

Sobre Vania Barraza. *El cine en Chile (2005-2015). Políticas y poéticas del nuevo siglo*. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2018, 263 pp., ISBN 978-956-396-007-5.

Por Tzvi Tal*

Enfocando una significativa renovación del cine chileno en el nuevo milenio, este libro ofrece un profundo análisis de las características de una generación de jóvenes cineastas caracterizados por una fuerte tendencia autoral y estrategias de producción que escapan a lo que podría llamarse “industria cinematográfica”, conformando un fenómeno que podría denominarse “cine independiente”. Sin embargo, no se trata de un cine marginal o desconocido; muchas de las películas que el libro analiza son conocidas dentro y fuera de Chile.

Los jóvenes cineastas tienen en común haberse formado como ciudadanos en la era posdictatorial; no se interesan por compartir una identidad que los haga aparecer como movimiento cinematográfico y no manifiestan expresamente en sus filmes posturas políticas o una preocupación por temas sociales. Ofrecen una renovada estética audiovisual y privilegian explorar temáticas intimistas, junto al desarrollo de una subjetividad propia, contemplativa. Sin embargo, Barraza destaca temas de naturaleza sociocultural recurrentes en las

producciones, en las que descubre expresiones de cuestionamiento al orden económico social neoliberal instituido por la dictadura de Pinochet y respetado por los gobiernos democráticos.

La autora define cuatro tópicos predominantes en el cine chileno producido entre 2005 y 2015. La introducción del libro establece con una lógica férrea y documentación consistente la conformación generacional de los cineastas nacidos bajo la dictadura como portadores de una posmemoria traumática, que se enfrentan con las consecuencias del régimen neoliberal vigente en un proceso de democratización pactada y el malestar colectivo que produce. Los cineastas se desprenden de la tradición del cine socialmente comprometido y replantean la relación entre lo público y lo privado, haciendo de la intimidad el locus de reflexión sobre los vínculos entre el individuo y su entorno. Lo personal y lo familiar se desubican respecto a lo nacional y la subjetividad es una marca de extrañamiento hacia lo local.

El primer capítulo, “Reflejos del pasado en el cine chileno del presente”, analiza filmes cuyas narrativas transcurren durante la dictadura, sosteniendo que el discurso cinematográfico no aspira a construir un pasado épico, sino que busca remover el pasado y presentar los efectos que tiene sobre el presente. La supuesta desafección de los cineastas por lo político funciona como una denuncia sobre los traumas que aun apenas a la sociedad chilena en la era posdictatorial, contradiciendo la aparente indiferencia que los caracteriza.

Combinando enfoques sociológicos, psicoanalíticos y estéticos, el segundo capítulo, “La imagen del padre en el cine chileno: del autoritarismo al Estado neoliberal”, investiga la resignificación de la imagen tradicional del padre, que pasa a ser representada por personajes contradictorios ligados a la memoria, el deseo, la conformación identitaria y las transformaciones caracterizadas como Estado posnacional. Los hijos crecen a la sombra de un padre ausente, porque lo han perdido o se han decepcionado del mismo. Las relaciones padres/hijos

describen en modo alegórico la organización libremercadista sistematizada en la posdictadura, de modo que el padre no ha muerto, sino que son los hijos quienes ahora tienen la libertad para escapar de su dominio.

El capítulo 3, “Extrañamiento y representación; de la experiencia estética al compromiso social”, enfoca la permeabilidad entre la realidad y la ficción en el cine argumental. Las películas ofrecen una mirada crítica al entramado político y social, mediante una convergencia entre lo narrativo y lo documental que confronta el artificio y la realidad, con el propósito de desautomatizar el acto de ver. No se trata solo del sentimiento subjetivo de los personajes, sino de provocar dicho efecto en el espectador. Al evaluar la relación entre el referente en la realidad y su representación, los cineastas interrogan en sus producciones acerca de la cultura del simulacro en la sociedad hipermediatizada. Lo político es la emergencia de aquello que queda fuera del simulacro, del milagro, de la farandulización de la memoria y del progreso económico.

El cuarto capítulo, “Mujer y ciudad: itinerarios marginales a la ciudad (des)integrada”, enfoca un corpus reducido de películas que aluden a los efectos del sistema económico a través de la representación femenina en el espacio urbano, ilustrando que los sujetos femeninos no tienen cabida en la explosión inmobiliaria y urbanística del crecimiento económico acelerado. La marginación de la mujer aumenta en la sociedad desigual, por lo que el cine de y sobre mujeres permite reexaminar la propuesta feminista que lo personal es político. Las protagonistas formulan gestos de resistencia a la sociedad patriarcal burguesa al mismo tiempo que los filmes develan cómo operan los intereses del capital en la geografía urbana. Es un cine social que hace política desde un segundo plano, distanciándose de la representación hegemónica de la mujer. Una concisa conclusión resume que la cinematografía contemporánea chilena, aparentemente apolítica e intimista, refleja en los cuatro tópicos

temáticos señalados la preocupación por el modelo neoliberal que instauró la dictadura y preserva el régimen democrático.

Cada capítulo abarca agudos análisis de filmes, muchos de los cuales son distribuidos en los circuitos globales y accesibles desde el extranjero. El texto recurre a teóricos de campos diversos sin que la lectura sea tediosa; también quien se interesa por la cultura y la sociedad chilena sin especializarse en cine encontrará aquí una fuente interdisciplinaria productiva. El libro es en formato académico, pero es de lamentar la falta de un índice que permita ubicar las páginas donde se refiere a la extensa lista de filmes mencionados.

* Tzvi Tal es Doctor en Historia y Cine. Profesor del cuerpo docente estable en la Escuela para las Artes del Sonido y la Pantalla (Colegio Académico Sapir, Israel). Investigador Asociado al Instituto de América Latina y el Caribe de la Universidad de Tel Aviv. Investiga la reconstrucción de la Memoria Histórica y los héroes populares, y la imagen del judío en el cine latinoamericano. Entre sus últimas publicaciones se encuentran los artículos "Historia infantilizada en películas biográficas de animación: *Bolívar, el héroe* y *Eva de la Argentina*" (en *Amnis*, 2017) y "Negotiating Jewish and Palestinian Identities in Latin American Cinema" (en Nora Glickman y Ariana Huberman, *Evolving Images – Jewish Latin American Cinema*, 2018). E-mail: tal.tzvi@gmail.com