



Ricardo Darín demostró su impecable histrionismo en un relato lacerante.

Los infinitos poderes de contar historias

Valoraciones sobre los creativos aportes de Argentina, Brasil y México presentadas en La Habana durante la edición 43

Por **ISIDRO FARDALES** y **SAHILY TABARES**

LA riqueza dramática del cine colocó en la gran pantalla conflictos de notable trascendencia social que hacen meditar a los públicos sobre la necesidad del diálogo y la urgencia de la confrontación, pues ambas enaltecen al ser humano en cualquier lugar del planeta, propician consensuar, disentir o acordar.

Por todo esto proponemos en la crítica cultural bucear en las historias no desde la mirada impresionista sino a partir del análisis y la argumentación que avalan los saberes; estos arrojan nuevas luces al entendimiento de procesos culturales implícitos en el arte de contar.

El Festival Internacional del Cine Latinoamericano en su edición 43 hizo visible en

La Habana la pasión de guionistas y directores por mostrar la construcción de lo real desde dimensiones creíbles, verdaderas, auténticas, motivadoras. En ellos primó el interés de defender la conciencia

de la unidad latinoamericana que ha sido y es un impulso recurrente en las cinematografías del continente. Debido a la valía de esa conciencia, los enfoques de los relatos son diversos, nunca homogéneos o complacientes.

Lideraron en diferentes géneros, las obras de Argentina, Brasil y México, en cuanto a vocación estética, lucidez, estremecimientos al presentar situaciones y conflictos de honda trascendencia humana.

Lo demostró el cineasta Santiago Mitre en *Argentina, 1985*. Este filme investiga la dictadura más sangrienta de la historia en el país sudamericano. Con los valores de la intriga y la acción detectivesca suscita



Creativo, audaz es el discurso narrativo de la realizadora brasileña María Augusta Ramos.

una lectura lineal cuando en realidad el sustrato dramático contiene complejos mundos de significaciones que solo el rigor de la interpretación puede dimensionar. La puesta apela a la tropología en cada gesto, tiene su mayor asidero en el criterio de selección de los actores y en el aprovechamiento del histrionismo de Ricardo Darín, un elemento a favor del lenguaje y de la producción de sentido de la denuncia: hacer justicia a las víctimas de la junta militar.

Ciertamente, el equipo de realización dejó claro una idea: hay aprendizajes que nunca terminan. El destaque de la verdad y del apremio por encontrar las voces de quienes tienen la razón alimentaron la estructura dramática donde todos los elementos responden al crecimiento del relato, incluso el emplazamiento de la cámara realza la intencionalidad psicológica y revela profundas obsesiones, entre ellas, una esencial: dejar constancia de la crueldad histórica.

Muchos de los relatos en concurso y de otras latitudes aportaron interesantes contenidos, a veces poco imaginados. Asimismo, trascendió en el Festival que el cine removedor de la tradición patriarcal es realizado por mujeres. Uno de los nombres de obligada referencia es el de la brasileña María Augusta Ramos. Demostró en el documental *Amigo secreto* que después de casi tres décadas de estabilidad democrática, su país coquetea con el fascismo. Mediante la concentración en acciones y diálogos, ella logra una puesta inteligente que desplaza el centro dramático de la coyuntura sociológica a la densidad existencial. Hizo más énfasis en las huellas emocionales de los sucesos que en los sucesos mismos.

La secuencia de pensar, diseñar, ejecutar soluciones novedosas requiere de estrategias coherentes, las cuales deben ser discutidas hasta la saciedad por los creadores.

flimmiatino.mex



El corto *En cualquier lugar*, dirigido por la mexicana Minerva Bolaños, dice más cuando calla.

No siempre esta reflexión se toma en serio al recrear determinados contenidos de notable repercusión social y cultural; estos merecen ser contados de manera única, desde el punto de vista que incorpore la pasión y la mirada propia.

Trasladar vidas ficcionales auténticas al cine requiere defender la ilusión de verdad, aunque lo descrito o imaginado nunca haya ocurrido, pero puede suceder; esta posibilidad alerta, hay que escucharla, desplegar textos plenos de sugerencias y audacia cautivará a las mayorías sin distinciones de edades o sexos, la cuestión es hacer para nutrir el intelecto, la espiritualidad.

