

Fecha de recepción: diciembre 2023

Fecha de aceptación: enero 2024

Versión final: febrero 2024

Reimaginando la Historia: Análisis de la Cultura Visual a través del Cine Histórico

Manuel Jesús González Manrique⁽¹⁾

Resumen: Este estudio explora la interacción entre el cine histórico y la cultura visual, destacando cómo las películas y series de televisión históricas influyen en la percepción y comprensión del público sobre la historia y las culturas. A través del análisis de teóricos como Rosenstone, Ferro, y Sorlin, se examina cómo el cine refleja perspectivas contemporáneas y distorsiones históricas. Además, se discute el papel del cine en la formación de la cultura visual y cómo las representaciones mediadas de eventos pasados pueden cambiar la percepción del público sobre períodos y culturas específicas. Se subraya la importancia de un enfoque crítico hacia estas representaciones, reconociendo que son interpretaciones y no réplicas exactas de la realidad histórica.

Palabras clave: Cine - Cultura visual - Realismo - Percepción - Historia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 31]

⁽¹⁾ **Manuel Jesús González Manrique.** Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada (España) y especialista en cine y otros medios audiovisuales. Obtuvo el accésit en el Premio de Divulgación Científica el Vicerrectorado de la Universidad de Granada y fue becado por la fundación Ibn-al Jatib (Loja, España) para la realización del libro *Val del Omar, el moderno renacentista*, que publicó en 2008 junto a la Diputación de Granada. En 2010 publicó el libro *La imagen del clero en el cine español de la transición*, y en 2013 *Catolicismo y moralidad en el cine español de la transición* ambos publicados por Amertown International.

Es profesor / Investigador del área de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2006 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.

1. Introducción

En el vasto entramado de la cultura visual, el cine emerge como una de las formas más dinámicas y penetrantes de narrativa histórica, ofreciendo una ventana única a la comprensión de cómo las sociedades interpretan y re imaginan su pasado. La intersección entre el cine y la historia, lejos de ser meramente una relación de representación y reproducción, se convierte en un diálogo complejo y multifacético donde la imagen en movimiento actúa como un mediador entre el pasado y el presente, entre la realidad y la percepción. Este diálogo, enraizado en la capacidad del cine para construir visualmente la realidad histórica, invita a una exploración profunda de cómo las narrativas visuales influyen en nuestra comprensión de la historia y, a su vez, cómo nuestra percepción del pasado informa la creación cinematográfica.

La obra de Svetlana Alpers, *El arte de describir*, ofrece un marco teórico valioso para abordar esta interacción. Alpers argumenta que el arte, en su esencia, no es simplemente una imitación de la naturaleza, sino una interpretación subjetiva que revela tanto sobre el observador y el contexto cultural en el que se produce como sobre el objeto representado. Esta perspectiva es crucial para entender el cine histórico, no solo como un espejo que refleja eventos pasados, sino como una lente a través de la cual se filtran y se reinterpretan estos eventos, imbuidos de las preocupaciones, valores y discursos del momento de su creación.

Al aplicar el pensamiento de Alpers al análisis del cine y la cultura visual, se abre un campo de indagación sobre cómo las películas históricas construyen sus narrativas, cómo seleccionan y estilizan visualmente los elementos del pasado para empatar con las audiencias contemporáneas, y cómo estas representaciones, a su vez, se convierten en parte de nuestra memoria colectiva y entendimiento del pasado. Este enfoque nos permite desentrañar las capas de significado en la representación cinematográfica y explorar la interacción entre la visión del cineasta, las técnicas cinematográficas y la recepción del público.

2. Definición y aplicabilidad de la cultura visual en el cine histórico

La compleja relación entre el cine histórico y la cultura visual crea un camino para una investigación académica enriquecedora y esclarecedora. Esta íntima conexión entre ambos elementos potencia nuestra comprensión del pasado y lo proyecta a través de un prisma visual único. El cine histórico desempeña un papel complementario esencial como constructor y facilitador de la cultura visual. Esto se traduce en su contribución significativa a la creación y refuerzo de representaciones visuales asociadas a períodos históricos pasados. Esta obra de reproducción visual influye significativamente en la forma en que percibimos, entendemos y narramos los acontecimientos históricos pasados y las épocas en las que ocurrieron. (Rosenstone, 2017; Bordwell y Thompson, 2013).

