

Sobre Jorge Oter y Santos Zunzunegui (eds.). *Ensayos de poética. Miradas sobre el contacto entre el cine y la poesía*. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2019, 120 pp., ISBN 978-84-9082-833-5.

Por Carla Chinski*

En los últimos años ha aumentado el interés de la academia por estudiar las relaciones (de apropiación, transposición, traslación, correspondencia, etcétera) entre el cine y la poesía. Sea cual fuere la denominación que se le dé a la conjunción entre los dos elementos —cine poético, videopoema, cine puro, cine de poesía, entre otros— lo cierto es que la bibliografía sobre el tema se amplió y el estudioso del cine, la intermedialidad y la literatura no puede desconocer algunos títulos fundamentales de la tradición anglosajona: *Cinepoetry* (2013), *A cinema of poetry* (2014), de Joseph Luzzi o *Verse, voice, and vision* (2013), de Marlisa Santos; de la tradición francesa, *Poétique du cinématographe* (1970), de Eugene Green, *Poétique du cinéma* (2006), de Raoul Ruiz, *Le cinéma des poètes* (2014), de Carole Aurouet, por nombrar solo algunos. En la tradición hispana, por otra parte, encontramos las tesis doctorales de Serena Russo (2015) y Pérez Goiri (2017). Esta somera enumeración no sirve más que para trazar un mapa y mostrar que se trata de un campo en construcción, donde por ello todo texto será un aporte a la discusión, no solo entre académicos sino entre el público general e investigadores de otras disciplinas. Es en esta discusión general en la que se inserta *Ensayos de poética. Miradas sobre el contacto entre el cine y la poesía*, editado por Jorge Oter y Santos Zunzunegui. El libro, como se adelanta desde

el título, no pretende ser un estudio erudito de las relaciones (o contacto) entre cine y poesía sino, por el contrario, presentar de manera accesible —aunque no por eso falto de argumentos y referencias— y reducida, algunos puntos de vista sobre la problemática de la “relación” misma, es decir, lo que se halla entre medio del cine y la poesía y no es reducible a ninguna de estas dos disciplinas.

Por esta misma razón, cuando se aborda este tipo de temas se cae en el riesgo de la poca rigurosidad metodológica, dada la hibridez del objeto (o de la idea, según el caso) que se analiza. También se *arriesga* una posición, en el mejor de los casos y, en el peor, se pierde de vista la especificidad de los dos polos, tanto del cine como de la poesía. Pero *Ensayos de poética* propone arriesgarse antes que nada a un método de escritura, a veces en detrimento de la argumentación, la explicación de fundamentos teóricos y de bases metódicas para un análisis riguroso de los films y/o autores específicos. Aquello que representa su mayor carencia, como enumeramos recién, es su mayor virtud: encontramos en su *forma de hablar* sobre el cine y la poesía, en su *género discursivo*, el ensayo, una coherencia interna.

El contexto de producción y publicación del libro es el curso de verano “Cine y poesía. Del hecho poético a la página filmada”, que tuvo lugar en 2015 en Bilbao. Según los editores, los ensayos han sido trabajados para salir de la oralidad y adaptarse a un nuevo formato “[prolongando] la experiencia original” (13). Esa adaptación ha resultado —con efectos más o menos felices— en un tono ameno y accesible, de fácil lectura, que siempre tiene en cuenta al lector.

Con un estilo llano que no abunda en tecnicismos, por ejemplo, el primer ensayo que tiene como autor a Gabriel Villota Toyos, “Entre los sueños y la materia”, funciona bien como apertura en tanto se propone sentar las bases teóricas para “definir el componente poético” en el cine (16), intenta “dilucidar en qué aspectos, a partir de qué presupuestos y en qué condiciones podemos

hablar de un lenguaje poético en relación al arte cinematográfico” (16,17). El aporte del artículo está en el posicionamiento del autor respecto de la poesía en el cine como vista desde el sujeto o desde el objeto; no sólo porque retoma discusiones anteriores, empezando por la polémica Pasolini-Rohmer, sino que recupera textos de poetas como Rilke y Rimbaud para contraponer —aunque anacrónicamente— posiciones respecto de qué es un poema “objetivo” y qué “uno subjetivo”. Creemos que este cruce de campos resultará propicio para quien quiera adentrarse en la investigación del cine y la poesía.

Por otra parte, el artículo de Santos Zunzunegui es el más metodológico y riguroso, aunque más no sea porque se atiene a la tradición de los estudios semióticos. La elaboración de Zunzunegui a partir de A.J. Greimas y su compilación *Ensayos de semiótica poética* (1976) toma las acepciones del término “poesía”, que se encuentran en diccionarios oficiales y extraoficiales, y les agrega una dimensión semiótica reminiscente a la “semiósfera” de Iuri Lotman: “el mundo natural [...] no es sino el lugar de elaboración y ejercicio de innumerables prácticas semióticas” (32). De esta manera justifica, siguiendo con Roman Jakobson y su célebre conferencia “Lingüística y poética” (1986 / 1960) por qué el cine poético, estudios de poética mediante, es un objeto lícito de ser estudiado. El segundo concepto que utiliza es el del mensaje, volviendo a Jakobson, y el estudio de la gramática de la poesía. Zunzunegui da ejemplos de dos autores para comprobar su punto. Si bien el caso de Ozu se expone de forma breve, el de Kiarostami resulta uno de los pasajes mejor fundamentados del libro. A falta de una terminología y taxonomía ya establecidas, el autor habla de la “*poeticidad* fílmica” a partir del tratamiento de la imagen que hace Kiarostami, que es concreto y observable. Sin embargo, pareciera que el autor (al mencionar la repetición y la escritura anagramática como rasgos sobresalientes de lo poético, por ejemplo) da por sentado otro concepto que tiñe todo su ensayo, que es el de la escritura fílmica y el cine como texto. Como bien remarca Zunzunegui, esta ambigüedad que a veces se da en el plano del

estudio de “lo poético”, donde cualquier elemento puede devenir en figura del lenguaje poético, no debe reemplazar por eso el análisis metódico.