Lo tuvo en cuenta la mexicana Minerva Bolaños en el corto *En cualquier lugar*. Según cuenta, Azalea y su abuelo son los mejores amigos, pasan casi todo el tiempo juntos, sus padres siempre están trabajando. Un día, la niña es abusada por él y sin tener cómo o a quién contarle, la impotencia la lleva a tomar medidas desesperadas.

Al contar la tragedia, la realizadora desarrolla un enorme esfuerzo de deconstrucción narrativa donde el sentido de lo que ocurrió y cómo ocurrió es redundante, persigue una especie de exasperación del tiempo por acumulación de futilidades en una fiesta familiar. Elige el método de solo mostrar, esta perezosa densidad del discurso habla más cuando calla. Azalea ejecuta la justicia por su propia mano, hace reflexionar una vez más sobre los múltiples cruces, tensiones entre el cine y la realidad. En cualquier hogar puede ocurrir lo narrado, solo hay que estar alertas.

Diferentes narraciones y puestas demostraron una certeza: es imposible pedirle al arte una visión de lo real que posea el equilibrio del tratado sociológico. Creadores jóvenes y mujeres realizadoras patentizaron en el Festival los infinitos poderes de contar historias. Estas, si tienen valores artísticos, quedan sembradas definitivamente en el alma, la conciencia y la sabiduría de las personas.



El director Fernando Pérez coloca en la mira personajes agobiados por circunstancias difíciles.

Cuba en el Festival

Reflexiones sobre los filmes cubanos *El mundo de Nelsito* y *Bajo un sol poderoso*, que aspiraron a obtener un Coral en la cita de La Habana

Por **ISIDRO FARDALES** y **SAHILY TABARES**

INFINITOS dilemas nutren la interdiscursividad artística desde siglos pasados. En la actualidad, los relatos ficcionales cinematográficos generan impactos en la opinión pública y en la construcción de imaginarios. Narrativas concebidas para la pantalla grande se multiplican en la sociedad interconectada, incluso forman parte de la cultura compartida por comunidades.

Razonamientos, conflictos, circunstancias, dudas, interrogantes, pasiones coinciden en las existencias cotidianas de varias generaciones. Rara vez, unos, otras bastan al ser humano, complejo de por sí, para tomar decisiones. Los relatos anclan en la cotidianidad e inspiran a guionistas y realizadores al llevar a las fábulas un sinfín de problemáticas.

De todo esto es consciente el director Fernando Pérez. Lo manifestó en el filme *El mundo de Nelsito*, que optó por el Premio Coral en la edición 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Cuenta la historia de Nelsito, adolescente autista de 16 años, que se fuga de su casa y sufre un accidente automovilístico. Desde la camilla, imagina el lado oscuro, oculto, de quienes lo rodean: mujeres asesinas, niños perversos, adorables muchachas estafadoras. Recuperado vuelve a su hogar donde es recibido por los vecinos reales; entonces surge la duda: ¿ellos son los auténticos?

Ciertamente resulta difícil concebir un mundo tan abyecto y decadente desde la mirada y los sentimientos del protagonista de la historia. El discurso de la puesta enfatiza

la incongruencia entre ese caos y personajes que sufren la infelicidad por las adversidades del medio social. La narración se resiente mediante una estructura que no logra la riqueza edificante de la parábola, entendida como un relato de un suceso fingido que encierra una enseñanza moral. La insistencia en diálogos, bocadoillos, palabras y acciones burdas obedece a un punto de vista amargo, agobiado por circunstancias difíciles. La enunciación filmica no aprovecha del todo las profundas tensiones entre los dos mundos posibles en favor del mejoramiento humano.

Lejos de proveer de herramientas para comprender la realidad que los rodea, los personajes dejan un total desconcierto en el espectador ávido por encontrar respuestas ante las preguntas: ¿cómo puedo ser una mejor persona? ¿es posible conquistar la felicidad a pesar de las carencias materiales?

Una buena película nos habla de los otros y de nosotros mismos. En este sentido desconcierta *El mundo de Nelsito*, pues parece olvidar el antiguo canon griego, este demuestra que el logro de la perfección se expresa mediante la unidad de las partes en función



agenci

El elenco está conformado por Isabel Santos, Laura de la Uz, Jacqueline Arenal, Carlos Enrique Almirante, Paula Alí, Edith Massola, Yerlín Pérez y Omar Franco, entre otros.



mediun.com

El filme transcurre en diversos barrios de La Habana, sobre todo en Alamar, donde viven los protagonistas, y también en Boyeros, Plaza de la Revolución y 10 de Octubre.

del punto de vista de partida de la ficción.

