

Sobre Carmen Guarini. *Diálogos de cine. Fernando Birri | Carmen Guarini.* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Treintayseis, 2018, 129 pp., ISBN: 9789874650023.

Por Florencia Guardia*

Carmen Guarini es antropóloga, profesora, directora y productora de cine. En 1986 junto a Marcelo Céspedes crea la productora Cine-ojo con la cual realiza trabajos destacables como *Hospital Borda: un llamado al corazón* (1986) y *A los compañeros la libertad* (1987). A su vez en el 2001 crean el Festival y Forum DocBuenosAires. La filmografía de Carmen Guarini la convierte en una referente indiscutible del cine documental en Argentina con obras como *La noche eterna* (1991), “H.I.J.O.S., el alma en dos” (2002), *Walsh entre todos* (2015).

Luego de veinte años de recopilación Carmen Guarini logra ofrecer el film *Ata tu arado a una estrella* (2017), documental sobre la vida y obra de Fernando Birri, rosarino que se desempeñó como director de cine, actor, profesor, escritor, poeta, pintor, titiritero. Como lo denominó Gabriel García Márquez, fue el “Padre del Nuevo Cine Latinoamericano” como también fundador de las primeras escuelas de cine en Latinoamérica.

En la reconstrucción de esta figura inquieta que entrelaza el arte con la política, el libro “Diálogos de cine” constituye una bitácora de los siete encuentros entre Carmen Guarini y Fernando Birri en su casa en Roma en enero del 2017. El contenido de estas charlas se desglosa en cuatro escenas intimistas. No obstante, las divisiones de este breve libro son referencias de los días en que tuvieron lugar los encuentros y el contexto en el que se desarrollaron. Por lo

cual los ejes del debate como el exilio, el pasado, el presente y el futuro del cine, las influencias artísticas, como las reflexiones sobre la sociedad, forman un ida y vuelta desde la escena uno hasta el final.

Las secciones del libro son: ESC 1. Las primeras preguntas introductorias abordan los inicios de Fernando Birri en el séptimo arte. Su búsqueda por saber cómo se hace cine lo llevan de Rosario a Buenos Aires y, posteriormente, a Roma, al Centro Sperimentale di Cinematografía, en donde trabaja con algunos de los referentes del Neorrealismo italiano como Vittorio de Sica, Cesare Zavattini y Carlo Lizzani. En 1956, Birri se propone regresar a la Argentina donde emprende la propuesta de la Escuela Documental de Santa Fe facilitado por el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional del Litoral. Con este ambicioso proyecto de film-escuela realiza películas como *Tire dié* (1960), película que constituye el primer film-encuesta en el país, y dos años más tarde como proyecto personal realiza *Los inundados* (1962), ganadora a mejor ópera prima por el Festival de Venecia en 1962. Sin embargo, las rupturas con el cine argentino, de teléfonos blancos, concentrado en Buenos Aires y el posterior golpe de estado lo llevan al exilio que se convertirá en una experiencia permanente. Lejos de ser un repaso cronológico de la vida y obra del realizador rosarino, el libro se sumerge en un debate constante sobre la filosofía teórica y práctica que buscó construir Fernando Birri y una generación de cineastas latinoamericanos.

ESC 2. La charla se contextualiza en el desafío de hacer una escuela Internacional de Cine y Televisión, conocida como Escuela de Tres Mundos ubicada en San Antonio de Los Baños de Cuba, fundada en 1986. Con la influencia y aprendizaje de las experiencias de Italia y Santa Fé, Birri se propone incursionar, en el marco de la resistencia cubana, una escuela de cine antiescolástica. Como está escrito en grafiti en una pared de la escuela de Tres Mundos: “Sueña con los ojos abiertos”, el mantra de Fernando Birri de no renunciar a los sueños ni a la realidad para poder transformar el presente con la necesidad del trabajo colectivo.

Este proyecto es el resultado de las vivencias previas de la generación de cineastas de los años 60 que al calor de las fuerzas sociales dan forma al Nuevo Cine Latinoamericano. Entre algunos de los realizadores que integraron este movimiento se puede mencionar a Tomás Gutiérrez Alea, Jorge Sanjinés, Glauber Rocha, como también, a realizadoras como Sara Gómez, Margot Benacerraf, Nora de Izcue. La radicalidad de las propuestas de este movimiento estuvo expresado a través de manifiestos y textos teóricos que enriquecieron el quehacer cinematográfico, como “La estética del hambre”, “Dialéctica del espectador”, “Manifiesto para un Nuevo Cine Latinoamericano” o el manifiesto del Grupo Cine Liberación en Argentina. En consonancia, el movimiento sentó nuevas bases para el cine en el continente; propuso la ruptura con géneros tradicionales haciendo lo que Fernando Birri denomina el Doc-Fic, una interpenetración entre los dos géneros fílmicos del documental y la ficción. Para este grupo de cineastas el cine debe movilizar a las mentes de los espectadores, inquietarlos. Distanciándose del monopolio hollywoodense y propagando el cine nacional y latinoamericano. Es con este motor que Fernando Birri llega a plantear un proyecto como el de la Escuela de Tres Mundos.

