

CINETOMA

Revista Mexicana de Cinematografía

PASODEGATO
EDICIONES Y PRODUCTORES ESCÉNICAS

ISSN: 2007-3305

AÑO 8 • NÚMERO 48
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016
\$60.00 MX • \$8 USD

No.48

8º ANIVERSARIO

MONSTRUOS, CRIATURAS Y OTROS ENGENDROS EXOTISMO Y RAREZAS EN LOS SERES CINEMATOGRAFICOS

DOSSIER: Vampiros y ladrones de tumbas en Fernando Méndez, por Eduardo de la Vega; el Gran Guiñol en el cine, de Pedro Paunero; el terror autóctono y la *Mostrología del cine mexicano*, por José Luis Ortega; un manual de cine de género latinoamericano, por Carina Rodríguez; Isaac Ezbán y *Los parecidos*; Guillermo del Toro y los monstruos, de Octavio Maya; Arturo Tay y la producción de *Desde el más allá*; el abuelo y la *Matria*, por Fernando Llanos. **ENTRECUCES:** *Orquesta primitiva*, de Roberto Abad. **INDUSTRIA:** La expansión de Cinemex y el caso de *El escuadrón suicida*. **ESTRENOS:** 7:19; Alberto Chimal sobre la coescritura del guión de 7:19; *Epitafio*. **ENTREVISTA:** José Carlos Cabrejo, por Lauro Zavala.

DON QUIJOTE, LA SEMIÓTICA Y EL CINE

ENTREVISTA CON EL CRÍTICO Y TEÓRICO
PERUANO JOSÉ CARLOS CABREJO

Lauro Zavala

Uno de los numerosos participantes del segundo Encuentro de Investigadores de Cine Mexicano e Iberoamericano que se congregaron en la Cineteca Nacional, en junio pasado, fue el crítico e investigador de cine peruano José Carlos Cabrejo (1978), quien presentó su libro más reciente: *Metaficción. De Don Quijote al cine contemporáneo*.

Una escena de la inconclusa cinta de Orson Welles *Don Quijote*, que comenzó a filmar en 1955 y nunca terminó.

El Silencio Producciones

Editor de la revista impresa *Ventana indiscreta* y antes de *Tren de sombras*, ambas especializadas en cine, José Carlos Cabrejo escribió para el suplemento *El Dominical* del diario *El Comercio*, y colaboró en las revistas *La Gran Ilusión* y *Tópicos del Seminario*, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También dicta cursos de Semiótica y Lenguaje Audiovisual en la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad San Ignacio de Loyola. El organizador del Encuentro y presidente del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico (Sepancine), Lauro Zavala, sostuvo la siguiente charla con él:

Durante tu breve visita a la Ciudad de México has presentado tu libro *Metaficción. De Don Quijote al cine contemporáneo, que se agotó en pocas horas.*

¡Qué bueno! (Risas.)

Es un hecho digno de ser destacado, a pesar de que el concepto de metaficción todavía no es del dominio público. ¿Podrías ofrecer una visión muy general sobre el sentido de este término y su alcance en la historia del cine y la literatura?

En Perú pasa lo mismo. No es una expresión que se emplee mucho. Eventualmente se ha llegado a emplear en algún texto de la crítica de cine, en algunos casos a partir de la publicación de mi libro.

Creo que es un concepto fundamental para explicar gran parte de los clásicos de la literatura porque podemos encontrar elementos metaficcionales en textos como *Las mil y una noches*, donde el narrador es un personaje de la historia, y a la vez va contándola. O en el mismo *Don Quijote de la Mancha*, novela en la que estamos ante una ficción que reflexiona sobre sí misma y que reflexiona sobre otras ficciones, como los textos de caballerías.

Entonces, por un lado, la metaficción explica parte del pasado de la literatura. Pero, por otro lado, también permite explicar gran parte de los fenómenos literarios y los fenómenos cinematográficos actuales. Si uno analiza *Los detectives salvajes* (Anagrama, 1998), la novela de Roberto Bolaño, en casi todo el libro se reflexiona sobre la literatura. Algo similar ocurre en *Soldados de Salamina*, de Javier Cercas.