A continuación, el texto de Barreiro González, “Fotogenia y Ostranenia, la especificidad poética de la vanguardia”, el más extenso del libro, se propone analizar la presencia de la poesía en el cine de vanguardia, como práctica y como concepto bajo el manto de la *apropiación*. La autora no explicita lo que quiere decir cuando habla de apropiación; sin embargo, el artículo es sólido cuando los ejemplos que se dan ilustran conceptos (y no al revés); la descripción rigurosa y la narración histórica son dos de los métodos utilizados para encontrar las correspondencias o discrepancias entre la teorización de las vanguardias y su manifestación en el cine como, por ejemplo, las ideas de *oneiros* e *hypnos*, el automatismo, la fotogenia y la *ostranenie*. Estas cuestiones de orden práctico se mezclan con preguntas estéticas y filosóficas: ¿qué es el cine? ¿qué muestra y cómo lo muestra? ¿cuáles son las posibilidades de lo poético en el cine? El artículo hace, a propósito de esto, una lectura de Jean Epstein y Boris Eikhenbaum, sobre todo (es decir, la tradición de estudios sobre cine en Francia y en Rusia). Así, la autora establece el vínculo entre el quehacer de la poesía y el quehacer del cine, que parecen coincidir de manera sorprendente: por ejemplo, el extrañamiento del lenguaje verbal y el que se produce con el actor frente a la cámara; el montaje cinematográfico que se corresponde con la métrica, etcétera. Por último, la autora utiliza textos de Vertov y Maiakovski para estudiar la aparición de la poesía revolucionaria del segundo en el cine del primero. Si bien se trata de un texto sólido, agradeceríamos quizás una propuesta de lectura más allá de la mera *relación*.

El artículo que sí presenta una propuesta de lectura propia, aunque de a momentos no del todo sólido teóricamente, es el de Pagán, que cierra el libro (sin contar el ensayo visual que lo sucede). Porque no se trata de establecer una *relación* entre poesía y ciencia, o no solamente, sino además de demostrar

de qué manera esa relación se encontró en el cine desde sus inicios. Y lo hace dialogando con el artículo anterior a través de la fotogenia francesa, pero también con el cine como invento positivista, según qué historia se cuente. Encontramos en este texto el punto débil de la ambigüedad en el uso y definición de los términos que los artículos precedentes intentaron reducir. Cuando Pagán asevera que “en la poesía, el detalle es tan importante como el conjunto, porque tiene entidad propia” (73) no hace nada por fundamentarlo y parece ser una aproximación subjetiva a la poesía, es decir, una opinión. Lo mismo sucede con decir que “el cine poético es más contemplativo que narrativo” (74). En la conclusión, sin ir más lejos, el autor habla del “cine puro” —que, si se quiere, es una búsqueda de vanguardia algo ingenua y caduca, sin relevancia teórica más que en tanto parte importante de la historia del cine— como si fuera algo *realizable*. Además, es la primera vez que se introduce esa idea en el artículo, y no hay tiempo para elaborarla, de modo que parece que la conclusión debería haber sido el inicio del ensayo. Cuando no incurre en confusiones de términos básicos de los estudios literarios, como mezclar “símbolo” con “metáfora” (87), el ensayo presenta una referencia variada de autores y estilos.

Por último, el ensayo visual de Bakedano y Rodríguez es un añadido “práctico”, si se quiere, a los aspectos más teóricos de este libro. Presenta, tras una breve introducción de los directores, una versión reducida y estática de la adaptación fílmica del poema *Bronwyn*, de Cirlot. Con altibajos, y más allá de su irregularidad, *Ensayos de poética* es un aporte cohesivo y variado sobre el cine en la poesía, la poesía en el cine y el cine poético.

Bibliografía

- Aurouet, Carol (2014). *Le cinéma des poètes*. Editions Le Bord de l'eau.
- Green, Eugene (1970). *Poétique du cinématographe*. Editorial Actes Sud.
- Greimas, Algildras Julien (1976). *Ensayos de semiótica poética*. Barcelona: Grupo Planeta.
- Jakobson, Roman (1986). “Lingüística y poética” en *Ensayos de lingüística general*. Buenos Aires: Planeta-De Agostino.

Luzzi, Joseph (2013). *Cinemapoetry*.

____ (2014). *A cinema of poetry: Aesthetics of the Italian Art Film*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Pérez Goiri, Iker (2017). "El pensamiento político en la imagen cinematográfica". Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco.

Ruiz, Raoul (2006). *Poétique du cinéma*. París: Dis Voir.

Russo, Serena (2015). "Relaciones intermediales entre cine y poesía. Del Neorrealismo italiano a Víctor Erice". Tesis Doctoral. Granada: Universidad de Granada.

Santos, Marlisa (editor) (2013). *Verse, voice, and visión: poetry and the cinema*. Lanham: The Scarecrow Press, Inc.

*Carla Chinski es Licenciada en Artes Combinadas (FFyL, UBA) y Adscripta de Introducción a los Lenguajes de las Artes Combinadas (UBA). Es especialista en traducción literaria y Diplomada en Gestión Cultural por esa misma institución. Email: carla.chinski@gmail.com