

LA HISTORIA CULTURAL DE URUGUAY A TRAVÉS DE SU CINE

Reseña de Álvaro Lema Mosca *Los nacimientos del cine uruguayo. Una historia completa*
Ciudad de la Costa – Uruguay: Sujetos Editores, 2023, 444 pp., ISBN: 978-9915-9519-4-2.

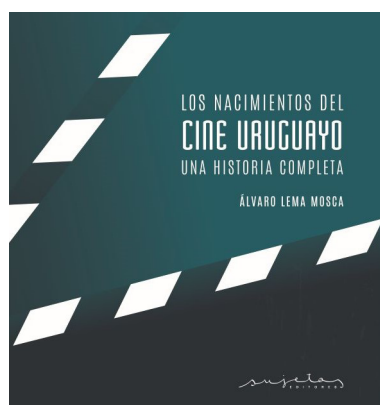
POR CASANDRA BOLDOR

Con el libro *Los nacimientos del cine uruguayo. Una historia completa*, su autor, Álvaro Lema Mosca se propuso realizar un recorrido complejo por el mundo de la cinematografía en Uruguay. El itinerario abarca desde la primera proyección hasta nuestros días en 2023, momento en el que la industria podría considerarse desarrollada y hay un número significativo de películas uruguayas premiadas en festivales internacionales. Este camino está empedrado con el contexto histórico político, social y cultural, rodeado por un entorno de hábitos, hablas, atmósferas e imágenes, que pasa por distintos momentos algunos brillantes, otros de frustraciones y, en su viaje, se detiene en distintos puntos decisivos. El libro logra su objetivo de reconstrucción de la historia del cine en Uruguay y del cine uruguayo, en un trabajo impresionante por su cantidad de capas y hermoso por su construcción.

En esta obra, el investigador (doctor en Estudios de arte y cultura por la Universidad Autónoma de Madrid) reconstruye la historia cultural del Uruguay teniendo siempre como hilo conductor el cine y, para hacerlo, se vale de investigaciones sólidas y detalladas, de fuentes encontradas en la prensa local, de los libros fundamentales de historia internacional, regional y de nacional y, también, de teorías esenciales para el campo de la cultura, así como de finos conocimientos literarios. Es importante reconocer que esta obra irrumpe en un campo de estudios sobre cine y audiovisual uruguayo que ha expandido sus fronteras y que ya cuenta con un significativo acervo de investigaciones sobre el tema. Por lo tanto, el trabajo de Lema Mosca sintetiza y compila líneas de estudio existentes desarrolladas tanto por otros investigadores como por grupos de estudio abocados a esta área de trabajo. Según explica en las primeras páginas, este libro quiere ser:

Un aporte a la periodización y la conceptualización del cine en Uruguay, al mismo tiempo que un compendio de líneas de investigación desarrolladas por otros en las últimas décadas, con el propósito de otorgar al lector una visión amplia y lo más completa posible sobre su evolución a lo largo de la historia.”
(p. 15)

Para hacer lo prometido, se estructura el trabajo en ocho secciones, que corresponden casi en su totalidad, salvo la primera y una intermedia, a los llamados “nacimientos” del cine uruguayo que funcionan como un *leit motiv* sobre el cual se sostiene la construcción de la propuesta. Según el autor, esta decisión se fundamenta en el reconocimiento local de lo que se conoce como “el nacimiento del cine uruguayo”, un fenómeno múltiple que constituye una oportunidad para trazar hitos en la historia y, por lo tanto, establecer una periodización contextual. Para introducir al lector en este formato, el libro se abre con una declaración por parte del destacado crítico Guillermo Zapiola, que reflexiona: “En nuestro país, la historia del cine siempre parece estar empezando”. (p.10)