Otro de los ejes de la entrevista es la aparición y uso de las Nuevas Tecnologías en la práctica cinematográfica. Los efectos visuales, el formato digital, entre otras herramientas resultan ser facilitadoras en la producción de contenidos, pero es asimismo un arma de doble filo. La televisión, el cine y la relación con los espectadores constituyen una tríada problemática.

ESC 3. Una de las características del realizador rosarino es la permanente rememoración de las influencias que le sirvieron en su formación. Desde el seno de la familia Birri el estímulo por la pintura, los títeres y el teatro estuvo presente. Por otro lado, el realizador enfatiza sobre la importancia de la creación y la invención, destacando la relevancia que mantiene aún el Renacimiento, figuras como Leonardo Da Vinci, Xul Solar, de escritores como Galeano o Cortázar hasta pensadores marxistas como Antonio Gramsci.

En esta escena se vuelve a introducir un tema latente en los debates de cine, no sólo argentino sino latinoamericano: el problema del reconocimiento de las obras y autores que trabajan por fuera del mainstream y la disputa del cine como expresión de clase popular versus burguesía.

Uno de los desafíos del director argentino ha sido la lucha contra la política de la desmemoria que ha regido en el continente latinoamericano. La subordinación a un estilo de arte y estética hollywoodense tiene relación con esta desmemoria de los pasos creativos que han realizado otros grupos humanos. Como resultado, para Birri resulta necesario mantener una memoria del futuro.

ESC 4. En la escena final Carmen Guarini y Fernando Birri, de manera conjunta, ponen sobre la mesa las preguntas incómodas: ¿Cuál es el futuro del cine? La televisión y el cine: ¿son amigos o enemigos? ¿Expansión y diversidad o reiteración de contenidos?

El cine parece devenir en términos de Birri en una hegemonía explosionística de los efectos especiales y del vaciamiento de las viejas utopías, sin embargo, el realizador no descarta de ninguna manera la capacidad de las generaciones actuales de elaborar nuevos proyectos, nuevas utopías y formas de resistencias. Si el cine es producto de una época en sus configuraciones políticas, culturales y sociales, la pregunta será qué formas tienen que tener esas nuevas utopías.

Como cierre de este documento se brinda un epílogo con una copia del “Manifiesto de Santa Fé” y el acta de nacimiento de la “Escuela Internacional de Cine y TV” en San Antonio de los Baños y su juramento Athanasiano “ante la linterna mágica” de los estudiantes.

Finalmente, podemos decir que los diálogos entre ambos referentes de la cinematografía argentina aportan un documento atemporal, en tanto las preguntas y temas debatidos los trascienden y constituyen las bases angulares para pensar la praxis del cine argentino desde su pasado hasta su futuro.

Guarini busca entender los pasos de la generación de Birri para entenderse y alumbrar las preguntas que tienen las nuevas generaciones sobre el cine y arte latinoamericano. La resistencia resulta ser la palabra clave que interpela a todas las generaciones inconformistas.

Si bien el libro “Diálogos de cine” es una bitácora del documental *Ata tu arado a una estrella* (2017), resulta un documento valioso debido a la actualización de la visión del director a sus 92 años, con la memoria intacta. Asimismo, es de destacar que Fernando Birri, en su extensa obra, ha publicado varios libros como: *Escuela documental de Santa Fe* (1964) sobre la experiencia de la escuela en la Universidad Nacional del Litoral; por otro lado, el manifiesto del “Nuevo cine latinoamericano” (1988). Libros de poesía como *Una vez la poesía* (2000) y *Hoy voy a las riberas de la lluvia* (2012). Pero es con el libro *Soñar con los ojos abiertos: las treinta lecciones de Stanford* (2007) en donde se encuentran las clases dictadas entre 2001 y 2002 en la Universidad de Estados Unidos. Aquí se puede acceder a un minucioso recorrido por el pensamiento del rosarino, el análisis de sus obras, sus influencias y los frutos artísticos de una generación. No obstante, de este libro y su publicación ya han pasado doce años y unos pocos deben tener un ejemplar en sus manos.

Diálogos de Cine es el último registro en primera persona que el director pudo realizar antes de su fallecimiento en diciembre del 2017. Resulta una lectura pertinente con el vaciamiento del cine nacional en los últimos años y la necesidad de resistencia.

* Florencia Guardia es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Su tesis de grado se titula “La desigualdad de género en la industria cinematográfica argentina 2001-2018. Caso Mendoza” y se encuentra en proceso de elaboración para su publicación.
E-mail: florenciaguardia@hotmail.com