

Sobre Utrera, Laura. *De cómo el cine hizo realista a Horacio Quiroga*

Montevideo: +Quiroga Ediciones, 2020,
380 pp., ISBN: 978-9915-40-210-9

María Constanza Grela Reina*

La figura de Horacio Quiroga es objeto de profusos abordajes en los estudios culturales latinoamericanos; por la relevancia de su trabajo y su empeño en la renovación del campo literario de su época, su nombre no pasa desapercibido. Laura Utrera en *De cómo el cine hizo realista a Horacio Quiroga*

afrontó el desafío de generar un acercamiento original y lúcido en torno al escritor uruguayo y uno de sus temas más estudiados: la relación entre las letras y la imagen cinematográfica. Su particular enfoque acerca el cine a la literatura y la literatura al cine. A través de un análisis íntegro de las notas y los artículos críticos redactados por Quiroga, pero también de sus cuentos sobre cine, se empeña en demostrar cómo la imagen silente influyó en su composición literaria y colaboró en el “efecto de real” presente en sus escritos, al mismo tiempo que renovó la idea de realismo en la literatura rioplatense. Los objetivos trazados por Utrera también buscan demostrar una continuidad discursiva entre géneros tan disímiles como la crítica y la narración de temática cinematográfica.

Para desarrollar esta tarea, la autora, se sumergió en el acervo hemerográfico disponible en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de la Ciudad de Buenos Aires (entre otros), allí se concentró en las publicaciones periódicas especializadas en cine de las primeras décadas del siglo XX ya que estas jugaron un rol fundamental en el momento de nacimiento y consolidación

del cine y se constituyeron como plataforma de difusión/promoción de la invención. Con una mirada atenta hace foco en las notas, crónicas y críticas que Quiroga publicó entre los años 1918 y 1931, periodo en el que se difundió en Argentina el cine silente de Hollywood y en el que empezaron a aparecer las primeras manifestaciones sonoras.¹ Cabe destacar, que es a partir de este hito, que el autor abandonó la escritura crítica sobre cine. La producción de escritos de este género se rastrea en las revistas: *El Hogar*, *Caras y Caretas*, *Revista Atlántida*, *Mundo Argentina* y *La Nación*.

El texto delinea a Quiroga como un actor social atento a las transformaciones de su época, un interesado en mantenerse constantemente actualizado en temas de ciencia y tecnología por lo que, ante la creación del cinematógrafo –un nuevo dispositivo óptico–, no quedó ajeno. Fue un espectador privilegiado, un cinéfilo, un visitante cotidiano de la sala oscura, una personalidad formada que reflexionó sobre lo que pasó ante sus ojos y, en consecuencia, un precursor de quienes se dedicaron a pensar sobre cine. Utrera demuestra que Quiroga forma parte de los nuevos escritores que invadieron el terreno de los intelectuales de élite. Estos agentes desarrollaron nuevos formatos de escritura dentro de medios de difusión masivos como las revistas de variedades y los magazines ilustrados. En este contexto Quiroga se preguntó acerca de la fuerza mimética del flamante artefacto y se alineó en las filas de quienes celebraron al cine como arte moderno que permite el registro del espacio y tiempo de manera continua. A su vez, defendió la cinematografía de quienes la menospreciaron por considerarla un entretenimiento de masas.²

Utrera explica que, en las notas del período, publicadas por autores anónimos, predomina la crónica por sobre la crítica y que muchas se limitan tan solo a relatar el argumento de los films, abandonando casi por completo la reflexión. En este sentido, sostiene que la profesionalización de la crítica en Argentina se consolida a partir de la

¹ UTRERA, Laura L. *De cómo el cine hizo realista a Horacio Quiroga*. Montevideo: +Quiroga Ediciones, 2020, p. 70.

² *Ibid.*, pp. 35-36.

emergencia de Horacio Quiroga.³ A través del análisis de notas precisas, descubre una recurrencia de temas y formas, pero sobre todo una sistematización en sus textos. En primer lugar, detecta el privilegio del cine extranjero y principalmente hollywoodense a partir del cual ensaya una definición del arte cinematográfico. En sus escritos es posible apreciar la búsqueda de la especificidad del cine y la diferenciación o distanciamiento respecto del arte teatral con el cual (en sus inicios) se encontró enlazado; desde su perspectiva el cine es “el arte más realista de todos”.⁴ Asimismo, sostiene que Quiroga creó una perspectiva teórica que le permitió analizar la dirección, los argumentos y la actuación contemplando el estudio del gesto, el movimiento y rol de las estrellas cinematográficas, cuando aún el lenguaje audiovisual estaba en pleno desarrollo. La conformación y culto del *star system*, como el magnetismo que generan las divas y vampiresas de la pantalla grande, suponen uno de sus tópicos más reiterados. Además, destaca su conocimiento sobre aspectos técnicos, formales y estéticos, en el que sobresalen comentarios sobre el uso del primer plano y los planos de acercamiento. Por último, sus líneas también permiten ver un juicio sobre la industria cultural impuesta desde Hollywood.⁵ La autora coloca a Quiroga en afinidad con otros escritores del Río de la Plata que se acercaron al terreno del cine, en tanto afirma que “quienes asumieron la tarea de escribir y pensar seriamente en cine hicieron de él un territorio por explorar, un objeto de discusión y teoría”.⁶

La marca distintiva del trabajo crítico de Quiroga radica en su insistencia en la significación más real que posee el cine silente sobre las otras artes. Esta idea se sostiene en la fuerza mimética que otorga el dispositivo y en las nociones de economía, verdad, brevedad y efecto que posibilita. Retomando a Quiroga, la autora, interpreta que “el detalle de la imagen cinematográfica imprime una significación *real*, pues en una proyección no hay maquetas que simulen un paisaje, sino cosas *vivas*

³ *Ibid.*, p. 68.

