

Cine Forum y Crítica: encuentro necesario

Cine Forum and Criticism: necessary encounter

Milton Calopiña¹

RESUMEN: El presente trabajo examina algunas de las posibilidades de un encuentro entre dos actividades aparentemente relacionadas, pero que en la práctica siguen un camino diferente, la crítica de cine y el Cine Forum. Ambas realizan análisis de películas, pero bajo parámetros diferentes y persiguen también objetivos diferentes. Sin embargo una relación más cercana entre ambas, podría ser importante. Para ello nos basamos en experiencias del autor y de otras personas, realizadas en escenarios y momentos diversos, así como la opinión de distintos autores sobre el tema.

Palabras clave: Cine, cine forum, crítica de cine, gustos, argumentos, análisis.

ABSTRACT: The present work examines some of the possibilities of an encounter between two activities apparently related, but that actually follow a way different, the critic of cinema and the Cinema Forum. Both make analysis of films, but under different parameters and also persecute different objectives. Nevertheless a closer relationship between both could be important. For it we were based on experiences of the author and other people, made in different places and diverse moments, as well as the opinion of different authors, nationals and foreigners on the subject.

Key Words: Cinema, cine forum, film criticism, likes, arguments, analysis

Introducción

El cine forum es una actividad que tiene ya varios años, aunque es difícil determinar cuántos porque se ha

investigado muy poco sobre ella, al menos desde el punto de vista cinematográfico. Las referencias sobre ella aparecen más en libros de educación y filosofía, que en libros de cine.

1 Licenciado en Comunicación por la Universidad de Piura. Tiene estudios concluidos en la Maestría de Gestión de Empresas (Universidad Nacional de Piura) y también en la Maestría en Psicología de la Educación (Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima). Ha ejercido la crítica cinematográfica por ocho años en el diario *El Tiempo* de Piura y actualmente es profesor del "Taller de Cine" de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. mcalopina@usat.edu.pe

Justamente, de un libro de filosofía, hemos tomado la definición que nos ha parecido más completa:

“El cine fórum es una actividad grupal en la que a partir del lenguaje cinematográfico o el cine, y a través de una dinámica interactiva o de comunicación entre sus participantes, se pretende llegar al descubrimiento, la interiorización y la vivencia de unas realidades y actitudes latentes en el grupo o proyectadas en la sociedad” (González Martel, 1980).

Es muy posible que haya nacido desde los primeros años del cine, cuando los primeros espectadores se quedaban en la sala, una vez terminada la proyección, comentando sobre la película que acababan de ver. Podría decirse por tanto que se inició de manera informal y luego, cuando algunos guías, profesores o sacerdotes, se dieron cuenta del valor ejemplificador del cine, empezaron a organizarlos en funciones especiales, muchas de ellas incluso fuera de las salas de proyección cinematográficas.

La crítica de cine, en cambio demoró más tiempo en aparecer. Los primeros comentarios aparecidos en medios de comunicación -generalmente periódicos-, eran más bien de tipo promocional que de carácter orientador o crítico. De hecho, muchos de los primeros que se interesaron en escribir sobre cine no fueron periodistas, sino

literatos. Algunos de ellos, como Jorge Luis Borges han dejado escritos muy interesantes sobre ciertas películas de su tiempo.

Según nos comenta el documentalista norteamericano Lee R. Bobker, al principio los críticos de cine escribían sobre las películas “como quien escribe una crítica de una comedia musical o de un *show* de patinaje en el *Madison Square Garden*” y su mayor preocupación era saber si el film era entretenido o no. Muchos de esos críticos eran ex reporteros, que habían sido comisionados por sus jefes, para escribir estos comentarios. Sin embargo, a medida que las técnicas de hacer *films* se fueron haciendo más complejas, se creó la necesidad de un crítico más serio y exhaustivo (Bobker, 1979).

Con el tiempo, los críticos se fueron perfeccionando, aunque seguían viniendo de diversos campos del saber (filósofos, sociólogos, psicólogos, periodistas de otras áreas), al no existir aún una disciplina unificadora de todos los fenómenos comunicativos. Fue justamente un filósofo proveniente de la corriente de la fenomenología de Husserl, André Bazin quien propuso la teoría de la “puesta en escena”, que fue la que dio lugar al movimiento de crítica más importante de la historia del cine: la de los *Cahiers du Cinema* (León Frías, 1987).

