

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE,
CULTURA E HISTORIA (ILAACH)**

**ANTROPOLOGIA –DIVERSIDADE
CULTURAL LATINO-AMERICANA**

**LA CRITICA COMO ELEMENTO DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN
FILMICA**

**Influencia de la crítica cinematográfica en la obra del cineasta paraguayo Marcelo
Martinessi**

GEORGE ANDRÉ SOUZA SANABRIA

**Foz do Iguacu
Ano 2018**

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE,
CULTURA E HISTORIA (ILAACH)**

**ANTROPOLOGIA-DIVERSIDADE
CULTURAL LATINO-AMERICANA**

**LA CRITICA COMO ELEMENTO DE COMPRESIÓN E INTERPRETACIÓN
FILMICA**

**Influencia de la crítica cinematográfica en la obra del cineasta paraguayo Marcelo
Martinesi**

GEORGE ANDRÉ SOUZA SANABRIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e
Historia da Universidade Federal de Integração
Latino-Americana, como requisito parcial à
Obtenção do título de Bacharel em
Cinema e Audiovisual

Orientador: Prof. Andre Campos

Foz do Iguacu

Ano 2018

GEORGE ANDRÉ SOUZA SANABRIA

**LA CRITICA COMO ELEMENTO DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN
FILMICA**

**Influencia de la crítica cinematográfica en la obra del cineasta paraguayo Marcelo
Martinesi**

Trabalho de Conclusao de Curso apresentado ao
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e
Historia da Universidade Federal de Integracao
Latino-Americana, como requisito parcial á
Obtenção do titulo de Bacharel em
Cinema e Audiovisual

BANCA EXAMINADORA

Orientador: Prof. (Titulo) Andre Campos

Unila

Prof. (Titulo) (Nombre del profesor)

(sigla da institucao)

Prof. (Titulo) (Nombre del profesor)

(sigla da institucao)

Foz do iguacu, _____ de _____ de _____.

Souza Sanabria, George André. Título del trabajo. Subtitulo. 2018. 14 paginas. Trabalho de Conclusao de Curso (Graduacao em Cinema e Audiovisual) – Universidade Federal de Integracao LatinoAmericana, Foz do Iguacu, 2018.

RESUMEN

Un film es considerado una obra de arte, cuya forma debe ser analizada para dilucidar sus sentidos ocultos, el periodismo entiende la crítica cinematográfica como una variante de la crítica del arte que se escriben en los medios de comunicación, y hacen hincapié en la labor del crítico sobre todo el académico, como intermediario entre la cultura y el público tratando de situar la película en relación al contexto histórico, sociológico, filosófico, económico, o un paralelismo con la teoría del cine (Bywater, Sobchar, 1989;xvi) desentrañando la propuesta implícita en la obra, y donde la crítica periodística busca interpretar el valor artístico del cine desde una perspectiva pedagógica, orientativa y formativa y la audiovisual donde los comentarios se centran en la comprensión e interpretación cinematográfica. El presente artículo pretende determinar la importancia de la crítica cinematográfica y su influencia en la obra del cineasta paraguayo Marcelo Martinesi, aportando retazos de críticas cinematográficas a sus obras y como ella se suscitan en elementos transformadores de la comprensión e interpretación cinematográfica parafraseando a Jean-Luc Godard donde el crítico hace visible lo invisible tendiendo lazos entre la obra y el espectador o cambiando la visión pasiva del espectador por una contemplación activa de la obra, para influir no solo en su bagaje personal sino en toda su creación posterior para transformar su entorno.

Palabras-clave: Crítica cinematográfica. Marcelo Martinesi. Intepretación Filmica.

Introducción

En un país de industria cinematográfica considerada incipiente, donde se discute la reglamentación de una ley de cine, y los medios de comunicación se encuentran politizados en uno u otro sector económico- político, social y responde a intereses de estos, hablar de crítica cinematográfica y la influencia que esta representa para los sectores involucrados resulta un desafío.

La nueva camada de directores, y productores cinematográficos, y otros sectores relacionados al cine fueron desarrollando obras que constituyen actualmente el legado fílmico de una generación, así podemos citar a Maneglia Schembori, Paz Encina, Renate Costa, Ramiro Gómez entre otros, los cuales con su filmografía exhibida van saciando esa sed de expresión que se representa en el séptimo arte, allí juega un papel trascendental el espectador y con éste el crítico cinematográfico, y como según (Herederó, 2011: 22-23) el cine nace como un mero entretenimiento para las masas y es la crítica cinematográfica la que pasa a ser el factor fundamental para que éste se consolide como un arte, en los capítulos siguientes se expondrá como la crítica cinematográfica influye en este arte de crear vida a través del cine, influenciando ya sea en el espectador, en el director u otros relacionados de entre los que hacen cine o en su defecto en los que desean como el escritor de este artículo comenzar su relación con el cine, estudiando la misma, en la academia, analizando las diversas vertientes de la misma como ser crítica periodística, la académica y la crítica como un ejercicio de comprensión e interpretación fílmica. Para el análisis de cómo puede influenciarse como crítico en la puesta en escena fílmica de un director se analizan las obras de Marcelo Martinessi, guionista y director de cine paraguayo, cuya obra prima “Las Herederas” se encuentra actualmente nominada a los premios Oscar de la Academia además de haber ganado varios premios en festivales de prestigio nacional e internacional.

