

Arqueología de la experiencia cinematográfica. El legado de la Teoría Crítica
 Ana Pascal
 Arkadin (N.º 9), e023, 2020. ISSN 2525-085X
<https://doi.org/10.24215/2525085Xe023>
<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin>
 Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata
 La Plata. Buenos Aires. Argentina

ARQUEOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA CINEMATOGRAFICA

El legado de la Teoría Crítica

**Archaeology of the
Cinematographic Experience**
The Legacy of Critical Theory

ANA PASCAL | anettepascal@gmail.com

Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano.
 Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Recibido: 10/2/2020 | Aceptado: 13/5/2020

Reseña a Miriam Bratu Hansen (2011). *Cine y Experiencia*. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor Adorno (Traducción de Hugo Salas). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: El Cuenco de Plata, 448 páginas

RESUMEN

Reseña del libro *Cine y Experiencia*. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor Adorno (2011), de Miriam Bratu Hansen, en el que la historiadora y teórica del cine revisa el papel que ha desempeñado la Teoría Crítica en sus estudios sobre las relaciones entre estética cinematográfica y la experiencia de la modernidad, y propone la vigencia de este marco teórico para pensar lo audiovisual y el sensorium en la actualidad.

PALABRAS CLAVE

Cine; estética; experiencia; teoría crítica

ABSTRACT

Review of *Cinema and Experience*. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin and Theodor Adorno (2011), by Miriam Bratu Hansen. The late historian and film historian discusses the role that Critical Theory played in film aesthetics and the experience of Modernity, and proposes the validity of that theoretical framework to think the contemporary audiovisual sensorium.

KEYWORDS

Cinema; aesthetics; experience; critical theory

Esta obra está bajo una Licencia
 Creative Commons Atribución-
 NoComercial-CompartirIgual 4.0
 Internacional

Cine y Experiencia. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor Adorno (2011) es el libro póstumo de la historiadora y teórica del cine Miriam Bratu Hansen (1949–2011). Nacida en Odenbach, Alemania, obtuvo su doctorado en Literatura Estadounidense y comenzó una carrera de investigación centrada en el modernismo y las vanguardias literarias en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Esta institución tiene una larga tradición de pensamiento ligado a la Teoría Crítica, que se restableció con fuerza tras el regreso de algunos miembros del Instituto de Investigación Social a sus aulas, bajo la dirección de Theodor Adorno. Entre tanto, la revuelta estudiantil de 1968 propició el redescubrimiento, en el ámbito académico alemán, de la obra de Walter Benjamin y Siegfried Kracauer. Unos pocos años después, Bratu Hansen participó como estudiante del ingreso de los estudios sobre cine a la universidad Goethe de la mano del crítico Karsten Witte y del escritor y director Alexander Kluge. Tras culminar sus estudios en 1977, Bratu Hansen se radicó en Estados Unidos. Tras un paso por las universidades de Yale y Rutgers, transitó su carrera académica en Chicago, donde fundó y dirigió el Departamento de Estudios sobre Cine y Medios en el ámbito de las carreras de Humanidades. Como investigadora, se destacó en el estudio del cine de los primeros tiempos y la experiencia del espectador. El abordaje de este período, a menudo marginado de la historia del cine, le permitió incorporar la Teoría Crítica al campo de los estudios cinematográficos anglosajón, conjugando el análisis de los rasgos estilísticos y formales de las películas con el estudio de sus condiciones de producción, distribución y exhibición, y en relación con las transformaciones sociales y sensoriales adjudicadas a la modernidad. Su marco teórico se completó con el descubrimiento de la tradición cultural del judaísmo alemán que formaba parte de sus raíces. Escribió numerosos artículos y libros que le valdrían el reconocimiento internacional.