La crítica se consolidó y adquirió el estatus que dentro del periodismo tenían la crítica literaria, musical o teatral. En

cambio, el cine forum se estancó como una herramienta académica, que muy pocas veces ha salido de las aulas y por cuya sistematización y clasificación ha existido poco interés.

Como se puede ver, la relación entre ambas actividades ha seguido caminos casi paralelos, sobre todo en los últimos años y pareciera que existen pocas posibilidades de unirse. Sin embargo, en este estudio, comentaremos algunos esfuerzos de conjunción de ambas actividades, que brindan una esperanza para el futuro.

Relaciones entre cine forum y crítica

Hemos encontrado pocos registros históricos de las relaciones entre ambas actividades en otros lugares del mundo. Sin embargo, acá en el Perú, existió una relación importante en las actividades de los llamados cine clubes, que eran asociaciones para la difusión de la cultura cinematográfica que organiza la proyección y comentario de diversas películas (DRAE, 2001) que empezaron a funcionar en la ciudad de Lima a fines de los años 50 y el posterior nacimiento de las primeras revistas de crítica especializada de cine de la década siguiente.

En estos cine clubes, podían organizarse o no forums con participación del público, y en ese caso, la actividad pasaba a denominarse cine forum. Cuando no había forum, podía haber una presentación, un comentario por

parte un especialista o sólo la simple proyección.

El investigador Giancarlo Carbone, en su libro *El Cine en el Perú: 1950-1972 testimonios*, menciona que los cine clubes, salas donde se realizaban cine forums, reunió a comienzos de los cincuenta, a prominentes jóvenes intelectuales, de los cuales algunos iniciaron una crítica estable en el diario *El Comercio* (Carbone, 1993).

Esta relación no ha sido muy afortunada desde sus inicios y aún ahora sigue siendo difícil, porque los críticos consideran que la actividad del cine forum tiene poco que ver con lo que, según ellos, es la verdadera apreciación cinematográfica.

Carbone menciona que ya desde esa época la actividad se había dividido claramente en dos bandos: los que privilegiaban a la “forma” y los agrupados en centros católicos y afincados en el Centro de Orientación Católica que reivindicaban el contenido (Carbone, 1993).

El crítico e historiador Ricardo Bedoya (1992) en su libro *100 años de cine en el Perú*, indica que el nombre de una de estas primeras instituciones católicas, fundada por el polaco Andrés Ruzkowsky en 1951, llevó precisamente el nombre de *Cine Forum*.

Algunos críticos de cine peruanos se han referido en términos muy duros a las actividades de estos cine clubes que

hacían cine forums, por centrarse casi exclusivamente en la lectura moral. Así lo afirma, por ejemplo, el crítico León Frías:

“...a diferencia de lo que sucedía en los medios católicos locales interesados en la lectura moralista de lo narrado o representado en los filmes (recordar las hojas de calificación moral que se colocaban a la entrada de los templos y que a muchos adolescentes nos servían de recomendación para ir a ver las películas apostrofadas precisamente como desaconsejables), el interés de (el crítico de cine Desiderio) Blanco se orientaba a la difusión de la cultura cinematográfica...” (León Frías, 1987).

O en otro caso por mostrar algunas contradicciones, como se puede ver en esta cita del crítico y cineasta José Carlos Huayhuaca:

“Este problema (la ausencia de fuentes de sabiduría cinematográficas) fue casi resuelto por la llegada de Andrés Ruzkowski, alto funcionario de la Oficina Católica Internacional de Cine (OCIC), y que se abocó de inmediato a sanear tal estado de cosas. Excepto que el COC (entidad que no sólo estaba a cargo del lúcido e informado Ruzkowski, sino también de curitas y señoras suspicaces que no

transaban con las libertades que el cine se venía tomando), combinaba, sin mayor embarazo, la realización de serios y útiles cursillos universitarios sobre lenguaje e historia del cine (en los que se enseñaba por ejemplo, que Ingmar Bergman era un gran cineasta) con un hábito medieval: pegar en las puertas de las iglesias unas hojitas donde se hacía una ‘calificación moral’ de las películas en exhibición comercial, categorizándolas como ‘apta’, ‘apta con reservas’, ‘nociva’ etc. (de tal modo que las películas del mismo Bergman, siguiendo el ejemplo anterior, eran proscritas y condenadas)” (Huayhuaca, 1989).