2. MARCELO MARTINESSI, TRAYECTORIA

Este cineasta paraguayo nacido en Asunción en 1973, es un guionista y director de cine, estudio comunicación en la Universidad Católica de Asunción y cine en Nueva York, en Londres, donde se formó en la London Film School y en Madrid. Se involucró en proyectos de cortometrajes y documentales de preferencias en temáticas sociales y de identidad. Entre

sus obras podemos citar a “Karai Norte” (2009) su primer proyecto independiente que para su financiación recibiera un premio del National Geographic en el año 2009, y fue el primer paraguayo en llegar a la Berlinale. Obtuvo además el premio al mejor cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara en 2009, el premio Glauber Rocha, el Primer Premio del AXN Film Festival entre otros, además en 2011 en el marco del XXXVII Festival del Cine Iberoamericano de Huelva (Andalucía España) el cortometraje Calle Última (2010) recibió el premio al mejor cortometraje. En el año 2016, su excelente tarea filmica sobre la masacre de Curuguaty “La voz perdida” (2016) recibió el premio Orizzonti, uno de los más destacados reconocimientos al cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Venecia

En el año 2018, su película “Las Herederas” (2018) gano el Oso de Plata en el Festival Internacional de cine de Berlin, además del Silver Bear Alfred Bauer Award, Fipresci award at FICC, Best films at the Jeonju film festival, premio Fenix 2018, Premio Netflix opera prima, entre otros, el filme en si cuenta con 31 premios hasta la escritura de este articulo.

Recapitulando la filmografía de este joven cineasta paraguayo mencionemos a Karai Norte (2009), cortometraje, 19 m., Calle última (2010), cortometraje, 20 m., El Baldío (2012), cortometraje, 10 m., La Voz Perdida (2016), cortometraje, 11 m. y su largometraje Las herederas (2018).

Además escribió documentales para televisión y estuvo en el equipo impulsor y ha sido el primer director de la TV Pública Paraguaya desde su creación en el año 2010, hasta la crisis en Paraguay en el año 2012.

3- LA CRITICA

El cine con el pasar del tiempo, va adquiriendo su propio lenguaje, el filmico, ya que en esa época se veía muy influenciada por sus hermanas mayores (el teatro, la pintura, la fotografía, etc.), puesto que como lo expresa Heredero (2011) la crítica realza lo filmico y potencia su valor, por lo tanto se constituye en un factor de suma importancia.

La crítica ayuda a “comprender la naturaleza del cine en cada momento histórico y la relación de este con su propio tiempo, con la cultura y con la sociedad de las que surge” (Heredero, 2011: 22-23), es decir que analizar una película no es solo entender el universo de

la misma, sino que también llegar a obtener diversos puntos de vista implícitos dentro del mundo, dependiendo de la perspectiva que aparezca a la hora de analizar un filme.

Según Lourdes Esqueda Verano

Mientras que los estudios de periodismo entienden a la crítica de cine como una variante de la crítica de arte que se escribe en los medios de comunicación y hacen hincapié en la labor del crítico como intermediario entre la cultura y el gran público, los estudios de comunicación audiovisual se aproximan a la crítica de cine desde tres perspectivas: 1 la crítica académica, 2 la crítica periodística dentro del contexto de la historia, la cultura, la teoría y la estética del cine y 3 la crítica como un ejercicio de comprensión e interpretación fílmica (VERANO Lourdes, 2011, p. 90)

Estas críticas pueden tener múltiples enfoques, y como lo manifiesta Regina Gomes “Esta pluralidade de enfoques passava pelos estudos dos mitos, das abordagens psicanalíticas, marxistas ou estruturalistas que converteu o filme num “texto” pronto para ser dissecado.” (2006, p.01), se puede destacar así mismo que ningún tipo de crítica es más importante que otra, todas tienen su función dentro de la sociedad y desempeñan un rol preponderante dependiendo a qué personas va destinada la misma, y a las estructuras mentales que las personas que intervienen en la interpretación fílmica posean, es decir sus experiencias previas jugarán un papel importante a la hora de valorar un filme o a decir de Regina Gomes (2006) “dissecarlo”.