⁴ *Ibid.*, p. 124.

⁵ *Ibid.*, p. 69.

⁶ *Ibid.*, p. 45.

sin trucos de bambalinas”,⁷ en este sentido el realismo en este cine es un realismo de los indicios.

En la segunda parte del volumen, la autora aborda los cuatro cuentos cinematográficos escritos por Quiroga: “Miss Dorothy Phillips, mi esposa”, “El espectro”, “El Vampiro” y “El puritano”. Estas narraciones tienen en común que sus personajes son asiduos espectadores o seductoras estrellas de cine y que la tecnología y la ciencia aparecen como asuntos recurrentes que, entre otras cosas, posibilitan apariciones espectrales. En esta sección, Utrera fundamenta su hipótesis acerca de la continuidad discursiva entre las crónicas cinematográficas y los cuentos y examina los recursos que generan efectos de realidad en los relatos de temática cinematográfica. Desde su óptica, estos cuentos revelan los aportes modernizadores que el cine propone a la imaginación de Quiroga y que, en consecuencia, actualizan su escritura.

La cabal investigación desarrollada por la autora, además de desmenuzar la producción crítica y narrativa de Quiroga, también alcanza la indagación del protoguión denominado “La Jangada”, que apenas quedó como un bosquejo de film y de la versión cinematográfica de “La gallina degollada” que hoy se conserva incompleta. Asimismo, dedica un interesante espacio a observar las potencialidades filmicas de su obra literaria y sus repercusiones en la pantalla. En esta línea se destaca el análisis de *Prisioneros de la tierra* (1939) film argentino de Mario Soffici basado en los cuentos “Un peón”, “Los destiladores de naranja”, “Los desterrados” y “Una bofetada”; *Escarnio* (2004) cortometraje español de Raúl Cerezo inspirado en “La gallina degollada”, quizá la obra más reconocida y recreada del autor; *Almohadón de plumas* (1988) sobre el cuento homónimo dirigido por el uruguayo Ricardo Islas; y *Inesquecível* (2007), película brasileña de Paulo Sérgio Almeida que retoma el cuento “El espectro”.

⁷ *Ibid.*, p. 125.

Además, en un interesante apartado, se retoma la experiencia de Quiroga como fotógrafo en una expedición a las ruinas jesuíticas en la provincia de Misiones, una de sus facetas menos explorada. Lo cierto es que no solo desarrolló el trabajo práctico en torno a la fotografía sino que, según explica Utrera, es posible rastrear en sus escritos el imaginario de la fotografía en cuentos como “El retrato” y “Cámara oscura”. Citando a André Bazin, la autora sostiene que ambos cuentos muestran que “las virtudes estéticas de la fotografía residen en su poder de reverso de lo real”.⁸ Por otra parte, señala que el viaje a la provincia mesopotámica significó un hecho trascendental en la vida de Quiroga ya que esa vivencia marcó un punto de inflexión en su universo simbólico. Allí el autor recoge ambientes, tipos, especies, flora, fauna, que más tarde aparecerán plasmados en su obra.⁹

Como corolario de su trabajo coloca un anexo en el que da cuenta de la copiosa comunicación existente entre Horacio Quiroga y el brasileño José Bento Monteiro Lobato quien, al igual que él, era un cinéfilo y defensor de la profesionalización de la escritura. De esta manera, Utrera demuestra el intercambio cultural establecido entre Argentina y Brasil.

De cómo el cine hizo realista a Horacio Quiroga supone un innovador aporte al estudio de la figura del escritor uruguayo, exponente singular del campo intelectual latinoamericano de principios de siglo XX, modernizador de las convenciones de su época que perfeccionó y reflexionó sobre el oficio de escribir sistemáticamente. El libro supone un retrato de su obra y exhibe cómo el cine inyectó de realidad sus escritos. De igual forma, demuestra como su obra tiende puentes entre el cine y la literatura –universos a priori distintos–, a la vez que conecta la escritura narrativa y la escritura crítica-periodística.

⁸ *Ibid.*, p. 254.

⁹ *Ibid.*, p. 237.

Referencias bibliográficas

UTRERA, Laura L. *De cómo el cine hizo realista a Horacio Quiroga*. Montevideo: +Quiroga Ediciones, 2020.

Fecha de recepción: 20 de noviembre de 2022

Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2022

ARK CAICYT:

<http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690767/aunqgyoel>

Para citar este artículo:

GRELA REINA, María Constanza. “Sobre Utrera, Laura. *De cómo el cine hizo realista a Horacio Quiroga*”, *Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica*, n. 8, diciembre de 2022, pp. 296-301. Disponible en: <<http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/445>> [Acceso dd.mm.aaaa]

* **María Constanza Grela Reina** es licenciada en Artes y profesora en Educación Media y Superior de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesora de las materias Introducción al Cine y a las Artes Audiovisuales e Introducción a los Lenguajes de las Artes Combinadas de la carrera de Artes, FFyL, UBA. Integrante del Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine (CIyNE), con sede en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, FFyL, UBA. E-mail: constanzagrela@gmail.com.