Por otro lado, existe una relación recíproca. La cultura visual preponderante también tiene una influencia significativa en la recepción, creación y conceptualización del cine histórico. Esto sugiere que el medio cinematográfico cumple la función de un espejo que refleja

las estéticas y percepciones sociales contemporáneas, demostrando una interacción bidireccional (Ferro, 1988; Sorlin, 1980).

Consideremos, por ejemplo, el argumento expuesto por Rosenstone (Fabio Nigra, 2019; Rosenstone, 2017), quien sostiene que el cine brinda una vista particular pero en esencia auténtica de la historia. En esta dirección, se presenta como una herramienta mediadora que transpone los eventos y sucesos de tiempos pasados y repica con las visiones y las interpretaciones contemporáneas. Influenciado por este razonamiento, Sorlin (1980) cuestiona la naturaleza misma de las películas históricas, que aparecen como productos de sus respectivas épocas. Estos productos cinematográficos reflejan sin rodeos las problemáticas y las culturas contemporáneas al momento en que fueron creadas, con la respuesta obtenida por *La lista de Schindler* (Spielberg, 1993) como un ejemplo paradigmático de este razonamiento.

Es fundamental destacar el enfoque de Bordwell y Thompson (2013) en cuanto al lenguaje visual específico inherente al arte cinematográfico. En su análisis, ahondan en cómo los diversos componentes cinematográficos sirven como recursos expresivos para representar e interpretar periodos históricos. Piénsese, por ejemplo, en la disposición magistral de la iluminación y tratamiento lumínico en *Barry Lyndon* (Kubrick, 1975), que traslada al espectador de manera auténtica al escenario visual del siglo XVIII.

Ferro (1988) también suscribe esta perspectiva sobre la influencia del cine en la construcción de la realidad histórica. A través de su análisis perspicaz de *Lawrence de Arabia* (Lean, 1962), resalta cómo esta película no solo reproduce la Revolución Árabe, sino que destaca la concepción que tenían las sociedades británica y occidental del Medio Oriente en la década de 1960.

Se suman a este hilo de conversación las aportaciones significativas de Mirzoeff (1998) y Kracauer (2019). Mirzoeff se aventura en la exploración de cómo los medios visuales afectan nuestra concepción de la historia, mientras que Kracauer proporciona un análisis sociológico de la historia a través del filtro del cine. Esto se puede apreciar en su examen de las películas producidas durante la era de la República de Weimar.

La interacción entre cine histórico y cultura visual nos lleva a revisar la historia y cómo está moldeando nuestra percepción visual. Es importante analizar cómo esto afecta las representaciones históricas e influye en los estándares visuales de hoy.

3. De Alpers a Bazin

El debate conceptual entre André Bazin, destacado crítico de cine francés, y Svetlana Alpers, renombrada historiadora del arte especializada en cultura visual, ofrece un terreno fértil para analizar cómo el arte y el cine reflejan y moldean la realidad, así como nuestra percepción de la historia. Aunque Bazin y Alpers provienen de diferentes periodos y disciplinas, ambos coinciden en la importancia de la credibilidad visual y la representación como ejes centrales para entender el mundo y la experiencia humana. (Bazin et al., 2005; Alpers, 1984, 1983).

Andre Bazin es reconocido por su defensa de lo que él consideraba el realismo integral en el cine, valorando la capacidad de la cámara para capturar la realidad y promover una apreciación más profunda de ella (Bazin, 1967). Para Bazin, el realismo no era solo una técnica sino una virtud moral, ligada a lo que él describe como la “ontología de la imagen fotográfica”, donde la fotografía y el cine tienen un vínculo con la vida misma que la pintura o el dibujo no pueden poseer por su naturaleza interpretativa (Bazin et al., 2005). Svetlana Alpers, en su obra vital *The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*, explora cómo la pintura holandesa de esa era se centró en una apreciación de la vista como un medio clave para entender y ordenar el conocimiento sobre el mundo (Alpers, 1984, 1983). Esto representó un cambio de las convenciones de estilo y composición habituales hacia una presentación más detallada y factual de los objetos y escenas cotidianas. Al combinar las concepciones de Bazin sobre el cine realista con las teorías de Alpers respecto al arte holandés del siglo XVII, se descubre un vínculo en la forma de representar la realidad. Bazin defiende que el cine debería reflejar la vida real empleando la profundidad de campo y limitando los cortes de edición, para así conectar al espectador con una experiencia visual auténtica.