La función orientativa es rasgo preponderante de la crítica periodística puesto que emite juicios y valoriza la obra. Sumado a las nuevas tecnologías propicia la oportunidad de abrir un debate, en los sitios de crítica online donde los usuarios pueden comentar la crítica. Esto se denota en la definición de donde se menciona que

La crítica es un género periodístico, de carácter opinativo, se dirige a orientar a los lectores en el terreno de las obras y espectáculos culturales que creadores e intérpretes ofrecen. Por lo general, comenta y enjuicia la actividad cultural de actualidad, para que los lectores sepan a qué atenerse en el campo de la música, el cine, los libros, exposiciones, teatro, ballet, televisión, discos, video... en sus diferentes manifestaciones. (CANTAVELLA, 2007, p. 217)

Está es de suma importancia en el panorama audiovisual contemporáneo ya que existe una inmensa cantidad de productos audiovisuales y el rol del crítico cinematográfico es “intentar explicar donde descansa el mérito del buen cine, si las películas son diferentes, porque lo son” (Jarvie, 1974, 303).

La crítica como ejercicio de interpretación fílmica se entiende como

La crítica de cine no solo consiste en una reseña, si no que se trata de una creación nueva. Como consecuencia, es posible entender a la crítica de cine como un arte en sí mismo que requiere

una mirada educada por parte del crítico, al estilo de Andre Bazin en *Cahiers du Cinema* y que Jean-Luc Godard sintetizo como la capacidad para hacer visible lo invisible. (VERANO Lourdes, 2011, p. 90)

Por tanto la crítica, ya sea la periodística como la especializada influye no solo en los espectadores que miren las películas sino también introduce una nueva visión en sus realizadores. La crítica cinematográfica apunta no solo a la concepción generalizada de asociar el cine de autor como de una elite, de festivales y no masivo, pero esto es refutado porque es difícil llegar a un gran público con un cine experimental o diferente al que ofrecen los modelos exitosos de Hollywood, puesto que las miradas cinematográficas se construyen a partir de la visualización del cine y el “cine dominante” cuenta con un aparato cultural muy fuerte que le ayudo a construir esa mirada estereotipada a favor del cine hollywoodiense.

Los festivales o cine de autor surgen en esa medida para ir decodificando y des construyendo la mirada estereotipada para construir otras cinematografías, y es allí donde la crítica juega un papel muy importante.

En el Paraguay, el audiovisual filmico estuvo en las décadas de 60 y 70 muy ligadas a la militancia político militar por un lado como la mítica película Cerro Corá (1978) financiada por el régimen stronista¹, y por otro trata de confrontar las formas tiránicas del poder político económico imperante como podemos observar en las obras de un Roa Bastos como guionista, o la de Carlos Saguier “El pueblo“(1969) puesto que nuestra cinematografía es escasa.

Pero en este cúmulo cinematográfico existente, se destaca la obras de Marcelo Martinessi quien al decir de Colman Meixner, Sergio (2016) sabido es que el cine nacional paraguay se encuentra en un momento auspicioso construyéndose lentamente y si bien en nuestra filmografía escasea la reflexión sobre nuestro cine, la estética cinematográfica y las historias que contamos en el imaginario audiovisual para visualización del espectador, podemos mencionar que Marcelo Martinessi quien aunque ya tenga varios años de trayectoria en el medio audiovisual su obra cinematográfica es reciente y en las cuales los productos cinematográficos tienen que ver siempre con un aquí y un ahora, un espacio determinado en un momento determinado, donde se desarrolla la trama, el enredo entre los personajes, al decir de Cristhian Metz para quien todo filme tradicional tiene una historia, que a la vez es un

1 Los exiliados paraguayos objetivaron la dictadura como un bloque histórico llamado “stronismo”, viéndolo como una iteración de una de las “anclas teóricas” de la Guerra Fría, “la idea del totalitarismo”. (Zaracho Maria, 2017 p, 06). Este régimen duro desde el 15 de agosto de 1954 y 3 de febrero de 1989.

discurso, ya que ejerce una influencia en los espectadores pero para que este discurso sea eficaz, es necesario que él se esconda a través de una historia y pueda generar diversas sensaciones y emociones en el espectador, para lograr su cometido.

Eso podemos observar en filmes tales como *la voz perdida* y *calle ultima* donde se evidencia una realidad que a veces se pretende esconder, una realidad dolorosa en si misma que todos ven más donde los esfuerzos o exiguos o insuficientes para remediar el conflicto que todavía sigue, en el caso de *la voz perdida* que narra la lucha por la tierra, debido a la falta de una reforma agraria efectiva y en *calle ultima* la prostitución infantil, cruda realidad de nuestro país expresada y denotada por sus propios protagonistas.

