DOI: https://doi.org/10.14201/0BR001919

PRÓLOGO

El libro que el lector tiene ahora en sus manos es el resultado de la séptima edición del Congreso Internacional de Historia, Arte y Literatura en el Cine en español y en portugués, celebrado en la Universidad de Salamanca en noviembre de 2023. Se trata de una obra en la que es posible encontrar trabajos que analizan aspectos muy distintos de la producción cinematográfica en ambos idiomas, pero en los que la historia, la literatura y el arte aparecen siempre como temas transversales.

Transversal es también el cine brasileño, presente en las tres partes que componen el volumen, aunque cuenta con una sección dedicada exclusivamente a la filmografía audiovisual de este país. Y es que el cine brasileño es una manifestación dinámica y heterogénea de la historia, identidad y experimentación artística del país. Desde las primeras producciones en blanco y negro hasta las más contemporáneas, el cine de Brasil ha sido testigo y reflejo de los cambios sociales, políticos y culturales que han marcado la vida del país. Es un cine que se alimenta tanto de la influencia de la producción internacional como de la multiplicidad de referentes regionales, creando una mezcla única de realismo social, narrativa experimental y expresión popular (Kreutz, 2019). Mientras que el cine portugués ha sido un referente en el desarrollo de la vanguardia y el cine de autor, con una profunda carga filosófica y cultural (Ribas & Cunha, 2020), Brasil ha seguido un camino paralelo, influenciado en gran medida por la amplitud de su territorio y las contradicciones inherentes a una sociedad marcada por la desigualdad.

En este sentido, el cine brasileño ha sido (y sigue siendo) una herramienta clave para dar visibilidad a las luchas sociales. Esto es lo que plantea el trabajo de Gabriel da Silva Conessa, dedicado a la adaptación cinematográfica de

la comedia dramática de Ariano Suassuna, *O Auto da Compadecida*; o el de Francisco Claudio Alves Marques y Gustavo Henrique Alves de Lima, sobre la poesía oral de los cantantes y recitadores del Nordeste brasileño. Ambos casos nos presentan claros exponentes de una cultura ancestral, que lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más globalizado.

Juliana Amorim Silva da al tema, además, un recorte feminista al analizar la representación de la mujer *cangaceira* en la miniserie *Lampião e Maria Bonita*. Lo mismo hace Angela Rodriguez Mooney, en su estudio sobre *Paloma*, de Marcelo Gomes, y la forma en la que el director desafía las prácticas culturales que invisibilizan las mujeres transexuales negras en las representaciones cinematográficas.

Érica de Souza Paixão y Maria de Fátima Ramos de Andrade ponen el foco en otro mundo marginal y olvidado, como es el de los enfermos mentales. Las autoras dedican su trabajo al documental *Em nome da razão* (1979, de Helvécio Ratton), el primero en registrar la vida cotidiana del hospital psiquiátrico de la Colônia, centro que pasó a la historia como el "holocausto brasileño" por las atrocidades que allí se cometieron.

Por último, Ariel Amador Valdez en su estudio de las películas *Marighella* (2021) y *Meu tio José* (2021), nos presenta un nuevo campo de lucha, en concreto el de la Dictadura militar (1964-1985), que dejó una profunda huella en la historia de Brasil.

Por supuesto, no faltan en el libro menciones a la *Nouvelle Vague* brasileña. Es el caso del análisis del pensamiento cinematográfico de Glauber Rocha realizado por Artur Guimarães Dias Pimentel, centrado en el largometraje *Terra em transe* (1967), unas de las películas esenciales para entender el *Cinema Novo*, corriente que exploraba los problemas sociales Brasil y las luchas políticas y de identidad que definían al país (Silva, 2015).

A medio camino entre ese *Cinema Novo* y el inicio del reinado de Embrafilme, está el trabajo de Andrea de Almeida Rego, sobre las cartografías cinemáticas del emblemático barrio de Copacabana de Río de Janeiro. Una perspectiva única sobre uno de los espacios más conocidos de la capital carioca. También de transformación urbana trata el artículo de Maria Clara Magalhaes Cabral y João Gabriel Xavier Marques, que aborda el cambio experimentado

por los municipios de Recife (Pernambuco) y Juíz de Fora (Minas Gerais), simbolizado por la desaparición de sus salas de cine callejero.

La relación del cine brasileño con la literatura y con la construcción de distintos lenguajes audiovisuales es indiscutible. De ello da buena cuenta el trabajo de Maria Raquel Alvares sobre la adaptación cinematográfica de la obra de Germano de Almeida, *Os dois irmãos*, y el análisis de las formas narrativas y las metáforas ocultas que hacen Samantha Ribeiro de Oliveira y Stela Maris da Silva en sus artículos sobre las obras fílmicas *Helen* (2019) y *Temporada* (2009).

La nota histórica la pone Tatiana de Carvalho Castro al investigar la trayectoria de un intelectual brasileño en el mismísimo Hollywood: el caso del incombustible Gilberto Souto, corresponsal de la revista brasileña especializada en cine *Cinearte* entre los años 1932 y 1942.

En definitiva, a través de sus películas, el cine brasileño no solo ha encontrado eco en el país, sino que ha reconquistado también una notoriedad internacional de la que ya había disfrutado durante el *Cinema Novo*. Su producción audiovisual, en la que se reflejan las múltiples realidades y contrastes de un país desigual, ha conseguido establecer un fuerte e importante diálogo con la sociedad contemporánea, sin que exista un único movimiento o tendencia que se haya impuesto sobre los demás a la hora de representar este Brasil multifacético (Bobeck, 2019).