En el caso del cine al que algunos llaman *posmoderno* o *hipermoderno*, uno de sus rasgos más notorios es justamente la metaficción. Esto ocurre, por ejemplo, en un director tan famoso como Quentin Tarantino, que toma elementos de los géneros clásicos y explota sus convenciones para transformarlas o mofarse de ellas. Esto se aprecia también en el cine de David Lynch o en una película de culto en YouTube llamada *Kung Fury*

(Suecia, 2015), de David Sandberg, que hace referencia a la estética de las series norteamericanas de los años ochenta. Creo que la importancia del libro consiste en señalarlo como un rasgo central en el cine y la literatura.

Cómo surgió la idea de este proyecto y cuál ha sido su impacto en Perú y ahora en México.

(Entre risas.) Debo confesarte que, *googleando* sobre películas, encontré un artículo tuyo sobre la metaficción, que forma parte del volumen *Ironías de la ficción y la metaficción en cine y literatura* (UACM, 2007). Lo que a mí me llamó la atención fue la expresión *metaficción* y lo que aportas en ese texto sobre cómo se da esta capacidad de las ficciones de reinventarse, de tomar distancia de sus convenciones y de sus clichés.

La metaficción se respira en todo *El Quijote* y a partir de las estrategias que tú señalas en ese libro comencé a percibir que muchos de estos rasgos metaficcionales están presentes en numerosas películas. Hay un libro de Robert Stam cuyo título traducido al español sería *Reflexividad en el cine y la literatura: de Don Quijote a Jean-Luc Godard* (*Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard*, Columbia University Press, 1992). Ahí el autor también estudia el carácter reflexivo del cine y la literatura.

A simple vista, muchas películas actuales parecen no tener nada que ver con *El Quijote*, pero es necesario reconocer la existencia de una relación profunda. Una de las cosas que llamó la atención de muchos lectores de mi libro es que yo relacionara a *Don Quijote de la Mancha* con una película de terror de Wes Craven que se llama *Scream: grita antes de morir* (*Scream*, Estados Unidos, 1993). Es una película de los años noventa y, a simple vista, tiene los elementos genéricos propios de las llamadas *slasher movies*. Pero me di cuenta de que tiene un espíritu totalmente quijotesco. La obra más famosa de Miguel de Cervantes se mofa de las convenciones de los libros de caballerías y lo mismo hace esta película con las *slasher movies*, al tomar sus convenciones genéricas, modificarlas y burlarse de ellas. Además, en la película aparecen dos personajes que quieren vivir la realidad como si fuera una ficción, que es justamente lo que hacen el Quijote y su escudero, Sancho Panza, con las novelas de caballerías.

Por otro lado, *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha* (1605) es una obra que he leído con absoluta fascinación y eso me llevó a hacer esta investigación sobre sus relaciones metaficcionales con el cine contemporáneo. Volví a leer la novela. Leía un capítulo por día mientras encontraba conexiones con muchas películas. Pero, además, me divertí mucho porque cada capítulo es muy gracioso. Aparte de la complejidad narrativa y metaficcional que tiene *Don Quijote*, me parece una obra sumamente divertida y creo que una parte de ese espíritu lúdico está en el cine contemporáneo.

Al mismo tiempo, además de encontrar estas cone-

Una de las cosas que llamó la atención de muchos lectores de mi libro es que yo relacionara a *Don Quijote de la Mancha* con una película de terror de Wes Craven que se llama *Scream: Grita antes de morir*. Es una película de los años noventa y, a simple vista, tiene los elementos genéricos propios de las llamadas *slasher movies*. Pero me di cuenta de que tiene un espíritu totalmente quijotesco. La obra más famosa de Miguel de Cervantes se mofa de las convenciones de los libros de caballerías y lo mismo hace esta película con las *slasher movies*, al tomar sus convenciones genéricas, modificarlas y burlarse de ellas.

xiones de *Don Quijote* con el cine contemporáneo, mi idea fue también que los jóvenes descubran esta novela. Muchos de ellos perciben esta obra literaria como una vieja pieza de museo. Conozco chicos que gustan de la literatura y no lo leen. No sólo es una obra importante, sino muy divertida. Pero también mi libro es de semiótica y, a veces, la semiótica es una disciplina que puede ser densa y causar terror en los estudiantes (más risas del entrevistado). Mi idea era también escribir un libro donde la semiótica se sienta mucho más accesible.