Las puestas en escena no son solo producciones de sentido, sino de sensaciones que alcanzan su clímax en relatos concebidos para seducir, de lo contrario es imposible lograr la conexión con las mayorías.

Tampoco lo logró Enrique Álvarez en la película *Bajo un sol poderoso*. El planteamiento del encierro de un cineasta que confronta la soledad con fantasmas de las parejas que protagonizan tres de sus películas no propicia el entendimiento de un cine de emociones íntimas, el cual

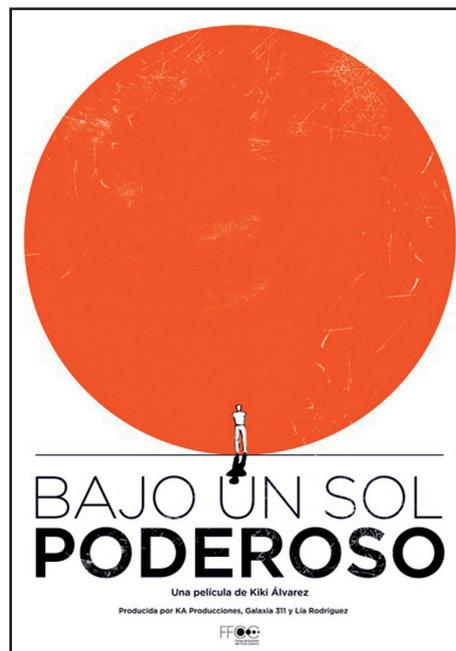
podría ser interesante si el rumbo dramático tuviera un fuerte asidero.

Más que una aventura estética “rara”, la propuesta narrativa y visual se concentra en un personaje masculino que es el *alter ego* del autor; en más de una oportunidad se confunden las voces de ambos.

Una idea recurrente plaga el filme: los personajes deambulan por la ciudad saturados, apenas, de sus dudas, angustias, pensamientos. Fragmentos de poemas y canciones dialogan en la misma tesitura que el profundo desconcierto existencial. ¿Se puede sobrevivir ante el cierto descala-

bro de acciones y voces que coinciden en un viaje asaltado por la incertidumbre de las vivencias?

¿Es posible recomenzar tras una conmoción provocada por el reencuentro o el intercambio de razones que trascienden la trivialidad? El ensayo propuesto por Álvarez pretende documentar, dejar constancia, avivar el riesgo. Sin embargo, no logra ensanchar la opción creativa de vocación transformadora. La música de Ulises Hernández es un detonante valiosísimo, pero no basta, le falta a la película el abrazo afectivo tan necesario en este y en todos los tiempos.



habanafilmsfestival.com

Ilustrativo de lo que ocurre *Bajo un sol poderoso* es el cartel del filme, del diseñador Javier G. Borbolla, también en competencia.

La mayor
afluencia
de personas
se apreció
en los stands
que expenden
ropas
y calzados.



“El show debe continuar”

En esta edición, Pabexpo y la Estación Cultural de Línea y 18 fueron las sedes del evento que se extendió una semana más, para beneplácito de los seguidores

Por **ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO** / Fotos: **LEYVA BENÍTEZ**

CASI al filo de las 11 de la mañana ya la cola frente al ventanillo de Pabexpo, al oeste de la capital habanera, serpenteaba cerca del remate de la acera más próxima al acceso principal. A la hora en punto prevista para la acogida del público, el equipo de **BOHEMIA** se incorporó al primero de los grupos que ingresó en el recinto.

La 24ª Feria Internacional de Artesanía y Regalos Fiart 2022 que, además, alternó con la Estación Cultural de Línea y 18, volvió a movilizar a los seguidores de este evento, tras algo más de dos años de aplazamiento por la pandemia de covid-19.

No hubo en esta edición la concurrencia acostumbrada

en Pabexpo ni en la Estación Cultural de Línea y 18, comportamiento inusual en una cita que por tradición se caracteriza por el nivel de convocatoria y la afluencia de los públicos. Variables de diversa índole incidieron en esta circunstancia que, por infrecuente, no restó lucimiento al evento organizado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) desde hace varias décadas.