De manera análoga, Alpers reconoció que los artistas del Siglo de Oro de los Países Bajos adoptaron un enfoque representacional distinguido por enfatizar las cualidades visuales tangibles del mundo. Ellos implementaron técnicas refinadas que intensificaban la percepción de detalle y textura en la materia pictórica. Alpers interpreta la pintura holandesa como una manifestación de escrutinio y exposición meticulosos; una disciplina que no tan solo refleja la realidad, sino que además la organiza y le confiere un significado discernible. (Alpers, 1984, 1983).

En el cine contemporáneo, el flujo entre lo pictórico y lo cinematográfico a menudo se evidencia. Directores como Peter Greenaway, quien estudió pintura y ve la pantalla como un lienzo, se mueve entre las perspectivas de Alpers y Bazin. Su película *El contrato del dibujante* (1982) es un homenaje a la pintura holandesa, utilizando una estética que refleja esta atención al detalle realista y enfocándose en la relación entre la observación y la narración, un híbrido de una “mirada que describe” con “una observación que narra” (Greenaway, 1982).

Al analizar las películas desde las perspectivas de Alpers y Bazin, se hace evidente que cada escena ha sido compuesta con meticulosidad para destacar una dimensión visual que, al mismo tiempo, describe y narra una historia. Esta técnica logra un realismo detallado que busca la transparencia entre la audiencia, el cineasta y el tema representado. De este modo, la obra de Greenaway se erige como un ejemplo contemporáneo de la fusión entre el realismo en la pintura y el cine, así como de la concepción filosófica de la imagen. La interacción de Alpers y Bazin a través del cine, por tanto, se revela como un debate profundamente arraigado en la relación entre la representación y la realidad. El cine, en manos de realizadores influenciados por la mirada detallista de la tradición holandesa y la filosofía realista de Bazin, puede trascender la mera reproducción de la realidad para convertirse en una herramienta para su comprensión.

4. Relación entre el cine histórico y la cultura visual

En el dominio de los Estudios Culturales, la relación entre el cine histórico y la cultura visual se concibe como una dialéctica en constante evolución, en la que los medios visuales no solamente reflejan sino también moldean nuestra interpretación de la historia. Esta discusión, que se sitúa en la confluencia de múltiples disciplinas académicas, ha capturado el interés de una gama de teóricos cuyas aportaciones son fundamentales para comprender este fenómeno complejo (Rose, 2012).

Robert Rosenstone ha sido un defensor de la posición de que el cine histórico debe ser considerado como una forma legítima de narrativa histórica. Afirma que el cine tiene la capacidad única de comunicar aspectos de la historia que los textos escritos no pueden, proporcionando experiencias sensoriales y emocionales que enriquecen nuestra comprensión de los eventos pasados (Fabio Nigra, 2019; Rosenstone, 2017). No obstante, también apunta a que las representaciones cinematográficas están inextricablemente ligadas a las perspectivas contemporáneas, lo que puede influenciar la interpretación histórica.

Por otro lado, Marc Ferro reconoce al cine como un espejo de su tiempo que puede reflejar tanto la realidad como las distorsiones de un período histórico. Ferro destaca cómo esas distorsiones pueden servir para revelar las subjetividades de las sociedades en las que fueron producidas las películas (Ferro, 1988). Esta idea se ilustra en *Lawrence de Arabia* (Lean, 1962), una película que, según Ferro, muestra la participación británica en la Revolución Árabe y la visión occidental de Oriente Medio durante los años 60 (Sorlin, 1991).

La perspectiva de Pierre Sorlin acerca del cine histórico resalta la importancia de comprender las películas como productos de su tiempo. Según Sorlin, las representaciones cinematográficas tienden más a reflejar las preocupaciones actuales y las culturas que las rodean que la exactitud fidedigna de los hechos que pretenden representar (Sorlin, 1980). Este fenómeno se observa claramente en *La lista de Schindler* (Spielberg, 1993), que no solo narra eventos del Holocausto sino que también está atravesada por el discurso de su propio tiempo de producción (Sorlin, 1991).

David Bordwell y Kristin Thompson ofrecen un análisis detallado sobre el lenguaje visual del cine y su poder para crear significados estilísticos e históricos. En su trabajo, evidencian cómo decisiones técnicas como el uso de la iluminación, la elección de los ángulos de cámara y las técnicas de montaje contribuyen a la narrativa histórica de una película (Bordwell y Thompson, 2013). Por ejemplo, el tratamiento visual en *Barry Lyndon* (Kubrick, 1975) rememora y estiliza visualmente la época en que está ambientada la película, usando luz natural y velas para sumergir al espectador en el siglo XVIII.