Los bloques temporales inician con los “Primeros emprendedores (1898-1919)” que cuenta la llegada al país de las primeras formas de cine, las proyecciones, la aparición de las salas y del encuentro con esta innovación tecnológica. El segundo, que ya lleva el nombre que atraviesa y conecta el trabajo, “Primer nacimiento: Una nueva sensibilidad (1920-1932)”, da cuenta de las primeras producciones locales que en menor o mayor medida se concretaron y del descubrimiento de este nuevo medio como arte o herramienta. El tercero, “Segundo nacimiento: Un cine popular (1936-1950)”, corresponde a la época de la masificación del cine y de su aterrizaje a nivel local. El cuarto, “Tercer nacimiento: La profesionalización (1945-1960)”, coloca el foco en la conformación de los cineclubes, festivales, revistas especializadas y concursos. El siguiente bloque, denominado “Tiempo de crisis (1960-1977)” funciona como límite entre ese primer período, cuando el cine uruguayo miraba hacia el viejo continente europeo y el segundo, cuando empieza a mirar mucho más a su entorno americano, latinoamericano y uruguayo.

La segunda parte del libro da la sensación de una aceleración que se debe a la complejidad política del contexto (“Cuarto nacimiento: Momento de transición (1979-1992)”), a la diversificación de las producciones y de los públicos (“Quinto nacimiento: Estructuración de la industria (1993-2000)”) y a la exitosa presencia de las películas uruguayas en el mundo de los importantes festivales internacionales (“Sexto nacimiento: El boom del cine uruguayo (2001-2020)”).

Un segundo hilo conductor que atraviesa el trabajo es representado por la problemática de la identidad nacional, una cuestión permanente en la historia y cultura uruguaya, y los

modos en los cuales ella dialoga con el medio de la cinematografía. Si en un cierto momento se entiende al cine como una posibilidad para la construcción de la identidad uruguaya, en otro se discute sobre su mejor utilización para la presentación de Uruguay en el mundo. Si, por un lado, constituye un elemento para explorar y entender lo que significa la identidad uruguaya, por otro, es una chance para posicionarse en el mundo y en el contexto latinoamericano. En Uruguay, alrededor del cine, se discute, se problematiza, se construye, se sueña, con la misma energía que en otros dominios de las artes y de la sociedad, quizás hasta un poco más. En las mismas líneas, está presente también la permanente disyuntiva urbano-rural, centro-periferia, las distintas clases sociales. La identidad nacional uruguaya, a lo largo de la historia, se disputa entre el campo, la ciudad moderna, la cultura europea y el lugar especial en América Latina, en el medio de la cual, el mundo del cine funciona como terreno, como medio y como excusa. Desde las primeras producciones, hasta el boom del documental, pasando por la animación, los noticieros y hasta la ficción de la contemporaneidad, la cuestión identitaria uruguaya se encontró siempre como temática urgente a ser atendida y nunca acabada. Las producciones locales hablan sobre el contexto social en el que fueron producidas, abordan cómo se veía la sociedad a sí misma y hacia dónde miraban, se interrogan sobre los problemas astringentes del momento, pero también sobre las posibilidades y condiciones de sus realizaciones. Desde una perspectiva interesante, el libro también toca la importancia de la temática del fútbol en Uruguay, un componente esencial de la identidad nacional que, en ciertos períodos, funcionó como modelo de cómo se debía producir cine en el país: “A la ya establecida concepción del Uruguay como un país moderno, símbolo de democracia y desarrollo cívico, se sumaba la idea del esfuerzo, disciplina y voluntad impuesta por los jugadores de fútbol.” (p. 160)

En lo que refiere a opciones estéticas y políticas, aunque en distintas etapas históricas y por distintos motivos, el autor identifica una clara predominancia del realismo: “Reflexionar sobre la realidad como fórmula estética y ética había llegado para quedarse.” (p. 221); esto siendo declarado en referencia a la película de Ugo Ulive, *Un vintén pa'l Judas* (1959). Además, aborda otras películas clave en esta historia como: *Puños y nobleza* (1921) de Eduardo Figari, *Carlos, retrato de un caminante* (1965) de Mario Handler, *La historia casi verdadera de Pepita la Pistolera* (1993) y *En la puta vida* (2001) de Beatriz Flores Silva, *El dirigible* (1994) de Pablo Dotta, *25 watts* (2001) de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella.