Cuando se publicó el libro, las respuestas fueron muy positivas. Apareció en la lista de los mejores libros del año 2015 en el diario *El Comercio* de Perú. Se agotó en muy poco tiempo. Luego se publicó un segundo tiraje, que también se está agotando. Quedaban muy pocos ejemplares, pero yo quería traer algunos a México. Y aquí, los 19 ejemplares que traje se agotaron en tres horas (se ríe otra vez). Es fantástico que en México haya habido este interés por el libro. Si alguien quiere leerlo tiene la posibilidad de conseguirlo como eBook en iTunes Store, en Google Books, y también en cualquiera de las páginas de Amazon —incluyendo la mexicana— en formato Kindle.

¿Puedes hablar acerca de la metaficción que has encontrado en el cine y la literatura de Perú?

Sí, en el caso del cine hay varias películas notablemente metafictionales. *El elefante desaparecido* (Perú-Colombia-España, 2014), del director Javier Fuentes, que trata sobre un escritor de novelas de misterio. En esta película, por momentos, tú no sabes si lo que estás viendo es el personaje del novelista o la imagen del personaje que él mismo ha creado en una de sus obras. En el caso de la literatura, muchos escritores peruanos han sido sumamente metafictionales. Pienso en el caso de Mario Vargas Llosa. Para mí, una de sus novelas más divertidas es *La tía Julia y el escribidor* (Seix Barral, 1977), me hizo recordar al Quijote, pues en ella se toman convenciones de las radionovelas y el autor se burla de ellas. Varguitas, el protagonista, tiene un romance con su tía política, y constantemente está pensando en una serie de obras literarias mientras vive su aventura sentimental.

La novela *Sueños bárbaros* (PEISA, 2010), de Rodrigo Núñez Carvallo, es una metaficción sobre el cine. En ella hay personajes que constantemente están pensando en películas. Pareciera que no están viviendo la realidad, sino que están viviendo una ficción cinematográfica. Ésta inunda la realidad y la transforma. La metaficción está presente tanto en la literatura como en el cine peruanos.

¿Cuál es la situación de la actividad semiótica en Perú?

En el caso de Perú hay un personaje fundamental de nuestra semiótica, Desiderio Blanco, quien nació en España y ya tiene muchas décadas viviendo en el país. Él ha sido fundamental en mi propia formación y mi gusto por la semiótica, pues me asesoró en mi tesis de licenciatura.

Scream: Grita antes de morir, de Wes Anderson es una cinta que parodia a las slashr movies aunque parezca una de ellas. Dimension Films/Woods Entertainment

Tan metafictional como El Quijote, el protagonista de *El elefante desaparecido*, el novelista parece ser también un personaje de su propia novelística. Elcalvo Films

Su importancia en el Perú no está sólo por sus aportes semióticos, sino también por los cinematográficos. Él llevó a mi país la teoría del cine de autor de Francia, difundida en la mítica revista *Cahiers du Cinéma*, así como la semiótica greimasiana. En Perú, hubo una revista legendaria, *Hablemos de Cine* que se vio muy marcada por la presencia de Desiderio.

¿Esta revista todavía existe?

No. Hace unas décadas que dejó de existir. En este momento yo dirijo una revista de cine, *Ventana Indiscreta*, que es publicada por la Universidad de Lima.

¿La traes ahora?

No la tengo aquí, pero hay una liga en el cual se pueden bajar todos los números de la revista en archivo PDF (revistas.ulima.edu.pe). Otro hecho importante de la semiótica en el Perú es que Desiderio Blanco sigue traduciendo al español libros franceses de semiótica, como los de Jacques Fontanille, Eric Landowski y Claude Zilberberg. Muchos semióticos de habla española tienen contacto con lo último de la semiótica francesa gracias a él.

Probablemente lo que más se encuentra en el Perú son semióticos vinculados al estudio de la literatura. Hay otros colegas que la relacionan con la política. En mi caso, yo estoy en la línea de Desiderio, que conecta la semiótica con el cine.

Hay una Asociación Peruana de Semiótica. Si no me equivoco tiene unos 50 integrantes. Ahí siempre conversamos sobre la posibilidad de difundir nuestros trabajos. Gran parte de los integrantes de la asociación nos dedicamos a la docencia, y tratamos de dar una imagen atractiva de la semiótica a los más jóvenes para que se interesen por este tipo de investigaciones.

