

DIÁLOGOS ESTÉTICOS, CONFLUENCIAS MEDIALES Y VOZ POLÍTICA

JÚLIA GONZÁLEZ DE CANALES CARCERENY
JÖRG TÜRSCHMANN

El presente cuaderno pretende reivindicar los puentes estéticos existentes en el ámbito cultural hispánico, asumiendo el impacto de la globalización socio-política, económica y artística en las actuales industrias audiovisuales y literarias. Prosiguiendo con el lema que tanta fortuna hizo en los años sesenta, «lo personal es político», se trata de arrojar luz sobre el esfuerzo realizado por determinados creadores en la construcción de una narrativa propia y personal dentro del actual magma de influencias políticas postcoloniales e intereses económicos internacionales; una narrativa que les permita posicionarse en el flujo de discursos estéticos que colman los mercados editoriales, las salas de cine y los canales televisivos de pago. El objetivo no es, sin embargo, realizar un mero muestreo de las actuales tendencias artísticas sino, más bien, explorar cómo estas se oponen o dialogan con las formas de expresión de éxito masivo y hegemónico, incorporando o confrontando, según sea el caso, manifestaciones cultura-

les tradicionalmente tenidas por minoritarias. De esta manera, considerando el alcance global de las comunicaciones, la expansión de internet y la capacidad generalizada de movilidad internacional, este monográfico busca analizar cómo propuestas estéticas (literarias, cinematográficas y televisivas) procedentes tanto de España como de Latinoamérica han encontrado su voz en las vigentes corrientes discursivas trasatlánticas. En otras palabras, se pretende dar voz a aquellas propuestas personales que se posicionan estéticamente con respecto a los predominantes discursos regionales/nacionales/continentales del ámbito cultural, social y político —experimentando medialmente para superar inflexibles barreras disciplinarias— a la vez que vinculan, de forma más o menos explícita, estética y política.

Los artículos que conforman este cuaderno se enmarcan en la tradición del estudio comparatista mundial y transmedial, retomando y profundizando en las líneas teóricas ya propuestas por

autores como Ottmar Ette —quien promovió el empleo de una nueva mirada policéntrica y polilógica para el estudio de la filología y las artes—, Hamid Naficy —quien contribuyó a los estudios de cine transnacional con sus postulados sobre un cine con acento—, o Ella Shohat y Robert Stam —quienes, en su investigación conjunta, marcaron el futuro trabajo sobre los estudios culturales y postcoloniales al poner sobre la mesa necesarias relecturas sobre el tercer cine y un estudio globalizado de las producciones artísticas—. Más recientemente, también la obra teórico-crítica de autores como Kathleen Newman, Lúcia Nagib, Susan Stanford Friedman o Michele Hilmes, entre otros, ha influido en el análisis estético de las actuales obras literarias, filmicas y televisivas —debido a la relevancia de sus estudios sobre el impacto que los grandes intereses corporativos tienen en las economías regionales/nacionales del sur global—. Siguiendo el mismo enfoque de análisis, y compaginando las obras regionalmente arraigadas con los intereses geopolíticos transnacionales, los siete trabajos aquí seleccionados centran su atención en las contradicciones y virtudes que presentan las predominantes confluencias estéticas en el ámbito hispánico del momento. En concreto, «La estética de la memoria en *Tren de sombras*» analiza el concepto de la memoria en dicha obra de José Luis Guerín, poniéndola en relación con el gran marco conceptual sobre la estética de la memoria en el que se inscribe. De forma pareja, «Crisis permanente y exilio en la mirada de Alberto Morais. Reflexiones para un nuevo pero nuevo cine» examina la obra filmica del cineasta español como si de un espacio inconcluso se tratara, encuadrándola en las representaciones de la (memoria de la) Guerra Civil en España y sus consecuencias, en especial el exilio tanto físico como interior que experimentaron quienes sufrieron el conflicto armado. Por su lado, «Danzas de lo transnacional. El cine musical iberoamericano de Carlos Saura» supone un cambio de registro. Situando la exploración musical en el centro del análisis, el artículo vincula la obra