Nicholas Mirzoeff estudia cómo los medios visuales, incluyendo el cine, estructuran nuestra comprensión de la historia. En *The Visual Culture Reader*, Mirzoeff argumenta que las películas como *Los miserables* (Hooper, 2012) engendran empatía hacia los protagonistas históricos a la vez que comparan y contrastan con las realidades políticas contemporáneas (Mirzoeff, 1998).

En una línea de análisis más sociológica, Siegfried Kracauer explora cómo el cine puede revelar las corrientes sociales y psicológicas implícitas de una era. En su obra clásica *De Caligari a Hitler* (Kracauer, 1995), argumenta que las películas del período de Weimar en Alemania simultáneamente prefiguraban y reflejaban el clima psicológico que permitió el

ascenso del nazismo. Kracauer desarrolla la premisa de que las películas no son meras distracciones sino, en realidad, documentos sociales que ofrecen un profundo entendimiento de las dinámicas sociopolíticas de su tiempo.

El cine histórico y la cultura visual se influyen y nutren recíprocamente en un intercambio continuo. Al aplicar diversas teorías, se descubre una comprensión más detallada de cómo estas dos áreas interactúan y coadyuvan en la forma en que entendemos la historia en la actualidad.

5. André Bazin y sus discípulos

La obra de André Bazin ha sido clave para comprender la relación entre el cine y la historia, estableciendo al cine como un medio poderoso para reflejar la realidad y conservar el pasado. Bazin confiaba en que el cine podía actuar como un recordatorio de la mortalidad, capturando instantes reales para la eternidad. Su enfoque en el realismo y la continuidad mediante el “montaje invisible” subraya la credibilidad histórica en la representación fílmica. Académicos que le siguieron, tales como Robert Rosenstone, Marc Ferro, Pierre Sorlin, David Bordwell, Kristin Thompson y Siegfried Kracauer, han ampliado y profundizado esta visión, analizando cómo aspectos como la narrativa cinematográfica, la tecnología empleada, la ideología y el contexto cultural influyen en la manera en que se representa el pasado. Bazin también destacó cómo el cine puede ser utilizado para reflejar preocupaciones actuales o transmitir ideologías específicas. Su punto de vista sigue siendo influyente en nuestra comprensión de las interacciones entre el cine, la historia y la cultura visual, sugiriendo que el cine es un espejo de la sociedad en la que se crea y una herramienta para indagar en nuestra historia colectiva.

6. Cine histórico como pieza fundamental en la formación de nuestra cultura visual

El cine histórico es esencial para el desarrollo de nuestra cultura visual y ejerce una influencia significativa en cómo interpretamos y recordamos la historia. Estas representaciones, que incluyen tanto películas como series de televisión, son productos culturales altamente elaborados y no deben considerarse como registros exactos del pasado. Como medio accesible y popular, el cine permite la reinterpretación y representación visual de la historia para públicos más amplios (Burgoyne, 2008).

Obras como *La Lista de Schindler* de Spielberg y *The Crown* de Netflix muestran cómo el cine y la televisión pueden proporcionar una mirada íntima y emocionalmente poderosa a eventos y figuras históricas, narradas desde una perspectiva contemporánea y cultural (Rosenstone, 2017). “La Lista de Schindler” utiliza estéticamente el blanco y negro para enfatizar la tragedia del Holocausto, mientras que *The Crown* explora la historia británica moderna a través de la monarquía.

Estas narrativas filmicas no sólo resucitan el pasado sino que también pueden moldear la percepción contemporánea de la historia y sus eventos. Películas como *Gladiator* y *Saving Private Ryan* han influenciado la visión popular del Imperio Romano y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente (Winkler, 2004; Suid, 2002). Además, películas como *Black Panther* han desafiado estereotipos culturales y presentado perspectivas alternativas de África y sus identidades (Coogler, 2018).

El cine, al actuar como una prótesis de la memoria, permite a las personas experimentar recuerdos de un pasado que no han vivido, desempeñando así un papel clave en la memoria histórica y en la forma en que se internalizan ciertas épocas y culturas (Landsberg, 2004). Sin embargo, el enfoque cinematográfico presenta desafíos, especialmente en los casos de anacronismos o la simplificación narrativa requerida para adaptar eventos complejos al formato cinematográfico (Rosenstone, 2006). Además, la producción y distribución de cine están fuertemente influenciadas por consideraciones culturales y económicas, como Lichtner (2015) señala, lo que puede afectar la forma en que se cuenta la historia.

