago Loza e Iván Fund, 2010) y *Estrellas* (Marcos Martínez y Federico León, 2007) proponiendo un análisis muy interesante que desplaza a ambas películas de la lectura estigmatizante o miserabilista de la pobreza para proponer a cambio una postura inclusiva. Ambos filmes cuestionan y esbozan una nueva representación de la pobreza revelando un cambio estilístico en el desarrollo del cine argentino contemporáneo. Griselda Soriano, con una mirada muy precisa, analiza una característica persistente del Nuevo Documental, el problema de la referencialidad y los mecanismos autorreferenciales para plantear una crítica a la narración posmoderna. Una vez más, estamos ante la búsqueda de los límites que separan el documental de la ficción. Soriano sostiene que, en *Orquesta Roja* (Nicolás Herzog, 2000), exponiendo su mentira, el documental dice su verdad, a diferencia de una televisión que postula sus contenidos como *la verdad*. Esto demuestra la

potencialidad crítica de ciertas estrategias reflexivas ligadas al posmodernismo. Susana Miranda, por su parte, analizará personajes de ficción con referentes reales que actualizan el modo de ver las películas, centrando su análisis en la figura de Eva Perón. Cuando la narración incluye elementos de realidad extrafílmica, individualizados y reconocibles, se produce un estado de alerta en el espectador y aparecen así otras conductas en el modo de recepción. Es muy interesante el abordaje que Miranda realiza de la recepción en la ficción y en el documental que se halla atravesada por las experiencias individuales del espectador sujetado por un contexto histórico y social que lo determina. El último artículo lo escribe Jesica Guinzburg quien postula los préstamos y mixturas que ocurren entre el documental y el filme de ficción. Argumenta la hibridez en muchas películas que se pretenden documentales y que conviven con reglas de la comedia, del género policial o del *road movie* para, precisamente, contar la historia de una manera más original o, acaso, volver lúdico el propio registro documental.

La reunión de estos artículos resulta muy sólida e inteligente porque propone un nuevo modo de pensar la hibridación entre el documental y la ficción. Al mismo tiempo, resulta ser una muestra de la problemática que hoy forma parte del estado de la cuestión de muchas investigaciones. Precisamente, y con posterioridad al Proyecto, celebramos en Rosario el IV Congreso de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (AsAECA, 2014) que se tituló "Documental/Ficción. Cruces interdisciplinarios e imaginación política". Recuerdo que, en aquella oportunidad, muchas de las ponencias que escuché, y que hoy forman parte de las actas del Congreso, abordaron las problemáticas que este libro pone a disposición de una manera novedosa. Considero, además, que esta compilación deja abierta la posibilidad del surgimiento de nuevas preguntas acerca del documental y de la ficción al tiempo que clausura de manera interpelativa las problemáticas que estos artículos plantean. Celebro la discusión que *Documental/Ficción* suscita de manera productiva sobre el Nuevo Cine Argentino invitando, claro está,

Cine Documental

a consolidar nuestras lecturas y críticas sobre el espacio del documental y de la ficción en América Latina.

Laura Utrera