En una breve referencia al cortometraje *Karai Norte* (2009) inspirado en el cuento del mismo nombre escrito por el prolífico escritor paraguayo Carlos Villagra Marsal, quien narra de manera contundente una obra poética inspirada en la revolución de 1947², la obra de Martinessi esta filmada en 16mm, en blanco y negro y está totalmente hablada en Guaraní, idioma indígena oficial del Paraguay al igual que el Castellano.

El cortometraje está ambientado en pleno chaco paraguayo, una zona desértica de agreste y escasa vegetación, una anciana reside en un pobre ranchito, ella recibe la visita de un hombre extraño quien le solicita comida y un breve descanso presentándose con una ambigüedad incomoda. La anciana mujer lo recibe con temor y preocupación y le comenta que fue asaltada, violada y robada en su rancho.

Asi mismo en los filmes existen una configuración bilateral de representación que consiste en: activo/pasivo, sujeto/objeto, ver/ser visto. (Xavier Ismael, 1983 p.406) queda expresado entonces que el actor/actriz que está en la pantalla, sabe que será visto, eso es lo que desea, se identifica con el voyeur y para esté, él es un objeto, pero como el objeto esta articulado en un mundo alegórico que otorga relaciones de identidad que permiten que el voyeur asuma una postura analítica, queriendo descifrar lo que no se muestra en la pantalla, tanto en la imagen como en el sonido. (Xavier Ismael, 1993, p16), es a partir de ese reconocimiento del voyeur donde el objeto se vuelve sujeto, esto lo podemos observar cuando Sergio Colman en su crítica a la obra de Martinessi expresa:

2 Poco después de asumir el cargo y a raíz de las divergencias surgidas en el seno del gabinete sobre la legitimidad y extensión de su mandato, Morinigo procedió a eliminar del Gobierno a los miembros y representantes del liberalismo y paso a gobernar con un reducido grupo de intelectuales católicos que entraron a ocupar los cargos principales del gabinete y a constituir, con el apoyo del Ejército, un Estado autoritario y corporativo con el modelo de la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar. Con ello se produjo la caída final del liberalismo. Termino allí un largo periodo de hegemonía de ese partido en la vida nacional. Los dirigentes del liberalismo fueron todos perseguidos y desterrados. (Washington A, 2007 p.21)

Las imágenes bellas y tristes, desde los amplios planos generales que enmarcan el aislamiento de ese lugar, como en el que se sitúa la casa en medio de la inmensidad del suelo agrietado, hasta planos detallados que ilustran momentos de intimidad como la tensa escena de la comida en la que la anciana se suelta el pelo, casi con cierta sensualidad y resignación a su suerte en ese terreno inhóspito en donde vive, mientras el hombre marca rítmicamente su tenedor en el plato, acompañados por el lúgubre viento en el fondo. Karai Norte relato que se sostiene en la atmosfera pesada de la pasividad que nos cuenta sobre esa espera del Mesias, haciendo eco de cierta idiosincrasia del paraguayo que como la anciana se encuentra estancado, estático, resignado a su suerte, en medio de un desierto esperando y como decía Roa Bastos en una “isla rodeada de tierra” [CITATION Ser12 \l 15370]

En esta crítica se observa lo expresado más arriba por Xavier, porque no solo escenifica la vida de un determinado momento de la historia del pueblo paraguayo, la revolución del 1947. Este acontecimiento marca un hito en la historia del paraguayo, una grieta pesada, un recuerdo vivido en muchos de los que viven aún y son parte de esa pasada historia reciente, donde el recordar el mismo se vuelve acuciante al igual que lo hace el viento norte, que al soplar sobre el inhóspito suelo chaqueño trae pesadumbre y tristeza, eso mismo evoca en el pueblo el recordatorio de una revolución fratricida, referenciado también en la anciana que como el pueblo paraguayo se resigna a su suerte en medio de un desierto esperando un porvenir mejor, todo este relato está permitiendo reflexionar al voyeur con una postura analítica cada escena, donde cada primer plano, cada plano detalle de la lúgubre casita, cada sonido revela señales del contexto nacional de la vivencia del paraguayo y su entorno para mostrarnos lo agreste de nuestra vida y nuestra idiosincrasia o la tonalidad propia de nuestras vivencias, subyacente o dormido en nuestro subconsciente para aflorar de manera magistral en este tipo de obras filmicas.

