

Arturo Serrano
El sueño de la razón produce cine y otros ensayos sobre cine
Universidad católica Andrés Bello
Caracas, 2011

Arturo Serrano es muy franco en su simpatía por Martín Scorsese hasta considerar su cinematografía uno de los principales temas de investigación en su trayectoria dentro de los estudios humanísticos, opinión que comparte en grupo de textos publicados como *El sueño de la razón produce cine y otros ensayos sobre cine* (2011) el también profesor de Historia del Cine, en ese entonces en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, institución que funge además de editora, pero en el presente en la Universidad de las Artes en Guayaquil.

El cine refleja cómo funciona la mente específicamente en el proceso de montaje donde cada film adquiere su aspecto final en una organización arbitraria bajo pautas autorales de las escenas y los efectos necesarios para su exhibición. En la construcción de cinematografías se establecen reglas en su diseño dirigidas a ser atractivos por comprensibles a la mayor cantidad de espectadores y en su repetición establecen formas de hacer el cine que Serrano denomina clásico.

Así establece relaciones entre varias categorías de análisis con films de autores notables para cualquier cinéfilo, y Resnais a través de *Noche y niebla* e *Hiroshima, mi amor*

con su existencia retratan una época tras las huellas del pasado reciente relacionados con los estragos de la segunda guerra mundial para ofrecer una reflexión de las fases indisolubles de su evocación en la pantalla y a la vez ilustran las transiciones de la cinematografía desde el espectáculo ambulante silente hasta la masificación de las salas de cine con la llegada del color.

De esto trata el primer ensayo que da nombre al libro completo, en los otros incurre en semejante forma con los films, es una expresión artística volcada al espectáculo pero en Serrano es una referencia de la cual se pueden describir escenas para sugerir ejemplos de imágenes o extraer citas que ilustran el tema desarrollado a la vez con autores que remiten a las ciencias sociales, esto equipara las cualidades documentales de las fuentes cinematográficas con las bibliográficas.

Entre los otros ensayos adicionales a los relacionados a Scorsese dilucida sobre la identidad caribeña desde la adaptación hecha por el realizador Roman Chabaud del libro *Carmen* de Prosper Miremé, bajo los parámetros de control cultural planteado por el antropólogo Guillermo Bonfil (1991) donde los elementos culturales propios o ajenos se insertan en varios niveles que él identifica como autónoma, apropiada, enajenada e impuesta.

La caracterización en *Carmen*, la que contaba 16 la erige como imagen de la construcción de una categoría compleja como la identidad para su abordaje, elemento cultural apropiado por sociedades en diferentes contextos según refleja en el ensayo. Las representaciones audiovisuales de ser vitas como objeto de la crítica académica contribuyen al discernimiento de aspectos sociales más allá del entretenimiento en momentos de esparcimiento, Serrano contribuye a su consolidación de objeto cultural

Antes de dedicarle casi toda la segunda mitad del libro a la estética de la violencia relacionados con la redención de influencias católicas en Scorsese, y un poco en Quentin Tarantino, deja de intermedio un ensayo sobre las diferencias entre los placeres reales y falsos, desde la decisión de un personaje del film *The Matrix* (1999) de Lana y Lilly Wachowski de regresar a ese mundo tras un pacto donde traiciona a la resistencia, tema que haya desde los diálogos socráticos cuando ya se planteo si el ser humano prefiere los placeres al conocimiento.

Para entender la estética de la violencia insta a comprender la diferencia entre su representación artística, en este caso el cine, y el real del cual aclara no se ocupa. Esta lo lograr el realizador cuando ante las audiencias percibe que esta no es posible aunque la vea con el uso de algunos elementos caricaturescos de exageración. De la comparación de temas a su interrogación son textos más cercanos a la filosofía al extraer alguna verdad de los mismos ante la crítica donde se desarrolla el texto para develar como se constituye su unidad.

Este distanciamiento en la congruencia de la violencia la revisa en el miedo según Alfred Hitchcock, independientemente de la imagen de suspenso o terror en pantalla las audiencias no deben sentirse amenazadas indica Serrano sobre el realizador inglés y referencia ineludible en el género.

Uno de los recursos utilizados para ello son los insertos musicales usuales en la cinematografía incluso cuando era tocada en vivo para acompañar los films silentes. Es notable la relación familiar de música y cine cuando está ausente por lo que se plantea en la construcción de emociones para la pantalla.

A propósito, la brevedad de los ensayos deja una ausencia ante las dimensiones de las categorías que Serrano aborda, prevenidos del estilo principalmente comparativo y esquemático sin interrelación aparente una contracción verbal en su lucidez es sospechosa, queriendo jugar con el lector para que agregue sus propia entrelíneas y logre la finalidad filosófica de dejarlos inconformes tras la búsqueda de las verdades.

Jhonny Márquez