¿Cuál dirías que es la situación actual de los estudios sobre teoría y análisis cinematográfico en el Perú?

El cine es un objeto de estudio importante en el Perú. La Universidad

de Lima es la institución que hasta la fecha tiene más publicaciones sobre cine. Está por ejemplo mi libro y están los de Desiderio Blanco. Él tiene uno llamado *Semiótica del texto filmico*. También están los libros de Isaac León Frías. Uno de ellos, publicado en 2013, está dedicado al cine latinoamericano de los años sesenta, así como los de Ricardo Bedoya, quien tiene varios libros sobre cine peruano. Sé que va a publicar una investigación sobre cómo se mira al Perú desde el cine internacional: sus lugares, su gente, su habla y sus estereotipos.

También hay investigaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que se publicó un libro de Mauricio Godoy sobre el documental peruano, a propósito de estos realizadores que se retratan a sí mismos.

Y ¿cuál sería el espacio donde podrían encontrarse todos estos libros? ¿Hay una biblioteca especializada en cine?

Lo que hay son las bibliotecas universitarias. Estos libros se pueden encontrar en las bibliotecas de la Universidad de Lima, de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La principal salida internacional que están teniendo los libros de cine hechos en el Perú es a través del Internet, en el formato eBook. Por ejemplo, en Amazon.com se pueden encontrar varios libros que se han publicado en la Pontificia Universidad Católica o en la Universidad de Lima.

¿Piensas que habría condiciones en Perú para crear una asociación nacional o un encuentro internacional de investigadores de cine?

Creo que sí. Yo mismo soy miembro de un círculo de investigadores de cine, y pensamos, en algún momento, convertir ese círculo en una asociación y organizar un encuentro de investigadores. Es algo necesario y hay mucha gente interesada.

¿Cuál es tu proyecto académico más importante en este momento?

En este momento estoy haciendo una investigación de doctorado que pienso publicar, a futuro, en forma de libro. Trata sobre la representación del cuerpo en el surrealismo. Lo que siempre me ha interesado son las relaciones entre el cine y la literatura. En esta investigación me interesa estudiar la representación del cuerpo en la poesía y en el cine surrealistas. Al respecto, parto del análisis de un corto emblemático, *Un perro andaluz* (*Un chien andalou*, Francia, 1929), del español Luis Buñuel, y lo contrasto con un poemario de un autor peruano, César Moro. Gran parte de su poesía fue escrita en México. Fue un poeta homosexual. Sé que tuvo un romance con un soldado mexicano, quien fue su *muso* (ríe). El poemario que analizo se llama *La tortuga ecuestre* (1938-1939). A partir de esa obra estudio los mecanismos con los cuales se representa el cuerpo en la literatura surrealista. Tanto el cine como la literatura tienen una manera de

Una parte de la investigación consiste en plantear que el cine llamado surrealista tiene una visión mucho más reprimida del cuerpo que la que encontramos en la literatura. En el corto de Buñuel encontramos unos personajes que quieren explorar su sexualidad y no pueden concretarla, mientras que en la poesía de Moro el erotismo es mucho más libre y explosivo. Ése es mi interés central, y espero terminar esa investigación pronto.

ser visuales, pero el cuerpo se termina conceptualizando de un modo distinto en cada caso.

Una parte de la investigación consiste en plantear que el cine llamado surrealista tiene una visión mucho más reprimida del cuerpo que la que encontramos en la literatura. En el corto de Buñuel encontramos unos personajes que quieren explorar su sexualidad y no pueden concretarla, mientras que en la poesía de Moro el erotismo es mucho más libre y explosivo. Ése es mi interés central, y espero terminar esa investigación pronto.

¿Es un doctorado en literatura peruana?