Fernando Moure pone de título a su crítica “Cualquier semejanza con la ficción es pura realidad”, donde relata:

Este riguroso retrato de identidad popular y de memoria donde Marcelo Martinesi hizo a partir de un cuento del escritor Carlos Villagra Marsal de hace cincuenta años es hoy un logrado corto de ficción cuya fórmula recurre a la observación y al psicologismo. Más allá de algunos pocos diálogos, el eje del cortometraje gira en torno a la identidad paraguaya fundada en la violencia. Karai Norte está hablada íntegramente en guaraní, y apoyada en un gran trabajo de fotografía en blanco y negro, con una cámara que logró ecualizar la estética naturalista de época, logrando por esta vía visual acercarse a un tiempo concreto, alrededor de la revolución de 1947, Los paisajes de la espectacular locación corresponden a las Lagunas Saladas, o Laguna Capitán, en el Chaco; y los protagonistas, una mujer que anciana y un jinete solitario, así como los detalles de un rancho campesino, interiores y enseres domésticos se presentan en ángulos cerrados, inolvidables por la tensión compositiva. (Moure Fernando, 2016),.

En las obras de Marcelo Martinesi se ve reflejada no solo la vida del joven cineasta paraguayo, sino la realidad de todo un pueblo “A filmografia recente evidencia os desdobramentos de percursos que, em cada caso, definem uma articulação entre a resposta á conjuntura atual e traços de estilo que condensam a experiência acumulada.[...]” (Xavier

Ismael, 1993, p 03) Martinessi con su obra *Calle Última* (2010) pretenda denotar la coyuntura actual del país, buscando a través de su filme reflejar lo que acontece a su alrededor, recopilación de historias de un país sumergido en la decadencia, tratando de generar conciencia, tratando de formar conciencia y forjar a través de la mirada de una cámara y un audiovisual un nuevo Paraguay, una esperanza de nueva conciencia colectiva que vea con otros ojos la realidad, y como lo menciona Sergio Colman en su crítica:

La necesidad de zapatos nuevos como representación del sentimiento más bello y puro, la amistad el amor y diversión ante el charco después de una lluvia, dando a entender que la inocencia no está del todo perdida. Imágenes de un cuento urbano que narra las condiciones de explotación de niños y adolescentes del mercado de abasto, actuado y escrito en conjunto con Martinessi por los propios niños. [CITATION Ser12 \l 15370]

Cabe destacar que esta obra es la conclusión de varios “talleres de cine Ludoca, escrito y actuado por participantes del proyecto Derecho a una vida libre de violencia para niños, niñas y adolescentes en situación de calle, explotación sexual y otras condiciones de exclusión social” (Noe Sergio, 2011) como diría el propio Martinessi: “Fue un trabajo a largo plazo. Los chicos tuvieron un primer acercamiento con las cámaras y ellos escribieron el guión, crearon los diálogos y contaron sus vivencias. Lo único que hice fue armarlo” añadiendo sus experiencias en Paraguay al estilo de películas que está acostumbrado a ver, generando así su propio lenguaje al decir del teórico “Colocam em questão a condição de cineasta como portavoz da comunidade imaginada (a nação, o povo)” (Xavier Ismael, 1993. p03).

Se expresa de igual manera en la obra *Karai Norte* donde el crítico Mexiner narra:

La diferencia entre *Karai Norte* y *Calle Última* radica en que en esta última el director propone un lenguaje de cámara en mano, que sigue a los personajes de cerca, en planos largos muy cercanos al realismo “Baziniano” o incluso “Dardeniano” por la cercanía de la cámara, que se mueve con ellos hasta que se detiene y los deja alejarse tomando cierta distancia, convirtiéndose así la cámara en narradora, respetando ese mundo diciéndonos que hasta ese punto tenemos derecho de ver, porque tal vez no estemos preparados para ir más allá con ellos. Todo eso se expone con un lenguaje que busca el realismo, unido a una resolución fotográfica donde el naturalismo de la luz contribuye de manera incisiva a dotar de crudeza el relato dotando de expresividad los oscuros pasillos del mercado y el lúgubre y monocromático opresivo alumbrado público, que unido a la lluvia, la cual funciona como elemento purificador en la escena en la que los vestidos rojos dentro de una vitrina de decoración navideña se ven tal crueles, nos permite acompañar la realidad triste de muchos niños paraguayos. Este relato que propone algo estéticamente diferente a *Karai Norte* se siente una mirada hacia la reconstrucción de nuestra imagen a través del cine en la nuevamente la mujer tendrá un papel preponderante y por qué no su punto de vista. [CITATION Ser12 \l 15370]

