

**THE EMERGENCE OF FILM CULTURE.
KNOWLEDGE PRODUCTION,
INSTITUTION BUILDING AND
THE FATE OF THE AVANT-GARDE IN
EUROPE, 1919-1945**

Malte Hagener (ed.)

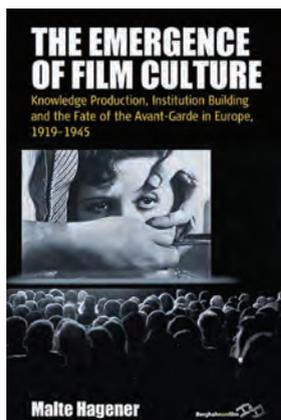
New York / Oxford

Berghahn, 2014

380 páginas

114 €

DOI: <https://doi.org/10.15366/secuencias2017.45>

Tradicionalmente, los estudios filmicos y la historia del cine han discurrido por sendas paralelas y casi siempre separadas. Mientras que los primeros se interesaron fundamentalmente por la ontología del cine y por su carácter discursivo, la segunda lo ha considerado sobre todo como un objeto artístico, cultural, económico y/o social. Las historias del cine acostumbran a narrarse como una sucesión de acontecimientos históricos, económicos y tecnológicos en paralelo a los cuales una serie de personalidades excepcionales crearon el conjunto de obras que actualmente integran el canon. En la mayor parte de los casos, además, dichas historias se encuentran íntimamente ligadas a la definición de un cine nacional. La excelencia de una cinematografía determinada depende, en ese sentido, de la existencia de industrias —estatales o privadas— y de cineastas ilustres capaces de engendrar obras sobresalientes.

El cine, en el mejor de los casos, es considerado como el efecto de una serie de discursos que, a través de la representación, proyectan una mirada sobre el mundo. De ahí que, en su relación con otras disciplinas como la historia, la educación, la politología o las ciencias jurídicas, el cine quede con frecuencia relegado a una función pedagógica o ilustrativa de determinado objeto de estudio propio de esas disciplinas: una forma, al fin y al cabo, de explicar asuntos complejos de manera entretenida.

La denominada «*New Film History*» o «Nueva Historia del cine» introdujo, desde la década de 1980 —con trabajos como los publicados en 1985 por Robert Allen y Douglas Gomery (*Film History: Theory and Practice* [1985]) y por David Bordwell, Janet Staiger y Kristin Thompson (*The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960* [1985])—, un modelo más rico y complejo para las narrativas históricas del cine al combinar el enfoque estético, tecnológico, económico y social con estudios de caso que atendían también a cuestiones de forma y estilo. *The Emergence of Film Culture* bebe de los planteamientos de la *New Film History*, aunque su más importante filiación se encuentra en los desarrollos más recientes de la historia de la teoría cinematográfica. De textos como *Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary* (Bill Nichols [1992]), *Film/Genre* (Rick Altman [1998]) o *Scenes of Instruction. The Beginnings of the U.S. Study of Film* (Dana Polan [2007]) podría decirse que comparten con el volumen editado por Malte Hagener la apreciación de que «[la historia de la teoría (filmica)] no puede escribirse de manera aislada, como una historia abstracta de ideas, sino que debe ser situada en sus circunstancias materiales y en sus contextos históricos. Estos contextos van desde el colonialismo hasta la historiografía, del género a la praxeología, puesto que abordan el cine como un objeto epistemológico —algo que nos puede ofrecer conocimiento sobre el mundo en el que vivimos—» (p. 10). Con contribuciones de la autoría de Ian

Christie, Greg de Cuir, Tom Gunning o Masha Salazkina, este libro tiende puentes entre la teoría filmica y la historia del cine. Desde este punto de vista, *The Emergence of Film Culture* no solo constituye una importante aportación al campo de la historia del cine, sino también al de la historiografía cinematográfica: además de ocuparse de un aspecto poco explorado pero de importancia capital como es la génesis de la cultura cinematográfica europea entre 1919 y 1945, este libro propone un modelo historiográfico desde el que dar cuenta de un objeto de estudio que abarca cuestiones tradicionalmente estudiadas de forma desvinculada como la producción de conocimiento, la creación de instituciones y los destinos de la vanguardia en Europa. Para ello, tan relevante como el estudio de filmografías y de la trayectoria de cineastas resulta el análisis histórico de la programación cinematográfica de salas alternativas, las traducciones, revistas y publicaciones especializadas o los planes de estudios y temarios de las primeras escuelas de cine.