La situación del transporte dificultó el desplazamiento de las personas, especialmente hacia Pabexpo, desde otras áreas del centro y la periferia de la ciudad; igualmente, algunos comentaron sobre el encarecimiento de los productos, en relación con otros capítulos de Fiart; también de los alimentos y refrigerios

ofertados en las cafeterías y restaurantes en el área expositiva y las zonas aledañas.

Una de las razones del elevado costo de las ofertas estuvo dado porque la mayoría de los creadores cubanos para adquirir las materias primas precisa pagarlas en moneda libremente convertibles (MLC), a altos precios, por lo cual los costos aumentan y no les queda más remedio que encarecer los artículos para obtener utilidades.

“Por supuesto, las causas de esta situación se deben a la crisis mundial generada por la covid-19, el bloqueo de los Estados Unidos cada vez más recrudescido y el proceso inflacionario que vive el país”, precisó a **BOHEMIA** el creador Rodolfo Franco Navas, del Grupo Carballosa, al que pertenecen trabajadores por cuenta propia especializados en mueblería de madera con ocho años de experiencia en la actividad.

Sin embargo, el panorama no es del todo desalentador. “En esta Feria nos ha ayudado bastante que se haya estabilizado un poco la moneda con respecto a otros eventos de este tipo, organizados

inmediatamente después de la pandemia y que generaron muchas pérdidas. Ahora, las personas vienen a comprar más empapadas en el asunto de las tasas de cambio”, afirmó el diseñador Ariel Pérez, especialista Comercial de este grupo, en tanto destacó que incidió bastante el lugar físico de la sede de exposiciones; pues consideró que las personas en Pabexpo mostraron más interés en llevarse a casa algún mueble en particular.

Siguiendo la brújula cultural

La existencia de dos sedes en el marco del mismo evento quizá aligeró el tropel de seguidores que cada año acompaña a un nuevo capítulo de Fiart. Aun así el movimiento de personas, aunque más alto los fines de semana, no resultó ni parecido al de ediciones precedentes.

La cuestión sobre cuál espacio es más conveniente para la venta, inquieta a algunos, entre ellos, expositores y sus respectivos equipos. Así lo manifestó Dayli Martínez, quien durante varios lustros ha comercializado joyas de plata, combinadas con cuero o piedras preciosas, de elevada calidad, factura y modelos de moda.

“Según nuestra experiencia en otras Ferias, el flujo comercial para nuestros artículos es mayor en Pabexpo. En el Vedado no se aprecia una gran



Al equipo de BOHEMIA le impactó el finísimo trabajo a mano, en seda y rayón, de esta bufanda que Gopal Arora comercializó en el Bazar de la India.

cantidad de personas interesadas en comprar nuestras piezas”, reveló la vendedora y añadió que el recinto de la Estación Cultural no cuenta con las condiciones idóneas para vender ni este ni otros productos: “hace mucho calor y hay bastante polvo”, indicó.

Si bien es cierto que el espacio de la Estación Cultural ha ido volviéndose más acogedor en el decurso de las citas; todavía queda bastante por alcanzar para que en ferias futuras llegue a ser el área de exposiciones capaz de satisfacer a plenitud las necesidades de los expositores y los públicos.

Mirada fugaz a la representación foránea

Cuando sorprendimos a Gopal Arora, profesor de la Universidad

de Delhi, en estos días, en calidad de representante del Bazar de la India, no podía ocultar su felicidad por regresar a La Habana, tras el confinamiento por la pandemia que asoló al mundo y en particular, a su país.

Souvenirs diversos y textiles, en tejidos de algodón natural o seda, fueron algunas de las piezas manufacturadas con el estilo y estética indios que se expendieron en este bazar que atrajo a muchísimas personas y en el cual abundaron las artesanías, elaboradas con las técnicas ancestrales *block print* y *hand loom*, reconocidas a escala mundial como muy exóticas y singulares.

Esta es la sexta vez en Fiart de Gopal Arora, quien poco antes de que abandonáramos el *stand* nos confesó que “la reorganización de la Feria mostró el espíritu de los cubanos de reinventarse, de saltar las dificultades y continuar”.

Al instante, en su rostro se dibujó una sonrisa de victoria, no tenía palabras –ni en inglés ni español– para agradecer y agasajar; entonces en perfecto castellano fue rotundo: “periodista, ‘el *show* debe continuar’, le sugiero este sea el título para su trabajo”; detrás de sus gafas, sus ojillos, intentaban revelar un mensaje de aliento y confraternidad.



A varias personas contrarió el precio de los artículos artesanales.