Otro problema es la representación de diversos grupos en el cine, donde a menudo se privilegia una visión sobre otras, a diferencia de la historia escrita que puede ofrecer múltiples perspectivas (Rosenstone, 2006). Por lo tanto, el cine histórico, aunque es una herramienta poderosa para contar la historia, debe ser considerado críticamente, reconociendo que es un campo en constante desarrollo académico.

7. Una historia universal contada desde USA

En una industria como la cinematográfica, donde el mercado es mundial, los intereses económicos y políticos van por delante. El dominio económico de Estados Unidos hace que la historia universal sea contada desde su punto de vista. El control anglófono ha provocado una educación mundial guiada por sus intereses,

Otras áreas culturales como la asiática ha sido dominada por China, Japón y la India, con grandes industrias cinematográficas y, por supuesto, proyectos comerciales y políticos de diversa índole.

Estos dominios geopolíticos han provocado que encontremos desiertos en la representación de la historia de países fundamentalmente latinoamericanos, africanos y oceánicos cuya representación ha sido prácticamente nula.

Las películas y series de televisión sobre la historia de América Latina han desempeñado un papel relevante en la forma en que el público en general comprende esta región y su pasado. Al proporcionar representaciones visuales y narrativas emocionantes de épocas y eventos clave, estos medios han ayudado a dar forma a la conciencia cultural y la comprensión tanto de las audiencias latinoamericanas como internacionales.

Por ejemplo, la serie de televisión *Hernán* (2019-presente), producida por el canal History Latinoamérica, ofrece una narrativa en profundidad de la conquista de México desde varias perspectivas, incluyendo la de Hernán Cortés, Moctezuma, y varios otros personajes importantes. A través de su estructura narrativa multi-perspectiva, la serie aborda los amplios matices y complejidades de este período crucial de la historia latinoamericana.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta las críticas que se han hecho a la serie. La crítica de la serie *Hernán* desde una perspectiva histórica ofrece una evaluación detallada sobre cómo la producción aborda los eventos de la conquista de México por Hernán Cortés. Debemos destacar la recreación visual detallada de escenarios mesoamericanos, la representación de las lenguas indígenas y el vestuario, que sumergen al espectador en la época. A través de esta revisión exhaustiva, se percibe cómo la serie equilibra la autenticidad histórica con la narrativa, ofreciendo una representación enriquecedora de la conquista de México que invita tanto a los neófitos como a los académicos a adentrarse en un relato complejo y controvertido de la historia (Rodríguez Marquez, 2021).

En el panorama más amplio del cine, la película brasileña *Ciudad de Dios* (2002) es un referente representativo del cine latinoamericano contemporáneo. Muestra la vida en las favelas de Río durante las décadas de 1960 a 1980 y, a pesar de ser una obra de ficción, ha proporcionado a una audiencia global una visión duradera del trauma y la desigualdad en la historia reciente de Brasil (Staiger J., 1995).

Mientras estas producciones han influido en la percepción popular de la historia latinoamericana, es crucial tener en cuenta que estas narrativas son, al fin y al cabo, interpretaciones. Las representaciones en las pantallas de la historia son necesariamente construcciones, no una representación objetiva del pasado.

En resumen, las películas y series de televisión sobre la historia de América Latina han influido profundamente en la comprensión del público sobre la región y su pasado. Mientras continúen estas representaciones, es imperativo fomentar una mentalidad crítica y consciente en su interpretación.

Las películas que retratan la historia de Oceanía, con un enfoque especial en Australia debido a la diversidad de su producción filmica, han jugado un papel importante en la forma en cómo el público general comprende esta región y su pasado. Estas películas ofrecen visualizaciones y narraciones emotivas que ayudan en la formación de la comprensión histórica y cultural de las audiencias globales.

Un buen ejemplo de esto es *Tracks* (2013), dirigida por John Curran. Esta película trata de un viaje real a través del desértico interior de Australia realizado por Robyn Davidson en 1977. A lo largo del film, la historia de Davidson es narrada respetando el espíritu y los desafíos del viaje original, ofreciendo así una mirada retrospectiva y aspiracional de la tenacidad y aventura en la historia de Australia (Huffer, 2017). Aunque la exactitud histórica naufraga, el foco en el autodescubrimiento y los paisajes deslumbrantes destacan la rica y desafiante diversidad del país.

