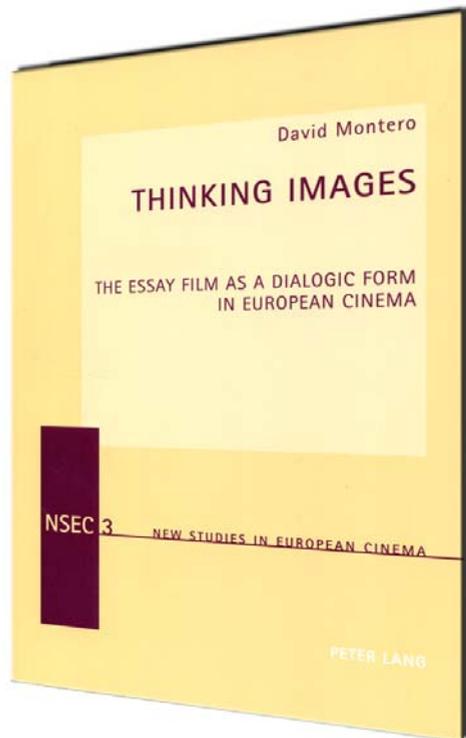

LIBROS

▼ María Lamuedra-Graván

Thinking Images. The Essay Film as a Dialogic Form in European Cinema; David Montero; Berna, Peter Lang LTD, 2012; 191 páginas

«Cine de ensayo, imágenes pensantes, filosofía... La utilización del discurso audiovisual como herramienta desde la que pensar la realidad que nos rodea es, como advirtiese en su momento Jean-Luc Godard, la asignatura pendiente del cine, atrapado entre las figuraciones de la ficción y las aspiraciones a mostrar una realidad no mediada que, de formas diversas, han sostenido el desarrollo del género documental. Si bien es cierto que cine y pensamiento no han hecho buenas migas históricas, el trabajo de ciertos francotiradores escogidos (el cine de no-ficción de Vertov, Vigo, Buñuel, Resnais, Marker, Bitomsky, Farocki o Jordá, entre otros) ha generado un hilo que hoy día reclama nuevas fórmulas en nuestra cultura audiovisual, espacios desde los que reivindicar una imagen que se reconozca como tal, que aborde críticamente el papel que juega en un complejo entramado social que, de forma creciente, se asienta sobre patrones de visibilidad/invisibilidad. Pensar es aquí pensar la imagen, resistir su poder, su hábito de convertirse en una segunda naturaleza, para enmarcarla en el espacio de la subjetividad, de la intención, del discurso. El presente volumen firmado por David Montero y publicado por Peter Lang aborda estas cuestiones desde la concepción del cine ensayístico como práctica dialógica. La idea central es clara: más que como monólogo ensimismado es necesario concebir la tarea de pensar en cine desde la lógica del diálogo abierto, en la que el gesto esencial consiste en la superposición de discursos de corte muy diverso. En definitiva, una forma que piensa, pero que lo hace a partir de la yuxtaposición de elementos (imágenes, sonidos, música) y convocando voces diferentes en el propio tejido del ensayo. Como explica el texto, «cine de la confrontación; el conocimiento deriva aquí del acto de contrastar, ya sea imágenes, experiencias o discursos» (Montero, 155). Se trata de una propuesta que, sin cuestionarlas de forma frontal, invita a reconsiderar posiciones teóricas que han presentado el ensayo filmico como la sublimación del cine de no ficción en primera persona. Las bases para entender las dinámicas de conocimiento que pone en juego el cine ensayístico, explica Montero, se encuentran ya en los diálogos socráticos, en la reformulación que de los mismos realiza Montaigne en sus Ensayos y en el trabajo filosófico de Mijail Bajtin. Frente a una concepción cartesiana, que separa sujeto y objeto, se apuesta aquí por un conocimiento tentativo, de prueba y error, que parte de la experiencia individual, pero moviliza necesariamente la experiencia de otros para alcanzar conclusiones provisionales. «Thinking Images. The Essay Film as a Dialogic Form in European Cinema» parte de este planteamiento teórico para examinar desde una nueva perspectiva aspectos como los desplazamientos discursivos entre ensayistas y espectadores en este cine dialógico o las dinámicas de representación autorreflexiva propias del cine-ensayo. Aunque todos los ejemplos están tomados del ámbito europeo, el libro se centra en el trabajo de tres autores: el recientemente fallecido Chris Marker, Harun Farocki y José Luis Guerín. Desde presupuestos estéticos diferentes sus películas ejemplifican las distintas vertientes del cine ensayístico en la tradición europea, desde el diálogo multimedia markeriano a las imágenes destiladas de Farocki pasando por la reivindicación que hace Guerín de un cine con memoria cinematográfica. En este sentido, y más allá de la propuesta teórica, el lector encontrará aquí referencias útiles desde las que acercarse a obras clave de este cine de la inteligencia (la fórmula preferida por el propio Farocki para hablar de cine-ensayo) que, por otra parte, aún están desigualmente publicadas en nuestro país. Filmes como «Level 5» (Chris Marker, 1997), «Videogrammer einer Revolution» (Harun Farocki, 1992) o «Arbeiter» verlassen die Fabrik (Farocki, 1995) resultan imprescindibles para entender los caminos transitados por el cine de no-ficción de los últimos veinte años, aunque sobre ellas aún se haya discutido poco y de forma deslavazada.