

IMÁGENES DE NUESTROS “OTROS”

REPRESENTACIONES
DEL MUNDO
INDÍGENA EN EL CINE
HISPANOAMERICANO

Esther Gimeno Ugalde, Karen Poe Lang (eds.)

Bértold Salas Murillo

Bértold Salas Murillo. Periodista, crítico de cine y profesor universitario. Máster en Artes con énfasis en Cinematografía (Universidad de Costa Rica), Doctor en Littérature et arts de la scène et de l'écran (Universidad Laval, Canadá).

*IMAGES OF OUR "OTHERS"
REPRESENTATIONS OF THE INDIGENOUS
WORLD IN HISPANO-AMERICAN CINEMA*

Resumen

Se reseñan los contenidos de la obra *Representaciones del mundo indígena en el cine hispanoamericano*, editado por Ester Gimeno (Boston College) y Karen Poe (Universidad de Costa Rica). Compuesta por nueve artículos, escritos por investigadores de instituciones de América y Europa, la compilación destaca tanto por la relevancia temática (en boga, según resaltan las editoras en la introducción), como por la vigencia de las discusiones teóricas que moviliza (crítica poscolonial y decolonial, psicoanálisis, teoría de la historia).

Palabras clave:

Cine; Hispanoamérica; indigenismo; identidad; poscolonial.

Abstract

The author reviews the contents of the book *Representations of the Indigenous World in Hispano-American Cinema*, edited by Ester Gimeno (Boston College) and Karen Poe (University of Costa Rica). The book consists of nine articles written by researchers from institutions in America and Europe. It is a noteworthy compilation not only because of its thematic relevance (en vogue, as the editors emphasize in the introduction), but also due to the relevance of the theoretical discussions it generates (about postcolonial and decolonial criticism, psychoanalysis, historical theory).

Key words:

Cinema, Hispanic America; indigenism; identity; post-colonial.

El libro *Representaciones del mundo indígena en el cine hispanoamericano (documental y ficción)*, editado conjuntamente por Karen Poe Lang, profesora de la Universidad de Costa Rica y Esther Gimeno Ugalde, académica del Boston College, es una valiosa compilación de artículos que, al mismo tiempo que atiende asuntos relevantes (el cine hispanoamericano, la representación fílmica o el mundo indígena), contribuye en su conjunto a cubrir un cierto vacío de los estudios cinematográficos latinoamericanos, los cuales no siempre han dado cuenta de esta otredad solamente supuesta que es la población indígena. Y decir “solamente supuesta” implica reconocer que esos otros son *nos-otros*, nuestros otros, es decir, unos otros que nos contienen, una parte de nuestra identidad, pasada, presente y futura.

La temática del libro es además pertinente si volvemos la mirada a los debates contemporáneos, como señalan las editoras en la introducción: “En las últimas décadas se viene observando un renovado interés por la representación de las culturas indígenas tanto en el cine de ficción como en el documental de Hispanoamérica” (Gimeno y Poe, 2017, p. ix). Las autoras mencionan la sección dedicada al cine indígena en la Berlinale 2015, además de la calurosa recepción de películas como *Madeinusa* (2006) y *La teta asustada* (2009), de la peruana Claudia Llosa, o *El niño pez* (2009), de Lucía Puenzo, los cuales son abordados en el volumen.

Estos filmes, junto con otros también examinados en este libro *Representaciones del mundo indígena en el cine hispanoamericano*, ejemplifican un nuevo acercamiento que se hace, desde la ficción, de las culturas indígenas y de sus encuentros y desencuentros con sus respectivos otros, es decir, los grupos hegemónicos que históricamente los han invisibilizado y forzado a una transformación cultural y lingüística. El volumen no se limita a la representación desde la ficción, pues también incluye dos artículos –de los nueve que

lo constituyen– sobre el documental. Este es, por cierto, la única objeción que hacemos al libro: la reunión, en un número tan dispar, de análisis de obras de ficción y de no ficción. Por otra parte, es de destacar la diversidad de cinematografías implicadas, pues los ensayos abordan materiales de México, Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia y Paraguay.

Por otra parte, este libro parece valioso y atractivo no solamente por los asuntos examinados, sino por las herramientas teóricas y metodológicas empleadas en los distintos artículos. Es decir, la riqueza de las discusiones, tanto conceptuales como sociopolíticas, que entran en juego: la crítica historiográfica, el pensamiento poscolonial y descolonial, la cultura visual, el examen de las identidades nacionales. Todo ello en el marco de una suerte de compromiso de reparar las omisiones precedentes, pues como señalan las editoras:

[...] a lo largo de las páginas que componen el libro será de especial relevancia el estudio de las representaciones de lo indígena atendiendo al análisis de las imágenes que estas películas proyectan en dos aspectos que consideramos determinantes: por un lado, si los textos fílmicos ofrecen una representación estereotipada y exotizante o, por el contrario, muestran una imagen pluralista y diferenciadora de los distintos pueblos y protagonistas indígenas de Hispanoamérica (Gimeno y Poe, 2017, p. xi).

Sumemos las precisiones formales con las que la mayor parte de los artículos acometen los análisis, brindando ejemplos de escenas, secuencias, operaciones de la cámara y del montaje, o empleo del sonido.

Estas son nuestras observaciones generales sobre el volumen. Efectuamos a continuación un repaso de sus partes, pues estas poseen elementos que es pertinente destacar. Por ejemplo, el hecho de que tanto la introducción como la mayor parte de los artículos contienen estados de la cuestión del cine indígena, algo que resulta valiosísimo para quienes se interesan por el tema.