Sin abandonar el análisis de la producción en lengua portuguesa, tenemos los trabajos de Filipe Ramiro Tavares Moreira, que repasa los cien años de historia del cine de animación portugués, y el de Filomena Antunes Sobral acerca de la adaptación a la gran pantalla de las obras de un clásico de las letras lusas: Eça de Queiroz.

Llegamos, así, al cine hecho en español donde la diversidad de temas es tan abrumadora como en el caso anterior. Este volumen reúne artículos de corte histórico, como el estudio de Carlos Burgos sobre travestismos y Guerra Fría en la mítica película *Bienvenido, Mister Marshall* (1953), del Luis García Berlanga; o el minucioso análisis de Andrés Cobo de Guzmán sobre el arquetipo del héroe a partir de la figura del Cid Campeador (o, mejor dicho, en su reelaboración para el cine y televisión).

Especial atención merece, en este sentido, el trabajo de Richard Rosich, basado en el No-Do, el noticiario cinematográfico que se proyectó de forma compulsiva en los cines españoles entre 1942 y 1981. El autor analiza cómo este noticiario, de obligatoria proyección en todas las salas antes de visualizar cualquier película de ficción, sirvió de patrón de autolegitimación política en el caso de la construcción de dos grandes autopistas en los años 1960.

De la misma manera, pero desde el enfoque de género, Mariana Queen Nwabasili analiza el cine colonial español de 1940 hasta 1990. En su artículo, la autora demuestra cómo las diferentes películas, tanto documentales como de ficción, explotaron la apariencia desnuda o semidesnuda de las mujeres negras africanas colonizadas, frente a un tratamiento distinto orientado a los cuerpos de las mujeres blancas colonizadoras europeas.

También sobre arquetipos femeninos habla el trabajo de Julia Alarcón, en particular los presentes en el Nuevo Realismo Social Español (199-2005), que visibilizó temas como la inmigración, la prostitución, la violencia o el cuerpo como sujeto.

Nuestro pequeño recorrido histórico finaliza con los trabajos de Isabel Durante Asensio, sobre el cine *amateur* de los años 1970, centrado en la filmografía del cineasta murciano Antonio Ros; y de Paulo César Vieira Figueira, que disecciona el documental *El botón de nácar*, de Patricio Guzmán, una cinta peculiar y de múltiples lecturas, que denuncia del sufrimiento chileno bajo la dictadura de Pinochet.

Como no podía ser de otra manera, dejamos espacio para los nuevos formatos, los estudios intertextuales y el análisis del infinito diálogo entre la literatura y el Séptimo Arte. A este respecto, Carlos de Aquino Carvalho investiga de qué forma la traducción intersemiótica presente en la relación entre palabra e imagen, texto y pantalla, es (re)construida en la transposición del texto literario al formato audiovisual.

Por su parte, David Lea se centra en el escenario de adaptación posliteraria transmedia y *streaming* que se impone en el medio cinematográfico actual, a través de tres estudios de caso: la creación fílmica de las hermanas Kochavi, la obra de Iñaki Velásquez y la App Quibi.

Finalmente, Martázul Busto investiga las posibilidades del *found footage* a través de *My Mexican Bretzel* (2019), de Nuria Giménez Lorang. Esta ficción

experimental revierte la funcionalidad de los recursos habituales del género, engarzando secuencias de archivo en un original montaje que descarta totalmente la presencia de voz.

Para terminar, el lector encontrará dos *rara avis* en este libro: el trabajo de Cecília Cortez de Sant'Anna, dedicado a una de las pioneras del cine mudo, como es la francesa Alice Guy-Blanché, y el estudio sobre aporofobia de Vicente Arnal Cervera, partiendo de la película *The purgue* (2013), de James Demonaco. Aún al margen del tema principal (que es el cine en español y en portugués), estos artículos conservan la esencia de lo que pretendemos transmitir con este libro y con el Congreso del que emana, que no es otra cosa que la importancia de la producción audiovisual en nuestros días. Explorando sus orígenes, su evolución y su proyección en el contexto global, conseguimos revelar las similitudes y diferencias que definen la producción cinematográfica de cada país, dentro de un mundo indiscutiblemente interconectado.

Este prólogo solo puede terminar con unas breves palabras de agradecimiento. Gracias a todos aquellos que trabajaron (y trabajan) para dar forma a este proyecto. A los autores por su inestimable colaboración y, por supuesto, a todos aquellos a los que este volumen les revele un nuevo campo de estudio y exploración científica, o simplemente les proporcione un momento de asombro y descubrimiento. A todos les deseamos feliz lectura.

Elisa Duarte y Esther Gambi

Referencias

Bobeck, Y. (2019). *O cinema brasileiro contemporâneo 20 anos após Central do Brasil. Outras perspectivas sobre a representação da tragédia social brasileira*. Disertación de Máster. Universidade Nova de Lisboa. Portugal.

Kreutz, K. (26/2/2019). *História do cinema brasileiro*. Academia Internacional do Cinema (AIC). Recuperado el 24 de diciembre de 2024, de: https://www.aicinema.com.br/a-historia-do-cinema-brasileiro/

Ribas, D & Cunha, P. (2020). *Para Uma Breve História do Cinema Português no Século XXI*. Curtas Metragens CRL.

Silva, A. da C. Jr. (2015). Cinema Novo brasileiro e representações sociais: diálogos entre sétima arte e sociologia. *Revista Sinais*, *2*(1), 109-125.