

Ximena Estefanía Stay

Dr. Manuel F. Medina

Español 554

30 de marzo de 2018

La estética de la violencia en el cine de Rodolfo Espinoza

En sí, el auge del cine guatemalteco se puede trazar a 1994 con el estreno de *El silencio de Neto* de Luis Aguilar que se ha venido desarrollando hasta logra un éxito rotundo con el estreno de la *Ixcánul (Volcán en quiché)* de Jayro Bustamante que en el 2016 le mereciera ser enviada por Guatemala para representar al país en la competencia a recibir el Óscar a la mejor película extranjera. La producción que aparece entre estas dos películas renombradas se destacan por la persistencia de temas similares tocados por los diferentes directores. Existe una variación en las técnicas empleadas y el tipo de equipo utilizado pero la presentación de la disparidad social, corrupción, crimen incluyendo el tráfico y uso de la droga resaltan como denominadores comunes, claro con pocas excepciones. La obra de dos directores, Julio Hernández Cordón se destaca porque triunfan magistralmente al desarrollar una estética de la violencia que con gran tino incorpora el humor y que les permite abordar los mismos temas de falta de seguridad ciudadana, corrupción, secuestros, e inestabilidad colectiva. Rodolfo Espinosa, conocido en el medio como “Chofó,” a través de su compañía Me Llega Films, ha desarrollado toda una estrategia estética de la violencia a lo largo de sus obras, *Prohibido robar roas* (2008), *Aquí me quedo* (2010) y *Pol: una aventura en la USAC* (2014) . Estas tres películas presentan situaciones cotidianas pero desfamiliarizadas que habitan en una tenue línea divisoria que separa la crudeza de la violencia infringida por los personajes y lo lúdico de las situaciones que se exhibe en la pantalla a fin de poder usarlas como medio para reflexionar sobre

el auge de crimen que afecta a la ciudad o el país. Pero sin el peso de las obras que se le acercan con la acostumbrada seriedad con que se tratan situaciones como los secuestros y el robo.

Aclaremos que partimos de la propuesta de lo estético con un rol social tal como lo propone Terry Eagleton. Eagleton disertando sobre el rol de la ideología dentro de lo estético explica que éste imita a la vida con toda su futilidad, y que representa a la existencia humana en sí y que ese se destaca como su último propósito: el arte es la vida. Según Eagleton, Baumgarten, en *Aesthetica* crea el término para referirse al discurso del cuerpo. Trataba de distinguir no entre el arte y la vida sino entre lo material y lo inmaterial, entre sensaciones e ideas (Eagleton 337). Eagleton respalda el postulado de Baumgarten que lo cognitivo estético media entre las generalidades de la razón y las particularidades de los sentidos.

En si el término violencia puede muy fácilmente asociarse con Guatemala. En 1996, culminó la sangrienta guerra civil que se iniciara en 1960 y que por treinta y seis años usara el territorio guatemalteco como escenario de batallas entre fuerzas gubernamentales y grupos subversivos, en su mayoría formados por indígenas y ladinos que protestaban la horrible distribución de la riqueza y la subsecuente abundante extrema pobreza y que fueran combatidos con un gran número de abusos de poder y violación de los derechos civiles. Curiosamente, la cifra de muertos ha crecido aún más desde que se firmara el tratado de paz. Dependiendo de la fuente y la manera de presentar la información el saldo trágico entre la sociedad resulta abrumador: el número de muertos fluctúa entre dieciocho y veinte dos muertos por día ó un muerto cada 90 minutos. Guatemala continúa apareciendo en la lista de los veinte cinco países más peligrosos del mundo debido al número de asesinatos, secuestros, sobornos y corrupción a todos los niveles de las fuerzas del control del orden y del gobierno. La lista de crímenes responsable por la horrenda situación de Guatemala incluyen actividad del narco-tráfico,

violencia relaciona con las pandillas (gangs), el alto índice de posesión armas de parte de la población y sobre todo la incapacidad de la policía de detener a los culpables de delitos que operan en práctica impunidad ("Guatemala 2016 Crime & Safety Report").

Rodolfo Espinosa parte de un modelo de la estética de la violencia que se sirve del humor como elemento primordial para entregar a la audiencia películas que le permitan usar las situaciones cómicas en las que se involucran los personajes para meditar sobre la condición del país. El elemento de crítica y de invitación a una conversación sobre la situación de incertidumbre y falta de seguridad provocado por la corrupción, el crimen y la falta de oportunidades se encuentra muy presente. Pero Espinosa lo esconde detrás de la comicidad de las escenas y de manera más efectiva atrapa al espectador que cuando se da cuenta ya se halla metido de lleno en el proyecto de la conversación cultural nacional sobre cómo tanto lidiar con la inestabilidad social y económica en que se desenvuelven todos los ciudadanos. Las películas enfatizan la naturaleza general de las situaciones que exhibe en pantalla porque afectan a todos los ciudadanos de Guatemala.

Por ejemplo, en *Aquí me quedo* (2010) se emplea la situación narrativa de un secuestro. Los dos personajes, tanto Paco, el secuestrado, como Willy, el secuestrador, llegan a convertirse en víctima y criminal a consecuencia de problemas domésticos que lo induce a Paco a irse a Quetzaltenango, conocida por los locales y referida por los personajes de la película como 'Xela' nombre derivado del nombre maya K'iche'original, Xelajú. Willy, conocido también como El Gordo, secuestra a Paco porque su esposa lo ha botado y no se le ocurre otra manera de lidiar con el golpe emocional que el de secuestrar a la primera persona que se le aparece. Los dos pasan el día deambulando por las calles de Xela actuando como una pareja dispar que constantemente violan las convenciones de portarse como secuestrado y secuestrado. Su conducta los conduce a

actuar de una manera poco convencional en un gran número de circunstancias que resultan cómicas diseñadas para engañar a la audiencia que con frecuencia se cuestiona de la relación entre prisionero y secuestrador que debe existir entre los dos.

