

Hanno Ehrlicher, Sabine Schlickers y Christian von Tschilschke

Modelos genéricos y su transgresión en el cine contemporáneo

El cine español y latinoamericano actual se caracterizan sobre todo por recurrir a las convenciones del cine de género y la constante combinación de sus elementos, pero asimismo por la transgresión de convenciones y fronteras establecidas entre los géneros y los medios. Los procesos creativos que esto implica dependen de determinados discursos estéticos, del desarrollo tecnológico en la era digital y de las transformaciones de los medios y su interacción dentro y fuera de la industria filmica en un tiempo marcado por la tensión entre procesos locales y/o nacionales, por una parte, y globales y/o transnacionales por otra.

Sin embargo, la transgresión de modelos genéricos y de sus fronteras no es un fenómeno completamente nuevo. El cine, ya desde sus inicios, a principios del siglo XX, y sobre todo al independizarse como medio artístico propio (el «séptimo arte») en los años veinte y treinta, coopera y rivaliza de forma productiva con otros artes y medios, sobre todo con los modelos narrativos y dramáticos de la literatura y del teatro.

También la política del cine de autor europeo y el desarrollo del concepto de la «escritura» cinematográfica en los años sesenta son, sin duda, el resultado de una reacción paradójica del cine frente al sistema discursivo de la literatura. Por otra parte, ya en la década de 1940 se establecieron en Estados Unidos normas narrativas y genéricas que servían de señas de identidad de lo que hoy todavía conocemos como el «cine de Hollywood». Por su dominio económico y estético, estas reglas filmicas siguen influyendo aún en el cine de forma global, provocando reacciones de imitación, rechazo o adaptación, y sirviendo de estímulo para el desarrollo de culturas cinematográficas propias como en el caso de España y los países latinoamericanos.

La discusión surgida en la década de 1980 sobre la diferencia entre arte moderno y postmoderno, y el acercamiento entre el cine taquillero, concebido para divertir, y el cine artístico, que busca el compromiso estético, ha generado una nueva discusión en torno a la función de las convenciones genéricas y su revalorización.

También en otro campo, el de la relación entre cine documental y ficcional, se puede observar, como muy tarde a partir de 1990, que las fronteras entre los géneros filmicos se van haciendo cada vez más porosas y que aumentan las formas

Hanno Ehrlicher, Universität Tübingen

Sabine Schlickers y Christian von Tschilschke, Universität Bremen y Universität Siegen

de representación híbridas y docuficcionales. Al mismo tiempo, la producción de series televisivas de calidad parece estar reajustando las relaciones intermediales entre la televisión, el cine y la literatura. Es un hecho, sin embargo, que, en la era «postcinematográfica» y «posttelevisual», la digitalización permite convertir los formatos, los medios y los géneros, creándose con ello nuevas interacciones en el sistema de los medios, por ejemplo, entre internet y la televisión o entre el cine y los videojuegos. Las consecuencias que esto pueda tener en el futuro son aún imprevisibles.

Con este trasfondo, las contribuciones a esta sección tienen el objetivo de investigar, partiendo de ejemplos filmicos españoles y latinoamericanos (Argentina, México, Cuba), la transgresión de los modelos genéricos y mediales de forma sistemática y en su dimensión histórica. En el centro de este enfoque se encuentra el cine, su desarrollo dentro del sistema mediático y su relación con otros medios bajo las condiciones actuales de la era digital. El objetivo es, pues, estudiar tanto las transformaciones del cine en su relación con otros medios como los discursos críticos que acompañan a estos procesos.

Desde el punto de vista teórico los artículos aquí reunidos se fundan en conceptos como los de hibridación, (re)mediación, intermedialidad y de narratología transmedial, e incluso llegan a desarrollar ideas y términos propios concernientes, por ejemplo, a la existencia de «estrategias paramediales», en el sentido de una ampliación de la paratextualidad de Genette, o de una «narración perturbadora» que transgrede las convenciones de la narración filmica tradicional. Entre los fenómenos de transgresión genérica aquí estudiados se encuentran casos tan diversos como la elaboración del mismo tema en una versión cinematográfica y una serie televisiva, la inserción de secuencias animadas tanto en películas ficcionales como documentales, o la simultánea introducción de elementos documentales y factuales en lo ficcional. A esto se suman otras manifestaciones recientes, características de una estética transmedial y transcultural, como la película urbana episódica que adquiere rasgos de un meta-género o la apertura del cine al mundo multimedia y los nuevos medios digitales, incluido el teléfono móvil, el SMS, los videoclips y videojuegos. Una tendencia ya establecida, aunque no menos importante, que se analiza a partir de varios ejemplos significativos es el juego posmoderno y autorreflexivo con distintos modelos genéricos, cuyo alcance varía desde horizontes y contextos más bien nacionales, o incluso regionales hasta el mercado internacional y un público globalizado.

De este modo, se va perfilando, faceta a faceta, un escenario de la cinematografía hispanohablante contemporánea que resulta sumamente representativo de nuestra actualidad transmedial e hipermediatizada.