del cineasta con el marco conceptual de la transnacionalidad y la globalidad y al mismo tiempo con aquellas propuestas que proponen pensar el cine como un conjunto de articulaciones geopolíticamente interconectadas. Asimismo, el artículo pone en relación la obra de Saura con otras creaciones iberoamericanas, tales como *El romance del Aniceto* y *la Francisca* (Leonardo Favio, 1966). Siguiendo esta perspectiva comparativa de estudio transnacional, «La estética del desapego en el cine latinoamericano contemporáneo» propone abordar el desapego como una característica esencial del cine de arte global, estudiando la falta de entusiasmo como rasgo compartido entre muchas de las películas que han gozado de éxito en el circuito internacional de festivales —tales como *Liverpool* (Lisandro Alonso, 2008), *Japón* (Carlos Reygadas, 2002) y *Lake Tahoe* (Fernando Eimbcke, 2008)—. En la misma línea de análisis global, pero añadiendo la perspectiva intermedial y transcultural, «Sexos hipertéticos en el cosmos neo-barroco» vincula la literatura *queer* latinoamericana, en especial la obra de Severo Sarduy, con el film venezolano *Desde allá* (Lorenzo Vigas, 2015), de tal modo que invita a repensar los sub-géneros de las producciones artísticas *queer* latinoamericanas desde sus hibridaciones y múltiples lenguajes formales. A su vez, «De la estética de la hiper-violencia latinoamericana hacia un Cine Negro Lumpen» supone una reelaboración estética de la violencia, vinculada con las prácticas económico-políticas neoliberales en el ámbito latinoamericano, y plasmadas en el cine negro popular brasilero, chileno, mexicano y argentino de los años noventa e inicios del siglo XXI. Finalmente, «Intertextos mitológicos: presencia de la cultura clásica en el cine latinoamericano contemporáneo» explora el tratamiento de temáticas mitológicas grecolatinas en el actual cine latinoamericano. Adoptando una perspectiva postcolonial, y partiendo del análisis de *Los dioses rotos* (Ernesto Daranas, 2008), *Dioses* (Josué Méndez, 2009) y *Prometeo deportado* (Fernando Mielles, 2009), el artículo examina la circulación global

de los mitos, las estrategias para su pervivencia, así como las claves hermenéuticas transculturales para analizarlos. Por todo ello, este compendio de trabajos contribuye a iluminar algunos de los más candentes diálogos estéticos y confluencias político-mediales del actual ámbito de producción audiovisual y literaria en lengua castellana. ■

REFERENCIAS

- Đurovičová, N., Newman, K. (eds.) (2010). *World Cinemas, Transnational Perspectives*. Nueva York: Routledge.
- Ette, O. (2015). Desde la filología de la literatura mundial hacia una polilógica filología de las literaturas del mundo. En Müller, G., Gras Miravet, D. (eds.), *América Latina y la literatura mundial. Mercado editorial, redes globales y la invención de un continente* (pp. 323-267). Madrid, Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert.
- Hilmes, M. (2014). Transnational TV: What Do We Mean by Coproduction Anymore? *Media Studies*, 1(2), 10-15.
- Naficy, H. (1996). Phobic Spaces and Liminal Panics: Independent Transnational Film Genre. En Wilso, R. A., Dissanayake, W. (eds.), *Global-Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary* (pp. 119-144). Durham, Londres: Duke University Press.
- (2001). *An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking*. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
- Nagib, L. (2012). *Theorizing World Cinema*. Londres: I.B. Tauris.
- (2013). *Impure Cinema: Intermedial and Intercultural Approaches to Film*. Londres: I.B. Tauris.
- Shohat, E., Stam, R. (eds.) (2003). *Multiculturalism, Postcoloniality and Transnational Media*. Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, Londres: Rutgers University Press.
- Stanford Friedman, S. (2012). World Modernisms, World Literature and Comparativity. En Wollaeger, M., Eatough, M. (eds.), *The Oxford Handbook of Global Modernisms* (pp. 499-528). Oxford, Nueva York: Oxford University Press.

DIÁLOGOS ESTÉTICOS, CONFLUENCIAS MEDIALES Y VOZ POLÍTICA

Resumen

El contexto global afecta a la literatura, el cine y la televisión como nunca antes. Las estrategias estéticas del mundo hispánico están dirigidas a una recepción internacional con la ayuda de la música, la danza, el cine de autor, así como motivos tradicionales, mitos, clichés y la crítica al neoliberalismo. De esta manera, le ofrecen una imagen del Sur global al resto del mundo. En vista de estos aspectos multifacéticos, los artículos que conforman este número se enmarcan en la tradición de estudio comparatista mundial y transmedial.

Palabras clave

Globalización; transnacionalidad; estética; transmedialidad; Sur global; neoliberalismo; mitos.

