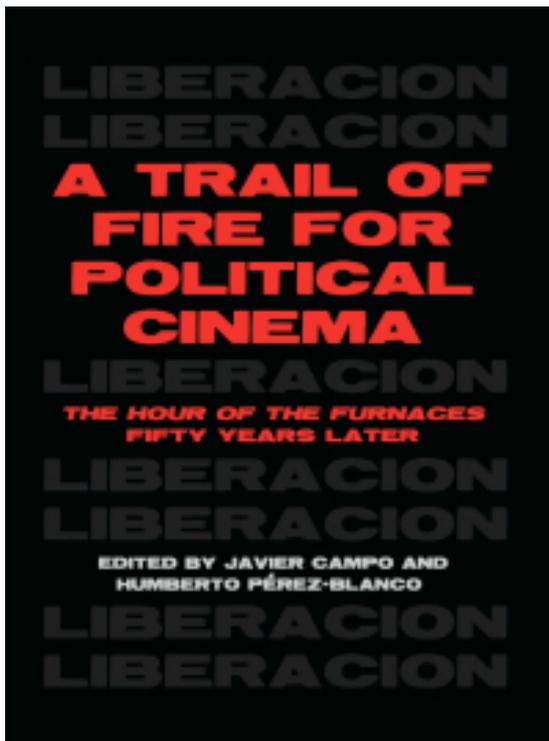

Sobre Javier Campo y Humberto Pérez-Blanco (editores). *A Trail of Fire for Political Cinema. The Hour of the Furnaces Fifty Years Later*. Bristol: Intellect, 2019, 260 pp., ISBN: 9781783209163.

Por Jonathan Risner*

Los años 2018 y 2019 marcaron el quincuagésimo aniversario del estreno de *La hora de los hornos* en el Festival de Cine Internacional en Pesaro, Italia y la primera publicación de “Hacia un tercer cine” en Francia, respectivamente. Abarcando una gama amplia de aproximaciones teóricas y metodológicas, en *A Trail of Fire for Political Cinema* se resalta la relevancia persistente del filme y del ensayo de Fernando Solanas y Octavio Getino, subrayándose la complejidad de la producción y contenido del filme, sus influencias, su exhibición y distribución y su acogida crítica y activista en geografías distintas. Y si un aniversario típico supone una especie de celebración, las intervenciones de la colección dan cuenta de los palimpsestos que se montan, y siguen montándose, ante *La hora...* Una película que a lo peor se ha descartado monolíticamente como propaganda se convierte aquí en un filme en que se fusiona y cristaliza una amalgama de ideologías políticas de izquierda y teorías del cine vanguardista para abordar un modo de hacer un cine politizado que en aquella época no tenía precedentes.

El libro consta de doce capítulos organizado en tres apartados junto con una introducción de los editores y un epílogo de Michael Chanan en el que el crítico

y documentalista inglés tiene en cuenta la influencia actual de *La hora...* en cuanto al interrogante incesante de cómo se unen la política y la forma cinematográfica. Si bien hay una medida de repetición inevitable entre los ensayos, las correspondencias entre los análisis y la organización del libro entablan un diálogo entre los autores y autoras. Hay otro diálogo que se desarrolla aquí, y en su introducción Campo y Pérez-Blanco trazan algunos objetivos de su proyecto, uno de los cuales es dar cuenta de las resonancias de *La hora...* entre disciplinas y grupos dispares y juntar la crítica escrita en castellano con la existente en inglés. Para los editores, la crítica escrita en los dos idiomas por lo general no se reconoce, y con la colección se da la oportunidad a los autores y autoras, quienes proceden de geografías distintas, de exponer perspectivas nuevas. Aparte de resumir las intervenciones de los otros autores y de ellos mismos, Campo y Pérez-Blanco ahondan sobre lo que hace de *La hora...* un objeto que merece un análisis extendido y cuidadoso: su trayectoria intelectual (por ejemplo, Franz Fanon, Herbert Marcuse, Juan José Hernández Arregui, Ernesto Guevara), el contexto histórico nacional e internacional del que surgió, su orientación formalista y el impacto teórico, su defensa de la violencia en la liberación del neocolonialismo y el papel que desempeña el intelectual.

Los primeros cinco ensayos que reúne el primer apartado tratan del formalismo y la intertextualidad de *La hora...* El ensayo de Campo se centra exclusivamente en el discurso cinematográfico de la película y sus modos de articular sus metas políticas. Una voz en *off* y su oscilación entre un tono persuasivo, didáctico, irónico y paródico; el montaje, los intertítulos, la música, las “citas” fílmicas (*Tire dié* de Fernando Birri, *El cielo y la tierra* de Joris Ivens) que rinden homenaje a los directores: el análisis de Campo parte de los argumentos de otros críticos para profundizar en la construcción del filme. Si Campo plantea la cuestión de referencias a otras películas, los otros cuatro ensayos se adentran más en la intertextualidad en cuanto a otros medios, figuras e ideologías. Del Valle Dávila examina la cuestión de las ideas de