Esa aversión de los críticos a estas “actividades cineclubistas” de ese entonces viene de la necesidad que tenían éstos de que se valorara una película en términos de la política de autor y de la puesta en escena, “es decir la forma o estilo de mostrar una historia” (Huayhuaca, 1989), en contraposición a su contenido o mensaje que era lo que más se había considerado hasta ese momento.

Y aunque los críticos al final han impuesto su punto de vista, y la información que leemos sobre cine proviene en su mayoría de ellos, no podemos decir que la otra corriente haya desaparecido.

La actividad que se realizaba en los cine clubes se sigue desarrollando

básicamente ya como cine forums y en cierto tipo de crítica (si la podemos llamar así) que se publica en algunas revistas, como las de Jorge Collar en la publicación española *Nuestro Tiempo*, quien habla casi exclusivamente sobre el fondo, es decir, el tema de las películas en lugar de su forma o puesta en escena.

El cine forum como experiencia crítica

Antes de continuar, es conveniente describir de una manera estándar en qué consisten los cine forum. El profesor Wilder Chanduví, quien fue el pionero de estas actividades en nuestra universidad, explicó en un artículo, que se trata de una actividad estructurada en tres momentos en los que primero se proyecta un film, luego es comentado por un panel de especialistas, y finalmente este panel absuelve las dudas del público (Chanduví, 2005).

Aunque Chanduví menciona claramente que sus fines son diferentes a los de la crítica cinematográfica: “el cine forum -dice- puede ser la metodología más adecuada para que el cine logre su fin: formar” (Chanduví, 2005), el profesor tuvo a bien invitar a diversas sesiones del cine forum a un grupo de personas que habíamos ejercido la crítica en algún momento, para formar parte del panel y expresar lo que él llamaba “un análisis técnico” del film.

A pesar del corto tiempo que teníamos para exponer nuestros puntos de vista,

esa tribuna se convirtió en un espacio para poder dar algunas nociones básicas de lenguaje cinematográfico, y mostrar películas de cinematografías que jamás llegarían a nuestra ciudad a un público joven que, por lo general, tiene muy pocas inclinaciones a la lectura de críticas cinematográficas (por otra parte casi inexistentes en Chiclayo) y muy poca oportunidad de ver buen cine.

Esa colaboración se convirtió luego en un asesoramiento, pues ayudábamos al profesor Chanduví a hacer la programación anual de las películas que se proyectarían el año siguiente. Aunque no pudimos presentar nunca un ciclo completo de películas sobre un director o una escuela cinematográfica -como hubiera sido ideal para formar mejor al público- sí se llegó a formar una comunidad de cinéfilos, quienes gracias a su sed de conocimientos de buen cine dieron lugar al primer “Taller de Apreciación Cinematográfica”, el cual apareció un año antes de la Escuela de Comunicación de nuestra universidad y hoy forma parte de ella.

Estas experiencias de cine forum universitarias se fueron luego extendiendo a otros centros educativos, básicamente colegios de educación secundaria, nacionales y particulares, con un éxito inicial de público, pero, por diversas circunstancias, no se ha podido continuar.

Sin embargo, estas experiencias no siempre fueron encuentros agradables. En algún momento, con un público de

mayor edad y aparentemente más formado -concretamente durante una función de cine forum con padres de familia de un colegio-, el ejercicio de la crítica oral se convirtió en esos momentos, en un actividad cuasi peligrosa.

Cuando la película era escogida por los críticos, el riesgo de un enfrentamiento con el público se minimizaba, porque generalmente se elegían filmes cuyos valores cinematográficos eran innegables, y que hacían que el crítico se ocupase fundamentalmente de destacar estos aciertos, de hablar bien sobre ellos, en lugar de dedicar su tiempo a hablar de los fallos o errores del film.

Pero cuando la invitación venía de fuera, no siempre se podía elegir la película que se iba proyectar y a veces ocurría que los organizadores se encontraban con una película de “moda”, alabada por algunos medios muy poco críticos y con mucha publicidad, pero que no resistía el más leve análisis cinematográfico. El guionista Augusto Cabada, criticando a la película de Frank Darabont *The Shawshank Redemption*, publicada en el desaparecido diario limeño *El Mundo*, alertaba sobre este tipo de películas “políticamente correctas” que llegaban con un aire de “intelectualidad” engañoso y que lamentablemente solían contar con las preferencias del público.