Sin embargo, al igual que con cualquier retrato histórico en la pantalla, es importante entender que estas representaciones son aunque sugerentes, fundamentalmente interpretativas y están vinculadas a la narrativa contemporánea. Ciertos aspectos de la historia de Oceanía, como la experiencia y representación de los pueblos indígenas, pueden ser minimizados, romantizados o eliminados en favor de narrativas más convencionales y atractivas para el público.

La película australiana *Rabbit-Proof Fence* (2002) es otro ejemplo en donde se exhibe una representación de la historia de Oceanía y su convergencia con problemas contemporáneos. La cinta cuenta la historia real de tres niñas aborígenes que escapan de una institución estatal y emprenden un viaje para regresar a su hogar. A pesar de sufrir críticas por

ser una simplificación de un problema mucho más complejo, la película ofrece un vistazo a la historia de la “generación robada” en Australia y es una crítica de las políticas racistas del país (Mc, 2020).

En resumen, las películas que retratan la historia de Oceanía desempeñan un papel fundamental en la configuración de nuestra comprensión de esta región y su pasado. A pesar de las limitaciones y desafíos de estas representaciones en pantalla, siguen siendo herramientas valiosas para la conciencia y comprensión histórica.

En África nos encontramos con una producción pobre en un continente enorme, rico, pero empobrecido. *Elephant Path / Njaia Njoku* (2017), un documental dirigido por Todd McGrain, es un excelente ejemplo de este fenómeno. Ambientada en la República Centroafricana, una de las naciones más pobres del mundo, la película sigue a un guardabosques local, un científico de campo internacional y un activista indígena mientras navegan los riesgos y desafíos de proteger a los elefantes en un país plagado de conflictos (McGrain, 2017). A través de esta lente, el documental ilumina tanto la belleza de la fauna de África Central como la complejidad y la adversidad que enfrentan los países empobrecidos plagados de conflictos.

Las películas como estas cumplen una doble función, subrayando no sólo las dificultades que enfrentan estos países, sino también la resistencia, la determinación y la dignidad de sus habitantes. Al mismo tiempo, documentales como “Elephant Path” también pueden servir para sensibilizar a las audiencias internacionales sobre los problemas ecológicos y humanitarios que a veces son pasados por alto en los relatos globales dominantes.

Sin embargo, como indica Pickering (2014, 2008), es crucial tener en cuenta el poder y la responsabilidad que recaen en los cineastas en la representación de estos países y sus habitantes. Las narrativas sobre países pobres corren el riesgo de reforzar los estereotipos y las percepciones de la “otredad”, a menos que se manejen con cuidado y respeto.

En conclusión, las películas y documentales sobre los países más pobres del mundo pueden tener un impacto significativo en la forma en que el público comprende estas regiones y su historia. Aunque cada película es simplemente una ventana a la realidad, juntas pueden comenzar a tejer una comprensión más profunda y matizada de la diversidad del mundo en que vivimos.

8. La redefinición del cine histórico y la cultura visual por series de televisión

La redefinición del cine histórico y la cultura visual a través de las series de televisión es un fenómeno que merece un examen riguroso. Dado que las series tienen la posibilidad de desarrollar narrativas más extensas, ofrecen un medio único para explorar períodos y culturas históricas con gran detalle y profundidad. Este formato serializado invita a una experiencia inmersiva y continua que puede afectar profundamente la percepción popular y la interpretación de la historia.

Las series televisivas, como el cine, no solo cuentan historias; reinterpretan la historia y frecuentemente se convierten en agentes de memoria cultural. En el contexto de las series de televisión, se observa una expansión del género histórico y una reinención de la

cultura visual que apela a una audiencia global (Edgerton y Rollins, 2001). Ejemplar de esta tendencia es la serie *The Crown*, que narra la vida de la Reina Isabel II. A pesar de ciertas libertades artísticas, la serie ha sido aclamada por su meticulosa atención al detalle y su capacidad de representar la vida de la monarquía y los eventos políticos con una mezcla de fidelidad y dramatización (Lacey, 2017).

Las series de televisión también han reformulado la representación de culturas específicas y épocas en la conciencia pública. *Chernobyl* (Mazin, 2019), por ejemplo, se ha destacado por su dramatización de la catástrofe nuclear de 1986. La serie no solamente resucitó la discusión sobre los eventos de Chernobyl sino que también invitó a una reflexión sobre la era soviética, al presentar un recuento que equilibra con habilidad las narrativas históricas y la tensión dramática (History, Power, and Narrative: Chernobyl is Still There 2023).