La película ha sido filmada con una cámara de alta definición que le permite captar primeros planos que nos entregan la belleza de la ciudad de Xela en todo su esplendor con el trasfondo de los volcanes que la hacen tan famosa y acogedora. Estos primeros planos en HD también le posibilitan al director mostrar la arquitectura neoclásica de la ciudad, los parques y las calles que emplea como trasfondo para la acción. En el aspecto cinematográfico, *Aquí me quedo* básicamente depende mayormente de los siguientes planos fundamentales para presentar la historia: plano completo, tomas de plano largo, tomas de plano medio, y tomas de primer plano. La decisión técnica proviene de la necesidad práctica de encuadrar a Paco y Willy, los dos focos primordiales de la película. En general, se los muestra juntos en tomas de plano medio y largo para que nos percatemos de su entorno y quizá sugiriendo que los dos se hallan presos en la pantalla. No se pueden escapar de la mirada escudriñadora de la audiencia. En las tomas de plano completo, se los presenta como parte del impresionante paisaje que aparece como trasfondo, tal como el lago de Xicabal. Una de las escenas mejores logradas representa la que se fotografía junto al despeñadero de uno de los volcanes. Se parte de un plano de situación para que la audiencia sepa cuán lejos de la superficie se encuentran. Willy quiere que Paco se lance al vacío y evitarle que él le dispare y lo mate. Luego se cambia a un plano completo para mostrar la belleza del lugar y luego a tomas de planos medio y de primer plano para que presenciemos los dilemas a los que se enfrentan los dos. Empleando un *mise en scène* de la vegetación abundante de la montaña, el foco dominante de la acción nos entrega a Willy apuntándole a Paco en la cien para que salte y se mate.

La técnica del empleo de planos medios, largos y primeros le ayudan al director a mostrar a los personajes como parte del entorno en la mayoría de las tomas. Los espectadores los observan actuando como parte del entorno, como si estuvieran filmando una cinta de propaganda turística de la ciudad de Xela. El *mise en scène* invariablemente ofrece tomas del espacio urbano en que Paco y Willy se desenvuelven. Willy le menciona a Paco que en honor de su último día de existencia, le va a dar un tour de la ciudad, tanto gastronómico como de los sitios de mayor atractivo y más populares entre los visitantes. Y cumple con su oferta. Las escenas no podrían haberse filmado en ningún otro lugar. Esta película se ha rodado en Xela y la audiencia se familiariza con ella. El sub-texto del empleo de estas técnicas para presentar la ciudad resalta para sugerir un mensaje de resistencia porque supuestamente Xela sobresale como una ciudad tranquila con un bajo índice de crimen. Además, los delitos los cometen los que llegan de la capital. En este caso se invierten los roles y por ende los valores: un capitalino llega a esta ciudad del interior y de inmediato lo secuestra un morador de Xela. A punta de pistola, lo obliga a conocer la ciudad mientras la audiencia a la distancia que le permiten los tomas de plano medio o enteros se familiariza con el espacio que Paco va conociendo. A menudo, el *mise en scène* los coloca a los dos tras rejas, en su mayoría simuladas, como las barras metálicas de ventanas o puertas para sugerir que se hayan atrapados o encerrados.

Al fin, Chofó Espinosa, se sirve de la fotografía y la escenografía para desarrollar una estética de la violencia que se sirve de un subtexto de humor para llamar la atención de una manera sutil a la condición actual del país anclado en un conflicto moral del que no se puede liberar porque se haya anclado en intereses creados por el poder establecido que no quiere compartir la riqueza. Usando el humor, Espinosa puede llamar la atención a la violencia que impera en el país y que de cierta manera se ha acrecentado desde que se firmara el Acuerdo de

Paz de 1996. Y que ha llegado en el artificio aforado por la ficción, al extremo de convertir a Xela, uno de los lugares mas sosegados del país en el escenario de violencia provocado por individuos productos de un sistema que salda cuentas con balas.

Obras citadas

Bruder, Margaret Ervin. "Aestheticizing Violence, or How to Do Things with Style". .*" Film Studies* (1998).

Espinoza, Rodolfo. *Prohibido robar rosas*. Guatemala, MeLlegaFilms, 2008,

—. *Aquí me quedo*. Guatemala, MeLlegaFilms, 2010.

—. *Pol: una aventura en la USAC*. Guatemala, MeLlegaFilms, 2010.

"Guatemala 2016 Crime & Safety Report." Ed. Security, Overseas Security Advisory Council - Bureau of Diplomatic. Washington DC: Overseas Security Advisory Council - Bureau of Diplomatic Security, 2017.

"Guatemala: Edging Back from the Brink." *The Economist* Jan 26, 2013, 2013, sec. The Americas.

Baumgarten, Alexander Gottlieb. *Aesthetica*. Hildesheim; G. Olms, 1961.

Eagleton, Terry. "The Ideology of the Aesthetic." *Poetics Today* vol. 9 no. 2, 1988, pp. 327-38.