

Volúmen 14 - Número 1

Otoño 2024

El cine documental en Puerto Rico como narrativa audiovisual decolonial y alternativa

Sebastián Colón Avilés
Universidad de Puerto Rico-Mayagüez

En la última década la accesibilidad a fuentes y usos audiovisuales ha tenido un efecto en la gran producción de diferentes géneros cinematográficos, específicamente el cine documental en Puerto Rico (Leonard 228). El cine es uno de los espectáculos artísticos creado bajo el movimiento modernista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Nowell 107). Posteriormente diferentes géneros y movimientos artísticos se van creando dentro del cine influenciados por dos grandes factores; uno es el contexto histórico de la región (neorrealismo italiano 1930-40 y la nueva ola francesa 1950-60) y la constante innovación tecnológica ante los cineastas como el cambio de luces, el descubrimiento de nuevas técnicas como nuevos ángulos en las cámaras y recientemente el uso de la internet y técnicas visuales más accesibles.

Dentro de este proceso cultural y tecnológico se construye el cine documental. El cine documental puede referirse a una narrativa audiovisual la vida diaria limitándose solo seguir a los agentes involucrado (Nieves 8). En otras palabras, el cine documental usa la cámara como mecanismo reflexivo y facilita el encuentro dando a entender que lo que presenta no es el hecho de una realidad objetiva o empírica, sino una opción de representación (Nieves 5).

El cine documental se ha convertido en una herramienta importante en Puerto Rico para presentar narrativas audiovisuales alternativas que las masas mediáticas del país no cubren. El largometraje titulado, *Simulacros de Liberación* dirigido por Juan C. Dávila ofrece una de las posibilidades. La sinopsis de la película relata tres eventos contemporáneos en Puerto Rico: La austeridad traída por la Junta de Control Fiscal del 2016, la ineficiencia de la política pública entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal de los EE.UU.

ante el paso del huracán María del 2017 y el Verano del 19 con la renuncia del entonces Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosello. El filme nos presenta una contranarrativa que no favorece la imposición de una Junta de Control Fiscal, además de la severa crítica ante el gobierno de turno. El largometraje tiene éxito en visibilizar muchos movimientos sociales que están activos por consecuencia a la crisis económica que sufre el archipiélago. Grupos subculturales y comunidades como la *Jornada: se acabaron las promesas*, la colaboración de BEMPA PR, un colectivo que se enfoca en la participación política a través del arte, proyecto de comedores sociales y su rol vital como centro de apoyo ante las crisis sociales dejadas por el huracán María. Bajo la visión de Juan C. Dávila el largometraje puede considerarse como una película decolonial:

... la cuestión de la descolonización de Puerto Rico yo creo que por ahí es que va la cosa donde podemos encontrar muchos puntos en común. Obviamente cuando hablamos de la descolonización, Jocelyn lo dijo que cuando hablamos de independencia no solo territorial, sino que hablamos de una independencia económica, una independencia al sistema capitalista, una independencia del patriarcado, una independencia de todos esos valores europeos que nos han impuesto y yo creo que a través de ahí es que tenemos que enfocar...

Dicha transcripción es gracias a la dedicación y la accesibilidad a la educación popular por *The People's Forum NYC* una organización que ofrece educación y espacios culturales a comunidades para la acción colectiva. El cine documental de Juan C. Davila rompe la hegemonía mediática en el sentido que relata los retos de políticas neoliberales y coloniales impuestas por una institución.

Cabe destacar que otros filmes documentales como, *Serán las Dueñas de Nuestra Tierra* dirigida por Juanma Pagán Teitelbaum relata cómo el mismo gobierno impide el terreno para la cosecha y la producción agrícola a los agricultores a través de la vida cotidiana de Ian, Stephanie y Alfredo. Tres jóvenes dedicados a la educación agrícola y a la estabilidad de proveer alimentos sanos. Están claros que el gobierno es un reto para ellos como agricultores y vemos las batallas legales y las desigualdades económicas entre individuos con deseos de arrendar unas cuerdas en contra del privilegio de grandes corporaciones. Al ver el filme uno se cuestiona para quién el gobierno de Puerto Rico se dirige ante crisis ocasionadas por eventos atmosféricos como los huracanes Irma y María o la serie de terremotos que impactó el archipiélago en enero del 2020 ya que es en estos casos es que urgentemente se necesita el trabajo de agricultores, pero el gobierno privilegia a entidades como FEMA y la Guardia Nacional para la protección alimentaria de varias familias. Lo más vital de estas dos piezas documentales es la cámara.