Aquí, la



Hay que ver no solo mirar

Por **SAHILY TABARES**

ANTE la pantalla ella llora desconsoladamente, ¿podrá evitar el final infeliz de una historia trágica?

Desde su visión la protagonista anduvo por mal camino y ahora no sabe cómo salvarse... No obstante, ella siente que "algo" ocurrirá al final del relato, es preciso esperar...

Una sinergia estrecha entre la imagen y el verbo ocurre cuando todos los elementos se interrelacionan en el discurso narrativo, conforman un lenguaje verosímil, este es imprescindible en el establecimiento de nexos y puentes comunicativos, de lo contrario falla la necesaria conexión para estar juntos, compartir o disentir sobre asuntos de interés común.

Tanto en los programas *Historia del cine* (lunes, 10:30 p.m.) como en *Teleteatro* (martes, 10:30 p.m.), ambos por **Cubavisión**, la TV tradicional privilegia diferentes estéticas y puntos de vista que motivan la reflexión de quienes prefieren ver, no solo mirar conflictos, situaciones, circunstancias disímiles.

Nunca lo olvidemos, la familiaridad, en su propia dimensión de ser televidente, deviene una ventana abierta a lo propio, al mundo, permite a los públicos ampliar el universo cognoscitivo y el desarrollo del intercambio en el hogar donde solemos interrelacionar ideas, pensamientos y vivencias del día a día.

Hacemos énfasis en el hecho de ver porque la forma específica de modelar la realidad mediante la imagen es un proceso, el cual incluye varias funciones: representativa (cuando la imagen sustituye a la realidad de forma análoga), simbólica (se atribuye o adscribe una forma visual a un concepto) y convencional (la imagen actúa como un signo, sustituye a la realidad sin expresar ninguna de sus características visuales, de ahí su carácter arbitrario).

En opinión del maestro Manuel López Oliva, pintor y crítico de arte: "Hay que prestar atención a la riqueza de rostros, máscaras, sugerencias implícitas en todo lo que nos rodea, y las imágenes de la TV permiten apreciarla".

Vivimos en un sistema-mundo donde acontecen reconfiguraciones, dada la convergencia de novedades, exigencias de la socialización de contenidos en beneficio de la cultura en su sentido más amplio, de la educación y los usos de blogs, **Facebook**, **Youtube** y **Twitter**.

Pensemos en las vías posibles de contrarrestar la influencia de la industria hegemónica del entretenimiento; a los medios de comunicación y a las instituciones culturales les corresponde vigilar cada paso al concebir un programa. A veces, el facilismo, la premisa explícita, lo consabido, afecta la relación empática entre el audiovisual y sus destinatarios. Ciertamente no bastan las buenas ideas, el propósito de renovar el ejercicio de contar y proponer otros acercamientos, es imprescindible el desarrollo de las inquietudes desde la concepción dramática, aprovechar las posibilidades del medio televisual enfocado en el disfrute individual y colectivo.

De ningún modo el sentido de una obra se limita a la interpretación que puede ofrecer su propio autor. El televidente debe "ver" y descubrir lo no dicho, lo oculto. A veces la estructura lógica del pensamiento, la condición de espejo puesta allí para hacernos meditar, demanda una activa participación, esta permite profundizar en los niveles sensoriales de diálogos y personajes, en planos, atmósferas, escenografías, entre otros elementos codificadores de actitudes, maneras de hacer, de ser.

Nada hay de nimiedad cuando la inteligencia lectora escruta, profundiza, en esencias de puestas y relatos.

¿Lo más difícil de lograr? Seducir a las mayorías. Penetrar en la psicología de otros seres humanos requiere observación, imaginación, íntimas reflexiones. En ocasiones, poner en juego las expectativas de espectadores emocionados, ha sido un *leitmotiv* en escenas que influyen decisivamente en el curso de una trama. Las transformaciones de lo simbólico motivan establecer relaciones gustosas y, al unísono, participativas desde la infancia, incluso los animados son pensados para alertar y comprender la vida en múltiples dimensiones.

De hecho, la TV se apropia de múltiples voces para construir un polidiscursos, el cual explora la dimensión interior de las personas. En la era de las tecnologías, la representación es la manera de hacer visibles, con imágenes y palabras, las complejidades de una nación, de su cultura. Hay que interpretarlas con inteligencia sin distracciones para captar los mensajes implícitos o explícitos. Pensemos en esto.