

¿QUÉ ES EL CINE DE AUTOR?

Arturo Pons*

Artículo recibido: 17-02-2016

Aprobado: 03-03-2017

Últimamente me han preguntado varias personas de diferentes ámbitos y contextos, “¿qué es el cine de autor?”. Hay quienes piensan que el cine de autor también se le llama cine de arte. Yo difiero, con todo respeto, de quienes afirman lo anterior.

No es porque acepte que el cine no es un arte, tampoco que cualquier película se debería considerar una obra de arte, aunque ésta sea un Juan Orol o un Ed Wood y se hayan convertido en héroes de la producción desafortunada. La percepción y las emociones que en cada uno de los espectadores despierta una película determinada, podría acercarnos a la idea de que “el arte” en el cine es subjetivo, pero tampoco lo considero un argumento suficientemente sólido para afirmar que una película, por el simple hecho de que a alguien le gustó o le emocionó, ya se pueda considerar una obra maestra. Con el estiércol no haces arte, aunque sea mierda funcional.

Quienes usan el término cine de arte para referirse al cine que no entienden, o que simplemente se les dificulta su lectura o su simple apreciación, que la mayoría de las veces es más simple de lo que parece, lo están definiendo casi de manera peyorativa. Quiero decir que el cine de arte no existe como tal, o por lo menos los directores de cine, por más pretenciosos que seamos, no pensamos que cada una de nuestras películas son obras de arte. Simplemente nos interesa hacerlas bien, que a la gente le guste, y que tengamos ideas interesantes que podamos desarrollar en nuestro trabajo. Como lo que pasa en cualquier otro trabajo en el que la persona que lo ejecuta disfruta de realizar esa actividad, pero no por eso está pensando que está construyendo una obra de arte. A menos que sea un “joven emprendedor”, estos siempre creen que todo lo que hacen está parido por la Virgen.

*Director y productor en Grippaux Atelier, y docente en la Universidad Iberoamericana León, Gto., México; Licenciado en Comunicación y Licenciado en Dirección Cinematográfica por el Centre de Estudis Cinematogràfics de Catalunya.
xaxfilm@gmail.com

¿Qué es el cine de autor? Desde la perspectiva de la realización o sea, desde la dirección, el cine de autor es, valga la redundancia, el que lleva un sello de autoría. Y esto no tiene nada que ver con el arte. Los más grandes autores son los que, durante su carrera, muestran un progreso sobre el mismo discurso. Esto es, que cada película de este director se trabaja de una manera muy semejante a la anterior que dirigió él mismo. Ha habido directores/autores que han muerto con la satisfacción de haber llegado a la cima de su propio estilo. Es el caso de Kubrick, Hitchcock, Bergman, Dreyer, Ozu. También quienes han tenido carreras irregulares, pero siempre firmes a sus convicciones y a sus formas, como es el caso de los contemporáneos Terry Guillian o Tim Burton, que si bien tienen obras entrañables, también han sufrido resbalones, pero aun así cada una de sus películas es indiscutiblemente una obra personal y esa manufactura se nota en cada plano. También los hay quienes lo han intentado y han fracasado. Entre los nuevos autores que merece la pena nombrar y destacar están Roy Andersson, Yorgos Lanthimos, Paolo Sorrentino, Denis Villeneuve y el muy sonado Wes Anderson. Todos ellos tienen una constante: son fieles a su discurso, en toda la extensión de la palabra y del concepto de discurso: La estética, la narrativa, la realización, la construcción de un estilo propio... en pocas palabras, el sello personal.

¿Qué es el cine de autor? Hasta donde entiendo, también se le llama “cine Independiente”, pero considero que este término sólo se puede aplicar en Estados Unidos, que es el único país donde el productor (y el estudio para el que trabaja), son los dueños de las películas que financian. Los directores filman guiones, que por lo general no escribieron ellos mismos, puesto que después del rodaje entregan el material a sus productores y no vuelven a saber nada hasta la premier, porque la película fue editada por el productor y el montador (editor). Para deshacerse de esta tradición, varios directores se “independizaron” de los estudios, y de esta manera tener un control del producto final. En el resto del mundo no tenemos esa costumbre de concederle al productor el derecho de terminar nuestras películas, y tampoco tenemos grandes estudios que nos produzcan.

¿Qué es el cine de autor? Me preguntaron otra vez: “¿Cómo se digiere el cine de autor?”. Yo creo que depende, puede ser con un buen vino tinto, o con agua de jamaica o con una coca cola. Los espectadores consumen tipos diferentes de cine, igual que consumen diferentes alimentos o comidas; entonces, podemos decir que existe el “cine gourmet” que es el equivalente, obviamente, a la comida gourmet. Ambos se cocinan cuidadosamente, se escogen los mejores ingredientes y se preparan a partir de recetas que pueden ir desde una elaborada complejidad, hasta una brillante sencillez. Sin embargo, comer gourmet cada día sería un fastidio. Ver una película demasiado compleja cada día no me parece algo muy recomendable tampoco. Otra semejanza es que tanto en la comida gourmet como en el cine gourmet, en más de una ocasión es difícil distinguir entre lo asqueroso y la delicia. Con vino tinto es como se digieren éstas. Ahora bien, está la comida chatarra, y el cine chatarra también. Respecto a estas modalidades se recomienda moderación, sobre todo por el exceso de sustancias nocivas a la salud. Pero sí, algo tiene la chatarra que nos encanta y que de vez en cuando no está mal su consumo. Podemos decir entonces, que Michael Bay es un cine con demasiados triglicéridos y que se digiere con un refresco de cola. Después está la comida de diario, la que consumimos en casa o en la fonda, que está balanceada, que tiene buen sabor y el cine de diario, que es el que debería de predominar en la cartelera, y que ciertamente podría acaparar a la mayoría de las salas de nuestras ciudades, pero ése es otro tema. El cine de diario lo hacen también los autores, que buscamos siempre tener una buena sazón, que el sabor de nuestras películas sea

agradable, que los ingredientes usados no le hagan daño a nadie; que a todos les guste consumir lo que preparamos para ellos. El cine de autor se digiere con agua de jamaica.

¿Qué es el cine de autor? El cine de autor es, por último, el motor de la vanguardia y la evolución del lenguaje y la industria cinematográficos. Los autores más arriesgados son los que se internan en una especie de laboratorio del lenguaje y la narrativa audiovisual que va a determinar la evolución del cine en general, incluyendo el cine comercial y hasta el que se digiere con un refresco. El cine de autor es una etiqueta, es como decir “música alternativa”; como todas las etiquetas, se puede usar o no.