Autores

Júlia González de Canales, investigadora postdoctoral en la Universität Wien, es autora del libro *Enrique Vila-Matas. Placer e irritación* (2016), así como coeditora de *Metamedialidad. Los medios y la metaficción* (2017). Sus artículos se han publicado, entre otros, en *Romance Studies*, *Fotocinema* y *Studies in Spanish and Latin American Cinema*. Contacto: julia.gonzalez.de.canales.carcereny@univie.ac.at

Jörg Türschmann es catedrático de literatura y medios (español y francés). Director del Departamento de Lenguas Romances y del Centro para Estudios Canadienses de la Universität Wien. Miembro de la comisión "The North Atlantic Triangle" de la Academia de las Ciencias de Austria. Coeditor de *La literatura argentina y el cine - El cine argentino y la literatura* (2018), con Matthias Hausmann, *Transnational Cinema in Europe* (2013), con Manuel Palacio, de *TV global* (2011) con Birgit Wagner y con Burkhard Pohl de *Miradas glocales: El cine español en el cambio de milenio* (2007). Co-director del proyecto de cooperación científica (Acción Integrada) España-Austria "Las coproducciones audiovisuales en el entorno europeo: Identidades y procesos de transnacionalización cultural" (2010-2011) con la universidad Carlos III en Madrid. Co-director de los proyectos de cooperación binacional "Co-producciones en el contexto transatlántico: el cine español y argentino" (2013-2015) y "Adaptaciones en el contexto global: La literatura argentina y el cine transnacional - la literatura transnacional y el cine argentino" (2015-2017) con el Grupo Art-Kiné del Departamento de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Contacto: joerg.tuerschmann@univie.ac.at

Referencia de este artículo

González de Canales Carcereny, J., Türschmann, J. (2018). Diálogos estéticos, confluencias mediales y voz política. *L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos*, 26, 7-10.

AESTHETIC DIALOGUES, MEDIAL CONFLUENCES AND POLITICAL VOICE

Abstract

The global context affects literature, cinema and television like never before. The aesthetic strategies of the Hispanic world are aimed at an international reception with the help of music, dance, auteur cinema, as well as traditional motifs, myths, clichés and criticism of neoliberalism. In this way, they offer an image of the global South to the rest of the world. In view of these multifaceted aspects, the articles that make up this number are framed in the tradition of global and transmedial comparative studies.

Key words

Globalization; Transnationality; Esthetics; Transmediality; Global South; Neoliberalism; Myths.

Authors

Júlia González de Canales, postdoctoral researcher at the Universität Wien, is the author of the book *Enrique Vila-Matas. Placer e irritación* (2016), as well as co-editor of *Metamedialidad. Los medios y la metaficción* (2017). Her articles have been published, among others, in *Romance Studies*, *Fotocinema* and *Studies in Spanish and Latin American Cinema*. Contact: julia.gonzalez.de.canales.carcereny@univie.ac.at

Jörg Türschmann. Professor of literature and media (Spanish and French). Director of the Department of Romance Languages and the Center for Canadian Studies at the Universität Wien. Member of the "North Atlantic Triangle" commission of the Austrian Academy of Sciences. Coeditor of *La literatura argentina y el cine - El cine argentino y la literatura* (2018), with Matthias Hausmann, *Transnational Cinema in Europe* (2013), with Manuel Palacio, of *TV global* (2011) with Birgit Wagner and with Burkhard Pohl de *Miradas glocales: El cine español en el cambio de milenio* (2007). Co-director of the scientific cooperation project (Acción Integrada) Spain-Austria "Audiovisual Co-productions in European Contexts: Identities and Processes of Cultural Transnationalization" (2010-2011) with the University Carlos III of Madrid. Co-director of the binational cooperation projects "Co-productions in Transatlantic Contexts: Spanish and Argentinian Cinema" (2013-2015) and "Adaptations in Global Contexts: Argentine Literature and Transnational Cinema - Transnational Literature and Argentine Cinema" (2015-2017) with the Art-Kiné Group of the Arts Department of the Faculty of Philosophy and Letters of the University of Buenos Aires. Contact: joerg.tuerschmann@univie.ac.at

Article reference

González de Canales Carcereny, J., Türschmann, J. (2018). Aesthetic dialogues, medial confluences and political voice. *L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos*, 26, 7-10.

Edita / Published by

Licencia / License

ISSN 1885-3730 (print) / 2340-6992 (digital) DL V-5340-2003 WEB www.revistaatalante.com MAIL info@revistaatalante.com