Además, las series han comenzado a abordar historias que han sido ampliamente ignoradas o marginalizadas en las narrativas históricas convencionales. *Underground* (Green & Pokaski, 2016-2017) es un ejemplo prominente de esto, al traer a la pantalla las experiencias de los esclavos en la América pre Guerra Civil y su lucha por la libertad. Esta serie ha sido reconocida por su interpretación audaz y sin disculpas que desafía las representaciones tradicionales de la esclavitud en los medios de comunicación (Peterson, 2016).

En el ámbito internacional, series como *Babylon Berlin* (Tykwer, Handloegten, & von Borries, 2017-presente) han ofrecido una ventana a la República de Weimar, una época de la historia alemana frecuentemente opacada por el enfoque en el Tercer Reich. La serie, cuidadosa en su ambientación y contexto, permite que los espectadores se sumerjan en el complejo tejido social y político de 1920 en Alemania, influenciando así la percepción cultural y el conocimiento histórico de este período crucial (Hung, 2018).

Ciertamente, las series de televisión, por su capacidad prolongada de contar historias, tienen el potencial de fomentar un conocimiento más matizado y complejo de los períodos históricos. Sin embargo, es esencial que los espectadores mantengan una actitud crítica y consciente de las libertades narrativas que a menudo conlleva la dramatización serializada. Es importante que las audiencias consumen estas recreaciones con un ojo crítico, conscientes de las formas en que el entretenimiento y la verdad histórica pueden divergir tanto por los creadores como por la subjetividad del espectador, que hace la obra suya (Gray, 2010: 30).

La fusión de ficción y realidad en series de televisión que tratan temas históricos no hace más que subrayar la relación compleja entre narrativa, representación y memoria histórica (Lotz, 2014). El impacto de estas obras en la cultura visual y la comprensión de la historia continúa evidenciando que estos dramas, aunque atractivos, nunca deben considerarse como una suscripción a la verdad histórica en su totalidad, sino como una puerta de entrada a la comprensión de las complejidades de nuestro pasado.

9. Influencia de las representaciones históricas en la cultura visual contemporánea

El cine, a lo largo de su historia, ha ejercido una considerable influencia en la percepción del público sobre períodos y culturas históricas. La pantalla grande ha sido un campo de

batalla donde la realidad, la ficción y la memoria colectiva a menudo colisionan, creando nuevas interpretaciones y perspectivas de la historia. A través del lente del cineasta, los espectadores están inmersos en mundos pasados, pero estos mundos están inevitablemente teñidos por las sensibilidades del presente (Rosenstone, 1995).

El poder del cine para cambiar la percepción del público sobre las épocas históricas está intrínsecamente relacionado con la representación visual. Según Robert A. Rosenstone, la representación del pasado en películas no se trata solo de proyectar una “historia” en la pantalla; es una forma de pensar visualmente sobre nuestro pasado (Rosenstone y Parvulescu, 2016). Estas reconstrucciones visuales desempeñan un papel vital en la formación de la imagen que tiene el público de una época, situando al cine como “el medio más importante de la memoria histórica en el siglo XX” (Landsberg, 2004).

La influencia del cine en la percepción de ciertas culturas y eras puede ser ilustrativa al observar películas específicas y sus contextos. Por ejemplo, una película como *Gladiator* (Scott, 2000) no solo resucita la grandeza del Imperio Romano para audiencias modernas, sino que también impregna la percepción contemporánea de la antigüedad con nociones de honor y esplendor, lo cual a menudo se aleja de la complejidad y los matices de la realidad histórica (Winkler, 2004).

Las representaciones cinematográficas también pueden influir en la percepción de eventos históricos al proporcionar una narrativa emocional que resuena fuertemente con el público. La representación de la Segunda Guerra Mundial en la película *Saving Private Ryan* (Spielberg, 1998), por ejemplo, es notable no solo por su realismo gráfico sino también por su capacidad para transmitir un sentido de sacrificio y heroísmo. Estudios han indicado que las representaciones de la guerra en el cine pueden influir significativamente en la comprensión y la memoria colectiva que los espectadores tienen sobre estos conflictos (Suid, 2002).

