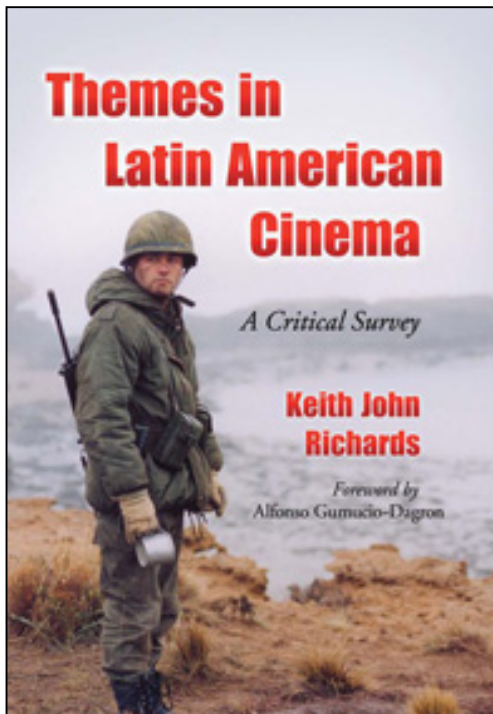

Sobre Richards, Keith John. *Themes in Latin American Cinema: A Critical Survey*. Jefferson, NC: McFarland, 2011. 242 pp., ISBN 978-0786435388.

por Kyle K. Black*

La estructura del texto de Keith J. Richards, *Themes in Latin American Cinema: A Critical Survey* refleja el polémico pasado y presente de su objeto de estudio. Dividido entre siete secciones principales, 26 capítulos y un esquema de subsecciones recurrentes en forma de guías, *Themes* establece el terreno para el análisis de un grupo de películas que podrían ser consideradas las más importantes de los últimos 20 o 30 años. Richards implementa su marco de análisis y el texto termina renovando las maneras de interpretar las

producciones cinematográficas en general. Simultáneamente ofrece un marco para dictar un curso de cine latinoamericano a nivel universitario, que promueve un alto nivel de exigencia intelectual mientras promueve el campo de estudios culturales.

En primera instancia el texto es un manifiesto temático en defensa de la producción de cine cuyo objetivo principal—al contrario de su menos verosímil homólogo de Hollywood—ha sido (re)figurar visualmente las desigualdades socio-culturales que han existido, aún en diferentes estados evolutivos, desde el choque transatlántico entre los respectivos nativos y los conquistadores europeos. Si bien el propósito principal de este texto es didáctico, su contenido lo hace atractivo a cualquier persona dedicada al desarrollo de *cine-arte*. Por ejemplo, la última sección del libro denominada *El poeta en la ciudad* examina

las múltiples interacciones entre las artes digitales, el cine y la literatura. En vez de representar al cine como el hijo ilegítimo de la literatura, Richards presenta varios ejemplos de adaptaciones cinematográficas de obras literarias, sino que también menciona instancias influenciadas por la ficción tales como la recreación de vidas de autores en *biopics* y filmes *docu-ficcionales*.

Aparte de la sección inicial titulada *México pre-colombino*, el resto de la organización de su texto no se circunscribe a marcos temporales particulares. Al contrario, las secciones principales exploran la multidimensionalidad del conflicto social a fin de llegar a estudiar las maneras en que los directores en América Latina han traducido sus interpretaciones de violencia social a la gran pantalla. Esto no quiere decir que *Themes* esté imposiblemente desprovisto de cualquier referencia a periodos históricos. Pero en vez de depender de en una mirada tradicional que se extienda desde la conquista hasta la actualidad, este libro se enfoca particularmente en la (re)presentación del ser humano en Latinoamérica y en su cine—la especificidad temporal de las películas es, como mucho, una preocupación secundaria.

Antes de entrar en una supuesta (des)construcción de *Themes*, debe mencionarse que el texto estaba disponible online y en forma electrónica mucho antes de que apareciera la copia impresa. Aún más relevante es la aproximación socio-cultural que promueve la diversidad cultural mediante las respectivas subsecciones de cada análisis que facilitan la comprensión del contextos socio-histórico de cada film, junto a detallada información sobre las obras y sus creadores, el diálogo con los directores y los distintos acercamientos teóricos. Así, se establece un esquema innovador sobre la manera de aproximarse al cine.

Personalmente, considero que es una lástima que el texto esté publicado en inglés, ya que el texto en la lengua meta promovería la adquisición de un rico vocabulario, amén de la prosa académica. En defensa de Richards, cada uno de los 19 análisis incluyen un aparte llamado *Factores lingüísticos* en el que se discuten temas como el argot y los regionalismos que serían anómalos sin la conexión entre el libro y el discurso que se maneja en

las películas. Lo que también apoyan las actividades para el aula son las actividades *Para debate*, con los que cierra cada capítulo, es decir posibles temas de discusión así como temas posibles para trabajos de investigación.

En un idioma u otro, hay que estar familiarizado con la terminología fílmica. Los análisis de Richards provocan curiosidad sobre el significado de acrónimos como ECU, POV, VO o MLS, por ejemplo lo cual logra demostrar los múltiples factores requeridos para un análisis fílmico íntegro. Por medio de acercamientos que se enfocan en aspectos técnicos, culturales y semióticos, *Themes* invita a incorporar bases teóricas. Es decir que cada análisis ofrece distintas posibilidades de estudio, desde la narrativa transicional, el sonido y la temporalidad, hasta por ejemplo, la teoría de la transtextualidad de Gérard Genette.

Otra subsección llamada *Para comprensiones culturales* aparece en la mayoría de los capítulos y justificaría la categorización temática y la crítica social incluida en la selección de filmes analizados. Las otras cinco secciones del libro se titulan: *Sexualidad e identidad*; *El niño sabio*, *Roles y estereotipos femeninos*, *El crimen y la corrupción*, y *El fratricidio y el neo-imperialismo*, los cuales demuestran por qué el cine latinoamericano es la producción cultural más digna de estudio. A través de un método renovador hacia los estudios de cine, *Themes* presenta el cine como una herramienta pedagógica designada para cualquier modo de aprendizaje sobre cine hispanoamericano. Este intrigante texto logra afinar nuestra percepción sobre la condición humana—y lo hace ofreciendo un paseo por América Latina a través de las imágenes que se ofrecen en su producción cinematográfica actual.

* Licenciado en Letras Modernas (St. Cloud State University), Maestría y Doctorado en Estudios Culturales Hispanos (Arizona State University) y docente en St. Mary's University of Minnesota donde dicta cursos sobre cine y literatura latinoamericanos. Su tesis de doctorado analiza la (re)presentación del sujeto (in)migratorio en el cine argentino y español contemporáneo, con un enfoque en las manifestaciones de la violencia y el discurso racista, el trato de la mujer global y la estética del humor. kblack@smumn.edu