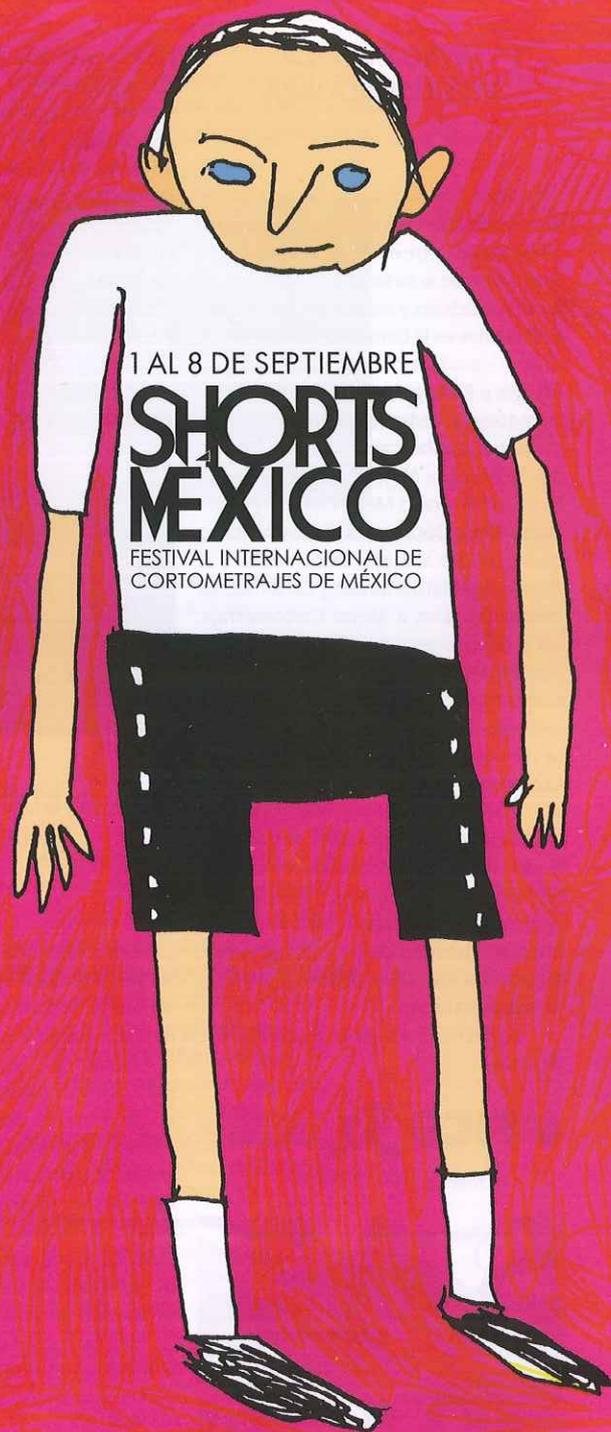
Es un Doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana. El punto de partida de la investigación es el escritor peruano César Moro, pero pienso relacionar la representación del cuerpo con otros poetas que han estado vinculados con el surrealismo en el Perú, como Emilio Adolfo Westphalen o Xavier Abril. Tanto Moro como Abril estuvieron en París y se vieron estilísticamente irradiados por la vanguardia de André Breton. En la investigación también estoy estudiando poetas de otros países latinoamericanos que han estado vinculados con el surrealismo.

Nota bene: La presente entrevista se realizó el 23 de junio de 2016 en la Ciudad de México, con motivo de la visita del profesor peruano José Carlos Cabrejo, de la Universidad de Lima, para participar en el segundo Encuentro de Investigadores de Cine Mexicano e Iberoamericano, realizado en las salas 4, 5 y 6 de la Cineteca Nacional, entre el 22 y el 24 de junio pasado. Asimismo, se llevaron a cabo el XV Congreso Internacional de Teoría Análisis Cinematográfico (Sepancine) IV Coloquio de Cine y Arte en América Latina (Cocaal). La transcripción de esta entrevista fue realizada en Lima por Elizabeth Gutiérrez

La producción sueca *Kung Fury*, hace referencia a las violentas cintas de acción estadounidenses de los ochenta. Lampray/Laser Unicorns

Lauro Zavala es profesor-investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAMX) y Profesor visitante en la New York University. Entre sus libros más recientes se encuentran: *Manual de análisis narrativo* (Trillas, 2008); *Ironías de la ficción y la metaficción en cine y literatura* (UACM, 2010); *La seducción luminosa. Teoría y práctica del análisis cinematográfico* (Trillas, 2012) y *Semiótica preliminar. Ensayos y conjeturas* (Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, 2014).

SHORTSMEXICO.COM

f SHORTS MEXICO @SHORTSMEXICO