La primera parte del libro, “Imágenes e imaginarios sobre la conquista”, con artículos de Jeanette Amit y Dorde Cuardic, ambos académicos ligados a la Universidad de Costa Rica, nos aproxima a filmes que, desde la última década del siglo XX –esta es, la del llamado quinto centenario–, quisieron recontar el período que precedió a la llegada de los españoles, en el caso de la película mexicana *Retorno a Aztlán*, de Juan Mora Catlett, y el encuentro de estos y las culturas indígenas, en el caso de la venezolana *Jericó*, de Luis Alberto Lamata.

El primero de estos estudios, “*Retorno a Aztlán* de Juan Mora Catlett (1991): un ejercicio descolonial en el cine histórico”, de Amit, interesa por la profundidad con que examina el relato histórico que se materializa como narración fílmica. Esta película, señala la investigadora, “resulta un singular intento de retornar hacia el mundo de las imágenes y narrativas prehispánicas” (En Gimeno y Poe, 2017, 21). El ensayo introduce uno de los ejes que articula los textos recopilados: el problema de las identidades nacionales y el hábito de las élites hispanoamericanas de homogeneizar y borrar las diferencias.

La segunda parte recoge tres artículos y está dedicada al cine sobre lo contemporáneo, y específicamente las representaciones del mundo andino. “*Los hieleros del Chimborazo y Baltazar Ushca, el tiempo congelado: un análisis del documental indigenista ecuatoriano desde la teoría narrativa, el comparatismo y los estudios del cuerpo*”, de Diego Falconi Trávez, es interesante por las relaciones que desarrolla entre un par de documentales, las discusiones en torno a la identidad y el cuerpo, y materiales como los relatos de viajes de europeos (Von Humboldt) y la literatura (García Márquez).

Por su parte, “*Cholas y jailones: subalternidad y nuevos agenciamientos en Zona Sur* (Juan Carlos Valdivia, 2009)”, estudio de Esther Gimeno, nos introduce en las ficciones en torno al presente de las comunidades indígenas latinoamericanas. Según la autora este filme, el cual da cuenta de problemas de identidad irresueltos, puede ser leído como un microcosmos de la sociedad boliviana contemporánea, en particular del cambio en la composición de sus élites.

El artículo de Karen Poe, “*Duelo y resistencia en La teta asustada* (2009), de Claudia Llosa”, aborda un filme muy distinto del examinado por Gimeno, y también son distintas las herramientas empleadas, pero se interesa finalmente por asuntos análogos: las costumbres indígenas, las lenguas y las conflictividades sociales. Se propone además como una lectura no moralizante de la cinematografía sobre la población indígena.

La tercera y última parte del libro, compuesta de cuatro estudios y titulada “Indígenas, voz, cuerpo y género”, se abre con un interesante artículo de Valeria Grinberg, “*Desestabilizando el estigma de la víctima. Sobre la representación de la mujer indígena en El niño pez* de Lucía Puenzo”. Como el artículo de Poe, este pretende superar las lecturas moralizantes, aquí a partir del cuestionamiento de la representación de la mujer indígena como víctima. Retomo las palabras de Grinberg: “la cámara nos invita a acompañar a las dos mujeres protagonistas y agentes de su destino en un periplo amoroso y aventurero que pone en cuestión las normas y prácticas sociales que hacen del cuerpo indígena femenino un objeto de consumo y abuso.” (En Gimeno y Poe, 2017, p. 123). Dicho cuestionamiento se efectúa desde cuatro ámbitos: la estructura narrativa,

la estética *noire* y el formato thriller, la tensión entre lo étnico y lo popular, y la dialéctica entre mirada y poder.

El mismo filme argentino es el asunto del artículo de Mathias Hausmann, “*El niño pez* de Lucía Puenzo: ¿El mundo indígena como contra-espacio a las grandes ciudades latinoamericanas?”. La aproximación es distinta, pues se interesa por los imaginarios que parece oponer el filme; según Hausmann, *El niño pez* “deconstruye la noción -ingenua- de un paraíso indígena que podría servir como contra-espacio a las maldades presentes en las grandes ciudades” (En Gimeno y Poe, 2017, p. 157). La investigación del académico de la Universidad de Viena permite relacionar las obras de Puenzo y Llosa. Finalmente, pone especial atención al hecho de que Puenzo haya escrito la novela que precedió a la película y problematiza la reescritura cinematográfica de una novela de por sí “fílmica”.

Los últimos dos artículos de este volumen, el de María Lourdes Cortés, “Vacío, silencio y representación: el indígena en el cine guatemalteco”, y el de Miguel Santagada y Javier Campo, “Experiencias argentinas en representaciones audiovisual de lo indígena”, constituyen miradas panorámicas de las cinematografías de países que no se aceptan como multiculturales. Como los que le preceden, estos artículos contribuyen a llenar los vacíos existentes en el estudio de las representaciones del mundo indígena, y en el reconocimiento de esos otros que son parte de nosotros.

“*El niño pez* de Lucía Puenzo: ¿El mundo indígena como contra-espacio a las grandes ciudades latinoamericanas?”. La aproximación es distinta, pues se interesa por los imaginarios que parece oponer el filme; según Hausmann, *El niño pez* “deconstruye la noción -ingenua- de un paraíso indígena que podría servir como contra-espacio a las maldades presentes en las grandes ciudades” (En Gimeno y Poe, 2017, p. 157).

Referencia

- » Gimeno Ugalde, E; Poe Lang, K. (2017). *Representaciones del mundo indígena en el cine hispanoamericano (documental y ficción)*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Estos artículos contribuyen a llenar los vacíos existentes en el estudio de las representaciones del mundo indígena, y en el reconocimiento de esos otros que son parte de nosotros.