La obra de Martinessi “*El Baldío* (2012)”, inspirada en la obra prima del ganador del premio Cervantes Augusto Roa Bastos, fue buscando su lenguaje con la cámara puesta en las diferentes caras de nuestro país, partiendo a veces de la literatura y otras veces de la realidad,

también en su obra “Los Paraguayos” (2006) documental televisivo narración audiovisual dentro de una serie denominada “Los latinoamericanos” en sesenta minutos nos inunda con bellas imágenes cargadas de romanticismo, amenizadas con la excelsa guarania paraguaya sin pasar por alto una propuesta crítica con respecto a aspectos de nuestra cultura, sumando la declaración de especialistas, historiadores, protagonistas, artistas intelectuales, personajes del campo y de la ciudad en su cotidiano andar urbano, la labor de Martinessi según el crítico Colman Meixner es excelente porque

Construye una narración amena, recorriendo fragmentos puntuales y claves de nuestra historia, armando como un rompecabezas el imaginario de nuestra identidad, proponiendo incluso temas “polémicos” como la cuestión de Lopez y la situación de la mujer en la sociedad paraguaya[CITATION Col12 \l 15370].

Tema el de la mujer que será descrito más tarde en otros cortometrajes y en su primer largometraje las herederas.

Según lo sigue explicando Colman Meixner el documental Los Paraguayos (2006) está técnicamente logrado y no busca ser un tratado definitivo sobre el paraguayo ni mucho menos abarcar toda la complejidad y los matices de nuestra cultura, puesto que no puede detenerse a profundizar en la inmensidad de temas que se tratan, pero si apunta a cuestionamientos sobre lo que fuimos, incluso llevando a muchos jóvenes quienes luego de observar la proyección del documental en las universidades de Asunción se preguntaron “realmente eso somos los paraguayos” haciendo del documental una propuesta válida para una reflexión sobre la identidad del paraguayo.

Así mismo la obra filmica el Baldío (2013) del célebre escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, quien en su literatura se puede encontrar relatos ricos en imágenes cinemáticas y cuya adaptación audiovisual dura 10 minutos, podemos ver desde la mirada crítica de Sergio Colman Meixner la siguiente crítica:

La claustrofobia del cuento con planos muy cerrados en una inestable cámara en mano y un grano muy fuerte que nos ofrece el formato Super 16 mm de la diestra genial de Luis Arteaga, el constante director de fotografía de Martinessi, unido al sonido que aporta a este enfrentamiento del hombre contra la naturaleza, donde el relato se ve reforzado por el fuerte rostro del protagonista unido a los pocos giros y cambios narrativos, centrándose más en lo psicológico que en la acción en sí. Más al final la ironía del destino se encarga de contraponer vida y muerte en un giro inesperado para los que no conocen el cuento, y cierra con belleza y un poco de optimismo el oscuro y anecdótico relato de Roa Bastos, aprovechando de manera acertada los elementos cinematográficos del cuento y trasponiendo otros más literarios en imágenes y sonido. [CITATION Ser12 \l 15370]

Podemos ver la fuerte influencia de la literatura Roa Bastiana como lo dijo el mismo “que nos revela esa tierra poderosa, una naturaleza aparentemente arcádica, paradisiaca, solamente en la superficie pero que esconde en ebullición una especie de erupción soterrada,

subterránea una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder casi analógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este país” (Roa Bastos) se contraponen en la obra ya que el personaje principal es capaz de la crueldad máxima de deshacerse de un cadáver humano en un baldío como si fuera despojo o basura, pero a la vez es capaz de la máxima expresión de ternura al recoger un recién nacido abandonado a su desdicha en ese lugar, asumiendo así el rol protector característico de las madres, que ponen a salvo a sus hijos, tema bastante tocado en la filmografía de Martinessi.

En su obra la “La voz perdida”, Martinesi narra una historia acontecida en el año 2012, en Marina Kue, en donde con motivo del pedido de la reforma agraria un enfrentamiento entre la policía y los campesinos deja como saldo la muerte de 11 campesinos y 6 agentes de policía. Este cortometraje ganador del premio Orizzonti en el festival de Venecia, narra un encuentro fundamental de la historia reciente del Paraguay donde la gente busca ocupar la tierra y sufre por la persecución policial enmascarando el verdadero hecho ocurrido la destitución del presidente Fernando Lugo, al decir del periodista_

Fu uno scontro fondamentale nella storia recente del Paraguay e mai si ascoltò la gente che occupava quella terra e sepre furono criminalizzati. Il massacro fu una provocazione, quello che sto dicendo non è fantasia, perché vi sono prove perché vi sono prove poco, vun massacro e si potesse incolpare l'allora presidente Fernando Lugo per destituirlo. (CECCHINI Francesco, 2016)

La justicia paraguaya ha condenado a campesinos y campesinas a 35 años de cárcel por la muerte de 6 agentes de policía, mientras la muerte de 11 campesinos no está siendo investigada, este es el argumento de la voz perdida que dura 10 minutos y está narrada en español y guaraní. La protagonista del corto es una campesina quien antes y durante la masacre narra no solo el temor sino el dolor de lo sucedido.

