

REFOCUS: THE FILMS OF LUCRECIA MARTEL

Natalia Christofoletti Barrenha, Julia Kratje y Paul R. Merchant (eds.)

Edimburgo

Edinburgh University Press, 2022

211 páginas

ReFocus The Films of Lucrecia Martel

EDITED BY
NATALIA CHRISTOFOLETTI BARRENHA,
JULIA KRATJE AND PAUL R. MERCHANT

The Films of Lucrecia Martel es uno de los últimos volúmenes de *ReFocus: The International Directors Series*, inaugurada en 2019 por Edinburgh University Press con el objetivo de estudiar la filmografía integral (y, en la mayoría de los casos, aún en progreso) de directoras y directores de reconocida trayectoria. El primer título de la serie estuvo dedicado a la obra de la danesa Susanne Bier, anticipando la atenta mirada que los editores de *ReFocus* (Robert Singer, Stefanie Van de Peer y Gary D. Rhodes) dirigen al trabajo de cineastas mujeres. Los

casos estudiados en los veintisiete libros de la colección publicados hasta ahora evidencian también su interés por el cine contemporáneo en su dimensión global y descentralizada: Rakhshan Banietemad, Andrei Tarkovski, Jocelyne Saab, Claire Denis, Pedro Costa, Xavier Dolan y Antoinetta Angelidi, entre otros.

En este marco surge *The Films of Lucrecia Martel*. Y lo hace con el ambicioso propósito de analizar toda producción audiovisual de la cineasta argentina. Con una aparentemente breve filmografía cuando se piensa *solo* en sus cuatro largometrajes de ficción (*La ciénaga*, 2001; *La niña santa*, 2004; *La mujer sin cabeza*, 2008; y *Zama*, 2017), su obra se multiplica al considerar los cortos y medimetrajes que ha dirigido desde su debut con la ficción breve *Rey Muerto*, incluida en la celebrada y ya mítica primera edición de las «Historias breves» del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Argentino (INCAA) en 1995.

El libro lo componen catorce textos que van del ensayo más libre al estudio riguroso del trabajo de Martel desde diferentes ángulos y una entrevista final en la que Natalia Christofoletti, Julia Kratje y Paul R. Merchant, editoras de la publicación, conversan en extenso con la directora. Los capítulos dialogan unos con otros con mayor o menor fortuna. Todos suman, eso sí, en la tarea de pensar y acercarse a la obra de la cineasta argentina; haciéndolo, además, desde perspectivas originales y poco frecuentes en la bibliografía dedicada con anterioridad al trabajo de Lucrecia Martel.

El perfil especialista de quienes firman los textos y las cuestiones enfrentadas en cada uno son notablemente diversos. Tal heterogeneidad se subraya en el primer capítulo del libro, «Metamorfosis y persistencia», que firman las tres editoras y que, oportunamente, lleva por subtítulo «Una introducción». En estas primeras páginas exponen y explican la filmografía (en el sentido más amplio) de Martel desde los elementos temáticos, formales e industriales que acercan o alejan las diferentes producciones, según los casos. La entienden como una obra de conjunto atravesada por un estilo y unos temas que son analizados en los capítulos sucesivos.

Entre los trabajos que estudian las operaciones formales de Martel, destacan los que se enfrentan al sonido en cualquiera de sus formas: las músicas, la voz o el diseño sonoro son los objetos de «Clase, raza y género sonoros en *La ciénaga*» (Dianna C. Niebylski), «Ser incapaz de ver y ser invisible: voces irreconocibles, inaudibles en *Pescados, Nueva Agirópolis y Muta*» (Ana Forcino) y

«Fiebres, miedos y desconexiones psicofísicas: amenazas invisibles en las bandas sonoras de *Zama* y *La mujer sin cabeza*» (Damyler Cunha). Los formatos alejados del largometraje de ficción son los que articulan otros textos como «*Muta: monstruosidad y mutación*» (Mariana Souto y Mônica Campo), «Cortometrajes como libertad estética» (Emilio Bernini), «Otras áreas: la utopía bio-comunal y femenina de *Cornucopia*» (Alejandra Laera) o «Variaciones Martel» (Adriana Amante), que pone el foco en el medimetraje *Silvina Ocampo: Las dependencias*, de 1999. Hay también acercamientos desde lo temático, como el notable capítulo en el que David Oubiña sigue avanzando en su estudio de años sobre la filmografía de Lucrecia Martel. La analiza, en esta ocasión, desde el horror latente de sus argumentos y su construcción desde el fuera del campo bajo el título «Fenomenología de espíritus: horror fuera de campo en las películas de Lucrecia Martel».

El que es el mayor acierto del libro es al mismo tiempo uno de los problemas que presenta: la cantidad de miradas a una filmografía no demasiado extensa obliga a que las mismas producciones y piezas sean el objeto de análisis de varios de los capítulos. A pesar de los enfoques y corpus diferenciados para cada texto, las (obligadas) menciones a películas como *La ciénaga* o *Zama* para

atender al resto de la obra de Martel imprimen en el conjunto cierto tono repetitivo que desaparece cuando se somete el libro a otro tipo de lecturas que consideran capítulos independientes o bloques más acotados.

Cierra *The Films of Lucrecia Martel* la extensa entrevista ya mencionada: «La conquista de lo incómodo». Esta charla a cuatro voces conecta de manera fluida con los ejes centrales que recorren el libro y ahonda en cuestiones como la relación de Martel con otras formas audiovisuales más allá del cine. Permite, igualmente, llevar el diálogo hasta largometrajes aún por venir, como el documental *Chocobar*, cuyo estreno está previsto para 2023. Otras cuestiones a las que también responde Martel y que completan el acercamiento a su trayectoria tienen que ver con sus públicos (generales y profesionales), su relación con los circuitos internacionales y sus dinámicas de trabajo más específicas. Además de un atinado dispositivo para la reflexión en primera persona de la cineasta, las últimas páginas del libro suponen un final certero para esta mirada desprejuiciada colectiva a una de las filmografías más estimulantes de lo que llevamos de siglo.

Minerva Campos Rabadán