La cámara es un medio que facilita una perspectiva reflexiva ante varias experiencias sean individuales o colectivas para la construcción de una memoria colectiva. Esta memoria colectiva se analiza desde sus contextos sociales, culturales y políticos y no es posible hacer un análisis desvinculando estos contextos. Estos documentales también pueden demostrar lo importante de audiovisuales alejados de masas mediáticas oficiales del gobierno ya que a través de la historia de Puerto Rico se ha utilizado estos medios de comunicación como propaganda y no una fuente objetiva o crítica. En otras palabras, el cine documental tiene una posición de una cultura emergente en contra de las narrativas oficiales traídas por el gobierno y combaten la hegemonía de las masas mediáticas. Esto último no es un mito ya que en Puerto Rico se ha evidenciado que las masas mediáticas como estaciones de la radio

y en la televisión controlan y promueven una agenda política y de propaganda como pasó en el caso del Cerro Maravilla en la década de los 70' con el artículo de José Coss y recientemente el caso del productor Sixto George y Maceira en la que controlaban la información y la propaganda de gobernadores anteriores con la investigación de dos periodistas.

Importancia en estudios graduados en Estudios Culturales y Humanísticos:

La importancia de los Estudios Culturales en Puerto Rico es necesaria en una sociedad que constantemente en flujo de información que es mucho más rápido de las condiciones antecedentes. Este proyecto interdisciplinario nos ayuda a procesar ese flujo de información en la era tecnológica que vivimos desde las masas mediáticas, la cultura popular, entre otros fenómenos culturales que siempre están en plena evolución.

Los estudios culturales permiten tener los lentes culturales sin importar si estamos analizando cine, entre otros objetos culturales que tradicionalmente no se vinculan con la academia como los santos en Puerto Rico y estudios de la fotografía de mis compañeros. El estudioso cultural tiene toda una caja de herramientas como los estructuralistas, la hegemonía de Gramsci, el giro descolonial, la industria cultural de Adorno y Horkheimer, el poder de Foucault, la teoría crítica y la cuir entre otros más que poco a poco el estudioso cultural tomará otras herramientas para poder visualizar un fragmento de la realidad social que vive. Definitivamente los estudios culturales es un proyecto interdisciplinario que se necesita en un contexto colonial como lo es Puerto Rico, no solo es la crítica cultural, sino también la conservación, la interpretación y lo más importante la creación de espacios culturales en Puerto Rico que se necesita urgentemente.

Sebastián Colón Avilés

Universidad de Puerto Rico-Mayagüez

Bibliografía:

Coss, Jose. “Días Antes Y Días Después de Cerro Maravilla.” *80 Grados*, 22 May 2016, www.80grados.net/dias-antes-y-dias-despues-de-cerro-maravilla/.

Delgado, Jonhhy Lara. “Pensamiento Decolonial Como Instrumento Transgresor de La Globalización.” *Analéctica*, vol. 1, no. 10, Apr. 2015, pp. 32–41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3911830>.

Febrer, Nieves. *El Cine Documental Se Inventa a Sí Mismo*. 2010, revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/ARAB1010230005A. Área Abierta.

Leonard, Mary. “De La DIVEDCO al Documental Contemporáneo En Puerto Rico.” *Exégesis*, vol. 33, no. 3, 2019, pp. 223–29, issuu.com/uprhumacao/docs/ex_gesis_3_f6. ISSUU.

Maldonado Wilma, Valentín Luis J. “Maceira Y Sixto George: Enemigos En El Tribunal Que Actúan Como Amigos En La Mesa.” *Centro de Periodismo Investigativo*, 10 Mar. 2023, periodismoinvestigativo.com/2023/03/maceira-y-sixto-george-enemigos-en-el-tribunal-que-actuan-como-amigos-en-la-mesa/.

Nowell-Smith, Geoffrey. *The History of Cinema : A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2017.

“Simulacros de Liberación.” *Simulacros de Liberación*, 2021, simulacrosdeliberacion.com/.

“Simulacros de Liberación (Drills of Liberation).” *Www.youtube.com*, The People’s Forum NYC, 17 Dec. 2021, www.youtube.com/watch?v=qD4JB3k4OHk.