El disparador de la reflexión que dio lugar a este libro, según indica la autora en el prefacio, es una pregunta de Jameson acerca de la posibilidad actual de compromiso con un pensamiento vivo, pero carente de actualidad histórica. Consciente del inminente desenlace de su vida y del vertiginoso cambio que se ya se estaba operando en el campo audiovisual —la disolución de las fronteras entre medios, disciplinas y prácticas sociales ligadas a los mismos, la dispersión de su objeto de estudio, la metamorfosis constante del campo audiovisual— Bratu Hansen ofrece este libro como puente entre la obra de tres pensadores de la Escuela de Frankfurt que han sido fundamentales en su construcción teórica de las relaciones entre la estética cinematográfica y la experiencia de la modernidad, Kracauer, Benjamin y Adorno, y el lector. No se trata de un trabajo de compilación sino, más bien, de una lectura reflexiva sobre su propio recorrido intelectual. Bratu Hansen ofrece un recorte particular de la obra de los intelectuales alemanes realizado en función de los tópicos que ha investigado a lo largo de su carrera y atravesado por el tamiz de su propia experiencia. Esta selección incluye no solo la obra publicada y consagrada, sino, también, los borradores, un panorama del contexto de escritura y un minucioso desarrollo de su complejo marco teórico. Suma, también, las críticas y los escritos desairados por *la historia*, alternándolos con las interpretaciones y reflexiones que la propia Bratu Hansen ha hecho sobre de sus referentes a lo largo de su vida. En líneas generales, la teórica reivindica de Kracauer y de Benjamin la esperanza de una apropiación alternativa de la tecnología moderna que vislumbran en la experiencia estética del cine. Actuando como espejo deformante de un mundo reificado, el nuevo medio, además de atraer y de representar a ese grupo heterogéneo representativo del sujeto de la modernización y de la cultura de masas urbana que Kracauer identifica como *los asalariados*, serviría de antídoto para la alienación generada por una mala apropiación de la tecnología en el pasado. En ese sentido utópico, el cine es visto como una posible nueva esfera pública, condición de posibilidad de una democracia de masas.

Al igual que Kracauer, Benjamin vio en el cine la posibilidad de establecer otro tipo de conexión con la tecnología: su dimensión mimética y ficcional y el tipo de participación que requiere al espectador sitúan a la experiencia cinematográfica en el terreno del juego (antes que en el de la apariencia), donde Benjamin encuentra la única posibilidad de alcanzar una inervación colectiva de la tecnología,

de procesar de forma inocua las antinomias de la modernidad y así desarticular la violencia que la técnica capitalista había liberado en la sociedad de masas. Es interesante el papel que Bratu Hansen adjudica a Adorno en relación con una posible reapropiación de los conceptos de la teoría crítica para pensar el estado actual de la cultura de la imagen en movimiento, a pesar de que resulta imposible forzar en su obra una reflexión sobre la estética del cine, Bratu Hansen (2011) rescata sus estudios acerca de la convergencia entre las distintas ramas de la industria cultural (en particular la radio y la televisión) como un posible marco crítico de la cultura de medios globalizada, una especie de antídoto contra los «distintos tipos de optimismo facilista frente a la cultura de los medios —más allá de sus usos políticos, económicos y culturales— que a menudo invocan a Benjamin como precursor» (p. 21).

El libro de Miriam Bratu Hansen no solo ofrece una mirada retrospectiva sobre la influencia de la teoría crítica en su obra. Su reivindicación de la ambigüedad de los conceptos clave de Kracauer, Benjamin y Adorno, la tendencia a revisar las lecturas definitivas de los pensadores académicamente consagrados, a desconfiar del canon y subrayar la contingencia de toda interpretación o elaboración de sentido convierten su obra en un legado, un marco teórico posible para «[...] entender la historia del presente, o el presente como historia [...]» (Bratu Hansen, 2011, p. 20).

REFERENCIA

Bratu Hansen, M. (2011). *Cine y Experiencia. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor Adorno*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: El Cuenco de Plata.