En la obra filmica Las Herederas (2018) que transcurre en Asunción, en el año 2012, aborda la historia de una mujer de buena posición social que había heredado suficiente dinero como para vivir cómodamente. Pero a sus 60 años se da cuenta de que ese dinero ya no alcanza. Esta nueva realidad altera el equilibrio imaginario en el que vivía y la empuja a transformar un mundo que hasta entonces había permanecido inmóvil (Armoa Miguel 2016).

Esta obra opera prima de Marcelo Martinessi de este galardonado director paraguayo que trata sobre la “liberación de índole psicológica, emocional y sexual” (Emmanuel Báez, 2018) de su personaje principal Chela (Anna Brunn), la narrativa transcurre en Asunción – Paraguay, en donde ella está atravesando por una crisis económica al lado de su pareja Chiquita (Margarita Irún), se ven obligadas a vender sus pertenencias para superar la crisis

económica en la que se hallan envueltas, la relación empeora cuando Chiquita ingresa a la cárcel por fraude, esta separación demuestra una dependencia emocional de su pareja Chela, y uno de los mayores desafíos a ser enfrentados por esta, ya que ella, por su alta alcurnia, nunca se había dispuesto a trabajar para obtener ingresos. Ahora obligada a mantenerse por sus propios medios comienza a transportar vecinas a cambio de dinero y es así donde su tarea se transforma en una especie de trabajo y es ahí donde conoce a Angy (Ana Ivanova) e inicia su transformación y liberación, al sentir nuevas sensaciones que ya no sentía hace tiempo o quizás nunca sintió.

Las herederas se diferencian al resto de la reducida filmografía paraguaya por la manera en la que retrata la decadencia de la clase alta paraguaya.

Como nunca antes en el cine paraguayo, Martinessi retrata una historia de mujeres olvidadas en un contexto urbano, exótico y naturalista. El peso principal -sin dudas- está puesto sobre la mirada femenina: sus dolores, inquietudes, búsquedas y desencantos. La marcada diferencia de clases también está puesta en la obra (Jorge Coronel, 2018)

Ganadora de varios festivales alrededor de todo el mundo, tales como el Silver Bear Alfred Bauer Award, Fipresci award at FICC, Best films at the Jeonju film festival, premio Fenix 2018, Premio Netflix opera prima, entre otros, el filme en sí cuenta con 31 premios. Se destaca entre los filmes paraguayos por ser una de las películas que más premios reconocimiento ganó en todo el mundo. Las Herederas pasa a ser uno de los filmes más importantes de Paraguay porque prácticamente hizo visible en el mundo el imaginario paraguayo, ya que por la falta de producciones paraguayas, poco o nada se conoce de este país, como lo suscribe el propio director Marcelo Martinessi en uno de sus discursos “Venimos de un país que ha tenido muy pocas posibilidades de hacer cine, los paraguayos nos criamos sin ver nuestra lengua en el cine, este acento paraguayo, sin ver los paisajes de nuestras ciudades... Nos alegra ser parte de una generación en Paraguay que está tratando de cambiar las cosas, tratando de hacer cine y dar un imaginario a los niños que hoy tienen la edad que nosotros teníamos cuando consumíamos películas solamente de otros lugares.”

CONCLUSION

Como lo dijera Christian Metz “o filme sabe, mas no sabe que e ollado” (Xavier I, 1983. p. 407) la filmografía de Martinessi está fuertemente marcada por la influencia femenina producto de guerras y revoluciones donde los hombres juegan su papel tratando de construir una nación y mueren subyugados por las revoluciones fratricidas o por guerras

territoriales donde la supervivencia de una raza hace necesaria la participación femenina, así la mujer aunque relegada detrás de la imagen del varón, cumple su rol de madre, esposa, abuela, amante e incluso sostenedora de hogares, esto se puede ver en cada filme de este director puesto que en *Karai Norte* es la abuela que ayuda al arribeño a saciar el hambre dándole lo poco que le queda, o en la obra *calle ultima* donde la niña narra la visión desde el mundo cruel que le toca vivir, o en la voz perdida que narra las peripecias de la masacre de Curuguaty desde el punto de vista de madres, esposas o amantes del duro quehacer de ser mujer y ver a nuestros hombres morir por lo que creen justo, o tal vez en *las herederas* donde magistralmente narra las distintas aristas del quehacer de mujeres que luchan por tener una identidad propia en un mundo que les estereotipa lo que es correcto y lo que no, luchando las mismas por sobrevivir y salir adelante en un mundo creado por mujeres pero medido por versiones masculinas, duro recuerdo de una identidad que se desea formar inmersos en una sociedad que se desea transformar.