Fanon en *La hora...* y establece los paralelismos entre la película y los textos del psiquiatra martiniqués (la perspectiva baja de la *élite*, lo rural, la creación de la cultura nacional a través de la liberación) y los desencuentros (el papel del odio en la liberación). García y Fuentes señalan la multifacética huella literaria en *La hora...* que arranca con la relación híbrida entre el cine y la literatura argentinos; la última, según las autoras, radica en una tradición de protesta. El mito, lo epistolar y rasgos selectivos del *boom* latinoamericano son otros modos en que la literatura se encuentra en *La hora...* Las intervenciones de Crowder-Taraborrelli y Olivera ponen de manifiesto el análisis crítico de *La hora...* en que los autores describen los puntos ciegos o límites del filme que emerge con una mirada retrospectiva. Crowder-Taraborrelli examina la relación complicada entre la banda sonora y las imágenes del filme y cómo los paisajes sonoros de percusión, jazz o rock inglés y estadounidense se articulan, en otro modo en que se comunica una ideología. Se critica a Solanas y Getino por haber pasado por el potencial liberador del rock nacional. Olivera extiende la crítica arguyendo en el ensayo más teórico del libro cómo *La hora...* se centra en los antagonismos de clase, naciones y etnicidades sin tener en cuenta los de género y de sexualidad. Cualquier sujeto no heterosexual y masculino en *La hora* se alinea en el neocolonialismo.

El segundo apartado trata del estreno mítico de *La hora...* en el festival de Pesaro, así como las distintas acogidas de la película durante las décadas posteriores al estreno. Considerados en su conjunto, los tres ensayos versan sobre las reacciones amplias hacia *La hora...* y sus usos. Ruberto y Wilson se adentran en la cuestión del Festival de Pesaro, su origen y cómo *La hora...* cumple con las pautas del festival para que éste se distinguiera de los rasgos nacionalistas del festival de Roma, que se asociaba con Mussolini. Y si Pesaro era el sitio en que surgió una protesta espontánea, con la reacción hacia *La hora...* en París se provocó la necesidad de escribir el ensayo "Hacia un tercer cine". Contando con materiales de archivo, Mestman, reconocido como el especialista más prolífico de *La hora...*, describe la trayectoria y la reacción

diversa hacia el filme en distintos países: sus varios usos en Europa, los Estados Unidos y Canadá entre activistas; la proyección selectiva de partes particulares por la sospecha sobre el peronismo en los Estados Unidos y Europa; y la exhibición en circuitos alternativos. En el ensayo de Piedras se agregan las diferentes recepciones, pero aquí se yuxtaponen sobre todo las reseñas críticas y/o académicas entre los Estados Unidos y Argentina.

El tercer apartado contextualiza *La hora...* en los estudios del documental. A pesar de su naturaleza inédita, Kriger describe cómo *La hora...* reconoce la tradición documentalista y se pone en relación con esta tradición contando con extractos de noticieros y documentales del primer periodo del peronismo. Con imágenes de las masas y discursos de Juan y Eva Perón, Kriger da cuenta de la reorganización de los extractos para provocar ciertos efectos y aún crítica a Juan Perón. Mariano y Zarini analizan los documentales de Solanas a partir del 2004 y, teniendo en cuenta el contexto diferente, señalan cómo el documental sirve para expresar la imagen popular y, al final, la candidatura de Solanas. No obstante, rasgos como el *road movie*, los testimonios y los intertítulos, muestran la continuación de algunos elementos estilísticos en *La hora...* En dos ensayos diferentes, Garavelli y Pérez Blanco analizan *La hora...* bajo las categorías de video experimental y ensayo-fílmico, respectivamente, pero con objetivos distintos, y la recategorización permite nuevos modos de profundizar en la película. El análisis de Garavelli vincula *La hora...* con videos experimentales contemporáneos de varios artistas (Wolf Vostell, Nam June Paik y David Lamelas) y movimientos (Fluxus) que trabajaban con el video con un hilo común siendo un escepticismo de la televisión. Garavelli nos obliga a reconsiderar la relación de *La hora...* con el arte experimental de la época. Y, por último, Pérez Blanco se aproxima a la película contando con el género del ensayo-fílmico para centrarse en distintos aspectos, como la naturaleza abierta y el papel que desempeña el público para completar una narrativa. Una meditación en un asunto, la voz en *off*, y la naturaleza abierta y reflexiva son

marcas distintivas del ensayo-fílmico, y Pérez Blanco señala cómo *La hora...* cumple con las pautas, pero al final impone cierta interpretación.

A Trail of Fire for Political Cinema es un punto de partida extraordinario para aproximarse a una película que sigue siendo una piedra de toque del cine argentino y latinoamericano. Los ensayos ofrecen perspectivas originales y se adentran en aspectos distintos del filme para hacer hincapié en lo monumental de *La hora...* Los autores tienen en cuenta y desarrollan la crítica ya existente y cuentan con trabajo de archivo, lo cual constituye una bibliografía impresionante. Aunque los ensayos están escritos en inglés, los cuales ayudarán a los que no leen el castellano a conocer la crítica que trata de *La hora...*, la colección será imprescindible para los investigadores y útil en los cursos que tratan del cine y la política, el cine argentino y/o el cine latinoamericano y el documental.

* Jonathan Risner es Profesor Asistente en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Indiana Bloomington (Estados Unidos). Sus investigaciones se centran en el cine de género latinoamericano, sobre todo el cine de terror. Ha publicado *Blood Circuits: Contemporary Argentine Horror Cinema* (SUNY Press, 2018) y varios ensayos. E-mail: jtrisner@indiana.edu