

Viota Cabrero, Paulino, *El genio de Eisenstein*, Sevilla, Editorial Athenaica, 2023, 424 páginas. ISBN: 978-84-19874-00-9.

Por Xavier Jiménez González
Universitat de les Illes Balears (UIB)

En febrero del año 2010, el Círculo de Bellas Artes de Madrid organizó la primera retrospectiva del cineasta, crítico y docente Paulino Viota Cabrero (Santander, 1948), una de las voces más audaces y al mismo tiempo desconocidas del cine español enmarcado entre finales de los años 60 y comienzos de la década de los 80, etapa que coincide con el Tardofranquismo, la Transición y la

consolidación del proceso democrático en España tras el final de la dictadura franquista, y que encabezó, junto a nombres como los de Antoni Padrós, Víctor Erice o Iván Zulueta, una corriente experimental compuesta, fundamentalmente, por los largometrajes *Contacto* (1970), *Con uñas y dientes* (1977) y *Cuerpo a cuerpo* (1982), además de un numeroso conjunto de cortos.

El acto de homenaje sirvió de punto de partida de un proceso de recuperación de la obra de Viota que no ha parado de crecer hasta la actualidad, como atestiguan ejemplos que van desde la edición en DVD (año 2014) de su filmografía completa: *Paulino Viota. Obras, Works, Oeuvres. 1966-1982* (sello Intermedio), hasta la publicación en 2015 de: “Paulino Viota. El orden del laberinto” (Shangrila ediciones, colección Hispanoscope), coordinado por Rubén García López y con el que, de manera simbólica, conseguía paliarse ese injusto olvido.

Tras esta redención en formato audiovisual y teórico, el retorno a la escena pública quedó completado con la aparición del libro “La herencia del cine” (Ediciones Asimétricas, año 2019), una antología de textos -compilados también por Rubén García López- firmados por Viota y en los que examinaba la obra de directores

DOI: <https://doi.org/10.1344/fh.2023.33.2.647-650>

Copyright © 2023 Xavier Jiménez González

Copyright de la edición © 2023 FilmHistoria Online. Todo su contenido escrito está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 4.0.

clásicos como Charles Chaplin, Carl Th. Dreyer o Alfred Hitchcock, entre muchos otros. “La herencia del cine” conjugaba un tono ensayístico mezclado con una intención didáctica, y supuso la primera monografía surgida en el mercado editorial español de carácter comercial de sus estudios teóricos.

Dentro de esta producción bibliográfica, en el año 2022, Viota inició una colaboración con la editorial Athenaica -serie Gong-, publicando dos monografías sobre tótems de la creación cinematográfica: John Ford (“Simetrías. Los 5 actos en la películas de John Ford”) y Jean-Luc Godard (“Jean-Luc Godard. 60 años insumiso”), y que junto con la obra reseñada, *El genio de Eisenstein* (junio de 2023), completan una trilogía esencial para los estudiosos de la materia e inusual en cuanto a su redacción y tratamiento.

La primera característica de *El genio de Eisenstein* debe referenciar su particular configuración, ya que se trata de la transcripción de un seminario de cinco días impartido por Viota en el año 2012 bajo el título “La teoría del cine de Eisenstein”, celebrado dentro del programa de actividades culturales ofrecidas por la Filmoteca de Cantabria (del 3 al 7 de septiembre de 2012, tal como se recoge en el prólogo).

Una lectura del índice ya alerta al interesado en la obra de Eisenstein que el texto no va a limitarse a un repaso convencional de sus etapas, filmografía, etc., sino que va a redundar, fundamentalmente, sobre una desconstrucción teórica del aspecto técnico del montaje -en sus múltiples vertientes-, del cual el director soviético es su máximo exponente; de hecho, en la introducción queda claro el concepto por el cual va a discurrir el hilo conductor, cuando el propio Viota confiesa que el curso -y por extensión el contenido del presente libro-, no se centra en la parte práctica de S.M. Eisenstein, que equivaldría a su filmografía, sino que se vuelca en sus escritos, que se corresponden con su producción teórica.