No podemos negar así mismo que el cine paraguayo es aún incipiente no obstante la nueva ola de películas que se vienen rodando, la filmografía martinesiana refleja un deseo de renovación de la identidad del paraguayo, mostrando lo que está por debajo, pero que está en nuestro inconsciente colectivo, fruto de años de una voz sin voz que grita honda en nuestra garganta, de un pueblo aparentemente sumiso pero como diría Roa Bastos que no exista paraguayo que no recalque lo dicho en español con una frase en guaraní, los paraguayos somos *ensuby*³ lo doloroso pervive en nosotros y se ve reflejado en nuestra naturaleza de por sí a veces calma pero por dentro bulliciosa e incluso destructiva, en ese per correr de nuestro pueblo es que Martinessi al igual que los críticos paraguayos van encontrando las ideas frutos de la percepción cultural con la que se ve influenciado este director y son fuertemente marcados en él, tratando de relatar en cada escena de su filmografía, un nuevo Paraguay, mostrando la decadencia del mismo pero dando ese toque de esperanza. Formando un nuevo país y una nueva forma de ser del paraguayo, que sueñe con una voz vibrante y un porvenir mejor.

³ Palabra en guaraní que significa contextualmente “que no muestra su verdadera faceta (aparentemente calmo pero bulle en emociones)”

Referencias Bibliograficas

BAEZ, E. “Las herederas”, nunca es tarde para buscar la libertad. Disponible en: <<http://cinefiloz.com/critica-las-herederas/>>. Acceso en: 06 de abril. 2018

CANTAVELLA, J. y SERRANO, F.J (coords.) Redacción para periodistas: Opinar y argumentar. Madrid: Editorial Universitas. 2007

Cecchini, F. “La voz perdida” de Marcelo Martinessi, regista paraguayo. Disponible en: <<http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=20618>>. Acceso en: 17 de noviembre. 2016

CORONEL. J. “Las herederas” Oda a la libertad. Disponible en: <<http://www.abc.com.py/espectaculos/resenas/las-herederas-oda-a-la-libertad-1689878.html>>. Acceso en: 04 de abril. 2018

Entrevista a Augusto Roa Bastos en A Fondo. Radiotelevisión Español. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=a-hRNfY6xii>>. 55min.

GOMES, R. Critica de cinema: Historia e influencia sobre o leitor. Critica cultural, volume 1, numero 2. 2006

HEREDERO, C. F. Espacios de libertad. Vigencia, defensa y necesidad de la crítica. En: El ejercicio crítico del cine español. Primer congreso de la crítica. 13 festival de Málaga. Málaga. Universidad de Málaga y festival de Málaga Cine Español. 2011

JARVIE, I. C. Sociología del Cine. Madrid. Guadarrama. 1974

Las herederas gana el Premio Netflix Ópera Prima 2018. Retransmisión de ceremonia de la 5ta edición de Premios Fénix del cine Iberoamericano de Lucia Sapena. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=B_e8L70fmY0> Mexico. 2018

PLANES PEDREÑO, J. El paradigma estético en la crítica cinematográfica de Angel Fernandez-Santos. Tesis Doctoral de la Universidad Católica de Murcia. 2014

MEIXNER, S. Marcelo Martinessi. Un breve acercamiento a su obra. Disponible en: <<http://www.lacaja.com.py/cine/articulos/62-marcelo-martinessi-un-breve-acercamiento-a-su-obra>> Acceso en: 2016

MOURE, F. Cualquier semejanza con la ficción... Es pura realidad. Disponible en: <<https://elpororo.wordpress.com/2009/02/16/karai-norte-de-marcelo-martinessi/>> Acceso en: 2009

VERANO ESQUEDA, L. Y NOGUERA TAJADURA, M. El papel de la crítica cinematográfica en el panorama audiovisual contemporáneo. Editorial Fragua. 2011.

WASHINGTON, A. Concepcion 1947. Sesenta años después. Servilibro. 2007

XAVIER, I. A experiencia do cinema, antología. Edições Graal: Embrasilme. 1983

XAVIER, I. Alegorias do subdesenvolvimento cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. Cosacnaify. 1993

ZARACHO ROBERTTI, M. Lo antropológico en El pueblo (Saguier, 1969). Mitos en torno a los imaginarios visuales de lo “paraguayo”