El libro se estructura en tres partes que ponen de manifiesto la importancia concedida a un enfoque en el que no son tan importantes los nombres como los procesos. La primera de ellas, titulada «*Formations of Knowledge*», cuenta con trabajos que exploran la dimensión epistemológica (esto es, las implicaciones teóricas, políticas, de género o de raza) presentes en diversas prácticas relacionadas con la cultura cinematográfica; la segunda parte, «*Networks of Exchange*», se centra en el análisis de la intersección y la mutua influencia entre prácticas culturales diversas como los ballets rusos de Diaghilev, la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, el Congreso de Cine Independiente de La Sarraz de 1929 o el Festival Internacional de Cine de Venecia, creado en 1932. Por último, la sección titulada «*Emergence of Institutions*» aborda la creación de los organismos cuya existencia misma supuso la consolidación de la cultura cinematográfica —el cine entendido como arte y como producto cultural, al margen de su consideración en un contexto

industrial— y de la toma de conciencia sobre la importancia de su preservación: la Film Library del Museum of Modern Art de Nueva York, creada en 1935, la National Film Library del British Film Institute (1935), la Cinémathèque Française (1936) y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF, 1938).

Las aportaciones de mayor valor que, a mi modo de ver, introduce este volumen, tienen que ver con el enfoque transnacional que preside el acercamiento a la emergencia de la cultura cinematográfica en Europa y, en estrecha relación con este, la centralidad que se otorga al concepto de red en tanto que catalizador del desarrollo creativo, la producción de conocimiento y la creación de instituciones. En cierto modo, los hallazgos de *The Emergence of Film Culture* cuentan con un precedente inmediato en el trabajo del propio Hagener, que en 2007 publicó *Moving Forward, Looking Back: The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939*: idéntico objeto de estudio, apuesta por un enfoque transnacional y atención a las redes de contactos y similar corte temporal (definido en este caso por el periodo de entreguerras). Ya en el momento de su publicación, *Moving Forward, Looking Back* se postuló como el primer acercamiento a la vanguardia europea que planteaba la perspectiva transnacional como el único modo de entender las vanguardias cinematográficas de las décadas de 1920 y 1930. ¿Qué particularidades introduce entonces *The Emergence of Film Culture*? Fundamentalmente, Malte Hagener involucra a una comunidad internacional de estudiosas y estudiosos del cine en el proyecto intelectual iniciado con el citado libro y, de ese modo, incluye contribuciones muy especializadas que trascienden la centralidad de la que Francia, Alemania y la Unión Soviética suelen gozar en los estudios sobre las vanguardias históricas. Así, además de los pertinentes estudios de Ryabchikova y Christie sobre la cultura cinematográfica soviética o los de Nagl y Aurich sobre la alemana, el libro de Hagener cubre contextos nacionales específicos

con textos sobre la programación de la Film Liga holandesa (Gunning), las primeras muestras de cine amateur en Yugoslavia (de Cuir) o la cultura cinematográfica alternativa en Suiza (Zimmerman) y en Suecia (Andersson). Pero, lejos de reproducir la táctica habitual de contar la historia del cine desde una perspectiva nacional o desde el estudio de trayectorias individuales, la mayor parte de los capítulos del libro consideran los aspectos tratados en un marco transnacional, esto es, prestando una mayor atención a las influencias, a las relaciones y a los desplazamientos que a los acontecimientos en sí. En consonancia con trabajos que analizan, por ejemplo, la influencia rusa en la vanguardia europea (Christie), otras contribuciones parten de la asunción de la importancia de las relaciones cinematográficas entre cineastas, docentes e instituciones a escala internacional: así, Masha Salazkina escribe sobre los intercambios cinematográficos entre Italia y la Unión Soviética en la década de 1930, Duncan Petrie sobre el desarrollo de las escuelas de cine en Europa y Malte Hagener sobre los festivales y los archivos cinematográficos, que concibe como *network nodes*.

A tenor de lo expuesto, *The Emergence of Film Culture* es efecto y reproduce la estructura de la red que en sus páginas sirve para explicar la génesis de la cultura cinematográfica europea durante el primer tercio del siglo xx, pues tanto Hagener como la mayor parte de sus colabora-

doras y colaboradores forman parte de una comunidad internacional de investigadores con sede en Europa que, desde hace dos décadas, plantean nuevos acercamientos a la historia y la teoría del cine. El Convegno Internazionale di Studi sul Cinema de Udine dirigido por Leonardo Quaresima o el más recientemente creado Congreso Internacional del European Network for Cinema and Media Studies (NECS) —del que Hagener fue miembro fundador y de cuya revista (*NECSUS*) es editor— se han constituido como lugar de encuentro, de discusión de ideas y de gestación de grupos de trabajo y proyectos académicos. La publicación de un libro como *The Emergence of Film Culture* viene así a levantar acta de una nueva forma de escribir historia del cine con una reflexión histórica e historiográfica sobre las prácticas y los agentes que la inspiraron. Queda para la reflexión, en el ámbito de los estudios fílmicos que se desarrollan en España, el por qué un país cuya cultura cinematográfica de vanguardia cuenta con amplias ramificaciones en Europa durante el periodo que nos ocupa —con figuras como Luis Buñuel, Salvador Dalí, Juan Piqueras o Ernesto Giménez Caballero como interlocutores de Jean Epstein, Charles Dekeukeleire, Sergei Eisenstein o Luigi Chiarini— queda fuera del radar que constituye este libro.

Sonia García López