De estas características fue la película francesa *Les Coristes*, de Christophe Baratier que llegaba promocionada con

un aura de película culta y era de fácil visión, pues atrapaba sentimentalmente al espectador. Pero a la hora de realizar el análisis crítico se trataba de un film mediocre, con personajes apenas esbozados, un guión bastante predecible y torpemente llevado a la escena y además poco original.

Cuando nos tocó nuestra intervención, a pesar de mencionar que el nuestro era un análisis crítico de la puesta en escena y no de los contenidos, encontramos en el público varias miradas de desaprobación y, a la hora de las preguntas, recibimos una serie de críticas y posiciones enfrentadas a las nuestras, que se podían resumir en la frase: “no entiendo por qué esta película les ha parecido mala”.

En el momento de argumentar sus posiciones, nos dimos cuenta claramente de que ellos estaban hablando en otro lenguaje, pues todos sus argumentos se referían al tema de la película, a los supuestos valores enarbolados en su historia, y, a pesar de que les aclaramos nuestros diferentes puntos de partida, el gran público no terminó de entender por qué la película no nos había parecido “buena”.

A pesar de este desencuentro, consideramos que el escenario del cine forum es una ventana importante para dar a conocer el lenguaje y la crítica cinematográfica. Por esta razón, los críticos no deberían despreciar a esta actividad porque les permite llegar a un público diferente, que normalmente no

tiene acceso al buen cine, y lo que es peor, a veces cree estar apreciando films de calidad, cuando en realidad sólo está viendo productos inflados por el marketing, la publicidad u otros elementos extracinematográficos.

De hecho, conocemos que, en muchos centros de educación superior, la formación cinematográfica de algunas personas, empezó a partir de los cine forum y, por lo que hemos podido apreciar en nuestro caso, esa situación se sigue dando.

Conclusiones

1) En muchos lugares la crítica cinematográfica se originó a partir de actividades desarrolladas en los cine clubes, básicamente de los cine forum y aunque a veces sus aportes han sido menospreciados, estas actividades cumplieron un importante rol, en la formación de

muchos cinéfilos y futuros críticos cinematográficos.

2) La crítica se separó y renegó de las actividades de los cine forum porque se encargan de analizar de formas muy diversas los filmes. Mientras la crítica evalúa la puesta en escena, es decir las formas cinematográficas, el cine forum se ocupa básicamente de los contenidos.

3) A pesar de esos fines diversos, la crítica y el cine forum pueden y deben encontrarse, con resultados beneficiosos: los críticos contarán con un espacio más para ir formando cinematográficamente al público y los organizadores del cine forum se enriquecerán con un punto de vista más en el momento de analizar una película, brindando nuevas formas de ver cine, que las que se usan normalmente: ética, filosófica o profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BLANCO, D. (1987). *Imagen por Imagen: Teoría y Crítica Cinematográfica*. Lima: Universidad de Lima.

BEDOYA, R. (1992). *100 años de cine en el Perú: una historia crítica*. Lima: Universidad de Lima.

BOBKER, R.L. (1979). *Elements of Film*. New York: Hbj Publishers.

CARBONE, G. (1991) y (1993). *El cine en el Perú: testimonios 1897-1950 y 1950 -1972* (dos tomos). Lima: Universidad de Lima.

CHANDUVÍ, W. (2005). “El cine y su dimensión formativa: Cine Forum”, en *Simposios 2003-2004: Investigaciones Educativas*. Chiclayo: Universidad Santo Toribio de Mogrovejo.

DE CÁRDENAS, F. y LEON FRÍAS, I. (1995). “Un oficio del siglo XX”, en *Revista Contratexto*, núm. 9, pp. 152-160.

GONZÁLES MARTEL, J. (1980). *El cine en el universo de la ética*. Barcelona: Edebé.

HUAYHUACA, J.C. (1989). *El enigma de la pantalla*. Lima: Universidad de Lima.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2001). *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: Espasa Calpe, Vigésimo Segunda Edición.