Javier de Taboada, Europeos en Latinoamérica: cine y literatura transnacionales. La visión de Herzog, Buñuel, Aub y Gombrowicz

Lisandro Ciampagna*

DATOS DE LA ORRA

De Taboada, J. (2017). Europeos en Latinoamérica: cine y literatura transnacionales. La visión de Herzog, Buñuel, Aub y Gombrowicz. Madrid: Iberoamericana. ISBN: 978-84-16922-36-9.

En las últimas décadas el análisis de las estructuras políticas y geopolíticas de producción y difusión de contenidos culturales se ha instalado como una parte insoslayable de la crítica tanto literaria como cinematográfica. En efecto, la crisis del pensamiento ilustrado ha generado una constelación de autores de la postmodernidad que han sabido criticar y deconstruir el aparente universalismo del proyecto moderno revelando el eurocentrismo subyacente al mismo.

En América Latina, en particular, esta tendencia moderna puede relacionarse con una larga tradición artística y política que trata de establecer el valor de las producciones culturales del continente en relación con las corrientes artísticas del Viejo Mundo. Ya sea como imitación o adaptación de los modelos culturales extranjeros o, por el contrario, como una afianzada lucha por desarrollar la propia cultura, Latinoamérica ha definido y juzgado históricamente a sus intelectuales en función de su relación con Europa. Desde el punto de vista crítico esto ha motivado valiosos artículos de investigación sobre las relaciones entre Centro y Periferia o, siguiendo al pensamiento de Franz Fanon, entre Colonia y Metrópoli.

Javier de Taboada parte y reconoce la existencia y validez de esta realidad cultural, para luego superarla e incluso invertirla. Tomando cuatro casos prototípicos de autores fundamentales del canon cinematográfico y literario europeo cuya obra (o parte de la misma) se vio condicionado por sus experiencias en Latinoamerica, el autor invierte el esquema crítico habitual y se pregunta: ¿cuál es el efecto de los países latinoamericanos en los grandes creadores del, así llamado, Primer Mundo?

^{*} Licenciado en Letras por la Universidad del Salvador y docente en la misma institución. Correo electrónico: lisciampagna@yahoo.com.ar.

Gramma, XXIX, 61 (2018), pp. 148-150.

[©] Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales. Área de Letras del Instituto de Investigación de Filosofía, Letras y Estudios Orientales. ISSN 1850-0161.

Breve Semblanza del Autor

Javier de Taboada es una figura joven en el universo crítico latinoamericano, a pesar de lo cual ya ha empezado a formar un interesante compendio de artículos publicados en revistas y compilaciones académicas de Peru, EE.UU. y Argentina. Esta, su primera obra académica, es resultado de la investigación realizada por el autor para su tesis "Cineastas y Europeos en América Latina: Un Estudio Trasnacional" (2012), con la cual obtuvo el título de Doctor en Literatura Hispánica de la Universidad de Harvard.

Desde hace cuatro años, Taboada ejerce como profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UCP) y el año pasado empezó a dictar cursos en la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Al margen de su labor docente, continua su labor de investigación en la Casa de la Literatura Peruana. Su principal interés sigue centrado en las relaciones entre cine y literatura, así como en los vínculos existentes entre el cine latinoamericano y las figuras del Primer Mundo.

Cuatro Casos Prototípicos

El texto se organiza en torno a cuatro "figuras ilustres" del canon europeo, por no decir del canon mundial: Werner Herzog, Luis Buñuel, Max Aub y Witold Gombrowickz. Taboada centra su análisis en la obra "americana" de cada uno de estos autores, observando sus producciones realizadas en suelo latinoamericano y la manera en que este medio social y cultural influyó o (directamente) condicionó la obra de estos autores europeos.

En "Herzog en el Perú: una lectura local", el autor realiza un profundo análisis de dos de las más grandes películas del director alemán, *Aguirre: la ira de Dios* (1972) y *Fitzcarraldo* (1982), observando cómo, lejos del mito propiciado por el propio Herzog de un realizador tiránico y absoluto, la realidad latinoamericana condicionó tanto material como temáticamente la realización de estos grandes films.

En el capítulo siguiente, "Buñuel en México: ¿genio atrapado en la industria?", el autor realiza una profunda investigación sobre uno de los períodos más ignorados de la filmografía del director aragonés: su larga etapa de exilio en México y al gran número de películas dirigidas allí. Taboada recupera el valor de las cintas de Buñuel producidas en el seno de la gran industria mexicana, reconociéndolas como ejemplos valiosos de un complejo proceso de adaptación que el director surrealista debió realizar para insertarse en el sistema de producción del cine comercial mexicano y a su sistema de géneros convencional de fórmulas repetidas y probadas.

Pasando del cine a la literatura, Taboada continúa su labor de análisis con otro exiliado español, Max Aub. Aquí el autor incluye en su análisis una valiosa reflexión sobre las diferentes manifestaciones y posiciones del trasterrado, al comparar la figura de los dos exiliados republicanos en México. Mientras que Buñuel, nos dice el crítico, se celebra a sí mismo como figura nómade, tanto en su cine como en su vida personal,

Aub se afirma en la dolorosa posición del exiliado que vive el destierro y el destiempo del país de origen. A pesar de ello, Taboada profundiza en las obras del exiliado que se centran en el país de acogida tratando de descifrar su nuevo medio. Valioso en especial su análisis de los *Cuentos mexicanos* (1959) y especialmente de *La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco* (1960).

Taboada culmina su libro llegando a nuestro país en compañía de la obra de Witold Gombrowickz, otro exiliado (esta vez polaco) que arribó a Buenos Aires unos días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El texto se despliega en un fascinante análisis crítico que no solo observa la obra de Gombrowicz en Argentina sino el complejo mecanismo de producción y posicionamiento de esta obra. Fascinante especialmente son sus análisis del proceso colectivo utilizado por el autor polaco para traducir al español su complejo *Fredydurke* (1937) y del debate con la "alta literatura nacional" que el autor extranjero escribe en su novela *Trasatlántico* (1953). Apoyado en la lectura crítica de los *Diarios* del autor, Taboada ve estas particularidades de la obra y la escritura de Gombrowicz como estrategias desplegadas por el autor polaco para lograr su anhelado fin: insertarse dentro de la compleja constelación de autores argentinos pero no como miembro del canon, sino, justamente, como figura marginal, como alternativa visible al canon.

EXPLORANDO PRODUCCIONES E IDENTIDADES TRASNACIONALES

El trabajo crítico de Taboada se inscribe en una postura crítica novedosa y rica que atiende a la realidad de un mundo globalizado de recorridos e identidades líquidas, cosmopolitas, donde los criterios de nacionalidad tradicional pierden validez a la hora de definir las producciones culturales.

El trabajo no desconoce los complejos y, a veces, traumáticos procesos políticos que provocan estos movimientos trasnacionales. Tres de sus creadores son exiliados, individuos expulsados por la realidad de la guerra y la persecución política de regímenes totalitarios, fenómeno que el autor no ignora sino que incluye en el análisis de sus obras. Y es justamente en este análisis donde supera una visión estática del exiliado como eterno desterrado, mostrando la complejidad de mecanismos que ponen en marcha estas figuras trasterradas para posicionarse en el nuevo ámbito sociocultural a donde los vaivenes de la historia los ha obligado a emigrar.

Europeos en Latinoamérica constituye, en definitiva, una invalorable perspectiva crítica para empezar a abordar las nuevas complejidades de la producción artística en estos tiempos donde un mundo globalizado nos enfrentan a autores y obras que, en el sentido más literal posible, desdibujan las líneas y barreras nacionales.