En una aproximación a la estructura de la publicación, hay que remarcar que el libro se divide en dos bloques principales y tres secundarios. En estos últimos encontramos el prólogo, un apéndice gráfico y un índice de la películas citadas a lo largo del relato; respecto a las secciones más extensas, estas se presentan encabezadas por los capítulos “El curso” y “Las descripciones-análisis”.

La primera de ellas, “El curso”, se estructura en cada uno de los cinco días de duración del seminario. El lenguaje utilizado y la manera de plantear el contenido -tal y como

comenta el propio autor en la introducción, *mantener las transcripciones en su total literalidad era something wild [...] la oralidad hay que mantenerla lo máximo posible, pero sin que la legibilidad se resienta* choca con una redacción convencional; Viota utiliza un tono docente por el que va construyendo el relato de la figura de Eisenstein, y que en una primera fase vertebra a través de tres de sus aportaciones teóricas más célebres: “El montaje de atracciones”, de 1923 (planteamiento que focaliza en la conexión entre dos ideas, en el choque entre dos mundos que producen un conflicto emocional en el espectador); “Métodos de montaje” del año 1929, contribución básica a la teoría cinematográfica en la que detalla las cinco tipologías de montaje vinculados ya a la esencia de la imagen (métrico, rítmico, tonal, armónico e intelectual) y por último “La forma fílmica: nuevos problemas” (1935), discurso que expone los cambios tanto formales como de fondo del concepto de la revolución, y por tanto del sentido de la propia naturaleza fílmica en la URSS de los años 30.

A lo largo de la disertación, Viota también va intercalando explicaciones sobre ejemplos de escenas de filmes de Eisenstein con el objetivo de ilustrar el curso -remitiendo en algunos casos al bloque de “las descripciones-análisis”-

añadiendo al mismo tiempo citas de otras películas para completar la explicación.

A la deconstrucción de su aportación teórica, le sigue el bloque “Las descripciones-análisis”, una relación pormenorizada del lenguaje cinematográfico presente en determinadas escenas de una selección de títulos, de entre las que destacan el final de *Stachka* (La huelga, 1924), el cierre del segundo, tercer y cuarto acto de *Bronenósets Potyomkin* (El acorazado Potemkin, 1925), diversas escenas de *Oktyabr* (Octubre, 1927) o *Bezhin lug* (El prado de Bezhin, 1937), entre otras.

Como conclusión, incidir que *El genio de Eisenstein* representa el tercer artefacto teórico que Viota dedica, en poco más de un año, al legado de cineastas esenciales en la evolución de la construcción narrativa cinematográfica.

Si en “Simetrías. Los 5 actos en la películas de John Ford”, Viota analizaba catorce títulos de la extensísima filmografía del director estadounidense, donde recurría a una hipótesis de cineasta-arquitecto que utiliza una constante simétrica en la estructuración de sus filmes, con “Jean-Luc Godard. 60 años insumiso” presentaba un atípico libro conformado por una estructura díptica que incluía, por un lado, la reedición de

la publicación *Jean-Luc Cinéma Godard*, del año 2004 y que en su momento supuso la adaptación de otro seminario -en este caso impartido en la Fundación Marcelino Botín-, junto a una adición que incorporaba la obra posterior del director francés desde esa fecha (2005-2022), libro que el destino situó en un momento oportuno al llegar al mercado justo un mes después del fallecimiento Godard en septiembre de 2022.

Con *El genio de Eisenstein* se cierra, a día de hoy, una trilogía que representa una rara avis en el mundo editorial cinematográfico en castellano. El -insólito- acercamiento a un cineasta de la magnitud de Serguéi Mijáilovich Eizenshtéin, transcurridos más de 70 años de su muerte a través de los apuntes de un seminario, nos permite reflexionar de nuevo acerca de su impacto tanto para el cine de su época como en el de etapas posteriores, una influencia duradera dentro de la teoría y la práctica del cine como medio artístico y social.

De esta manera, la lectura del libro supone una oportunidad única para sumergirnos en la mente del teórico que contribuyó al desarrollo del lenguaje cinematográfico a través del innovador uso expresivo del montaje y del enfoque en la síntesis de las imágenes.