El libro *Los nacimientos del cine uruguayo. Una historia completa* también está estructurado coherentemente dentro de los bloques temporales, cada uno de ellos se desarrolla en proporciones similares y se organiza de la siguiente manera: contextualización internacional, después regional y local desde punto de vista histórico, cultural, económico y social, detalles sobre las innovaciones de la época, particularidades de los consumos culturales y, finalmente, focalización en películas representativas del período contemplado, con información general, análisis y una selección de fotogramas. Un plus que incluye el final de cada una de las ocho secciones lo constituye un fragmento de entrevista con uno de los representantes clave de cada período tratado, que generalmente es el director de la película central en el bloque. La bibliografía contempla el diálogo bien articulado entre libros capitales para la historia mundial,

regional y local, investigaciones realizadas al nivel regional y además local, prensa local y conceptos fundamentales en los estudios culturales.

Pasando a algunas impresiones en la lectura, se puede constatar la información bien documentada y la dirección del lector a las notas a pie de página, lo que hace un seguimiento coherente y enriquece el texto a través de las recomendaciones de lectura y distintas investigaciones en profundidad a los cuales remite. Logra el objetivo de reconstrucción de historia cultural a través de los distintos niveles de acercamiento, por ejemplo, la inserción de detalles como las lecturas que estaban de moda en las distintas épocas o se detiene en cómo el hábito de mirar cine influyó en el modo de escribir de los autores del momento. El elemento literario se detecta también en las opciones de escritura del propio autor, que en muchas ocasiones se vale de la dimensión metafórica, especialmente en los análisis de las películas. Pero a su vez, el lenguaje es accesible sin llegar a ser coloquial, manteniendo una atmósfera adecuada tanto para el lector académico, como para uno no tan especializado, pero sí curioso y apasionado por la lectura.

Los nacimientos del cine uruguayo. Una historia completa es un libro más que pertinente para el campo de los estudios de cine por su capacidad de ser una coronación de todo el trabajo de investigación, de las publicaciones referentes sobre el cine en Uruguay, dispuesta armoniosamente sobre un pentagrama formado por la complejidad de la historia política, económica, social y cultural, que logra el importantísimo resultado de hacer comprensivo y significativo lo relatado. Es el libro atractivo que introduce, al que lo elige leer, al fascinante mundo de la cinematografía en general y después específicamente a la uruguaya, y lo hace entender, comprender y enamorarse de ella. Para el lector interesado en indagar sobre un cierto periodo, tiene a su disposición unas líneas seguras a seguir, para el especializado, lo hace rever el conjunto y la magnitud de la temática, para un extranjero, le ofrece un impresionante panorama sobre Uruguay y su vida artística y cultural.

Cassandra Boldor (Universidad de la República Uruguay) - casandraboldor@gmail.com

Licenciada en Filosofía por la Universidad “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Rumanía (2016). Magister en Ciencias Humanas opción Teoría e Historia del Teatro, UdelaR con la tesis *Puesta en escena y cruce de culturas en la obra «La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa» de Matei Visniec en Montevideo (2018) por Aderbal Freire-Filho con el Teatro El Galpón (2021)*. En 2020 fue becaria de la Comisión Académica de Posgrado para la finalización de la maestría. Entre 2022 y 2023 desarrolló el proyecto de Iniciación a la Investigación *El diálogo entre Uruguay y Europa Central y del Este en el campo teatral y cinematográfico. 1940 – 2020* financiado por CSIC – UdelaR. Actualmente está realizando sus estudios doctorales en teatro, también dentro de la UdelaR.