El cine también tiene el potencial de transmitir y reforzar estereotipos culturales o de impartir una nueva visión de una cultura particular, influenciando así la percepción de la audiencia. *Black Panther* (Nechamkin, 2019), por ejemplo, ha sido discutida no solo por su éxito comercial sino también por su impacto cultural y su presentación innovadora de África y la identidad africana, desafiando estereotipos tradicionales y ofreciendo una visión alternativa a la representación típica de África en los medios occidentales (Cherry, 2018). Ciertamente, el cine puede ser una herramienta poderosa para cambiar la percepción del público sobre períodos y culturas históricas. Al hacerlo, según Alison Landsberg, actúa como “prótesis de la memoria”, permitiendo que las personas experimenten e integren recuerdos de un pasado que nunca vivieron (Landsberg, 2004). De esta manera, el cine no solo entretiene sino que también educa, informa y, en ocasiones, transforma.

10. Celuloide y Conciencia: El Cine como vehículo del saber histórico en la sociedad contemporánea

El cine histórico, como medio de representación, ha tenido un papel crucial en la formación del conocimiento público de la historia y en la configuración de nuestras percepciones

colectivas del pasado. Con su habilidad intrínseca para afectar emocionalmente a su público, las películas y series de televisión que se basan en hechos y figuras históricas pueden influir en cómo se comprende, se recuerda y se narra la historia.

Rosenstone (2006) defiende que el cine histórico, aunque no puede capturar la verdad histórica en su totalidad, puede transmitir verdades importantes de su propia y singular manera, que son complementarias y no necesariamente opuestas a los frutos de la investigación académica. Por ejemplo, la película *JFK* (1991) de Oliver Stone, genera una visión alternativa del asesinato de John F. Kennedy, articulando una variedad de teorías de conspiración generalmente desacreditadas en elementos de la historiografía oficial.

Asimismo, los creadores de cine y televisión históricos pueden destacar aspectos específicos de la historia que a menudo resultan ignorados en los libros de texto. La serie *Chernobyl* (2019) de HBO resalta el papel de las individualidades en la catástrofe nuclear, rescatando del olvido los nombres y las historias personales de las personas involucradas en el incidente y su secuela. En este sentido, las narrativas audiovisuales pueden revelar aspectos de la historia que de otro modo podrían permanecer ocultos.

Por otro lado, el cine tiene la capacidad de dar vida a épocas pasadas de una manera más vívida que la palabra escrita, a la vez que proporciona una conexión más tangible con el pasado. La serie de televisión *Roma* (2005-2007) de HBO, ofrece a los espectadores la posibilidad de “ver”, “oir” y casi “oler” la vida cotidiana en la antigua Roma. A través del uso de una detallada y cuidadosa reconstrucción visual, la serie ofrece una experiencia inmersiva y vivencial del pasado.

Sin embargo, existe un riesgo inherente en el cine y la televisión histórica. La narrativa cinematográfica a menudo requiere simplificaciones y dramatizaciones que pueden distorsionar los hechos históricos (Biltereyst, D. 2000; Biltereyst, 2004). Es muy importante entender que la visión que se nos presenta en estas obras no es una representación total e incuestionable del pasado, sino una interpretación de este sujeta al mismo proceso de construcción y mediación que cualquier otra narrativa.

Así pues, considerando que el cine y la televisión históricos poseen una notable capacidad para revivir la historia y democratizar su acceso, resulta esencial promover una actitud crítica ante estos medios. Es imperativo abogar por un cine histórico que valide y honre el potencial de las imágenes para representar de manera significativa aspectos de la realidad. El cine y la televisión histórica desempeñan un papel activo en la construcción de nuestra comprensión del pasado, dando vida a épocas y personajes, destacando aspectos de la historia que a menudo quedan ocultos, y ofreciendo versiones alternativas de los acontecimientos. Aun así, es crucial mantener siempre un enfoque crítico y un entendimiento de estos medios como una interpretación de la historia, no una representación absoluta de la misma.

Conclusiones

El análisis de la interacción entre el cine histórico y la cultura visual revela una compleja relación que influye significativamente en la percepción y comprensión del público sobre

la historia y las culturas. A través de ejemplos específicos como la serie *Chernobyl*, que resalta el papel de las individualidades en la catástrofe nuclear, y *Roma*, que ofrece una experiencia inmersiva de la vida en la antigua Roma, se evidencia cómo estas narrativas audiovisuales pueden revelar aspectos de la historia que de otro modo podrían permanecer ocultos, al tiempo que proporcionan una conexión más tangible con el pasado. Sin embargo, es crucial reconocer que estas representaciones son interpretaciones sujetas a simplificaciones y dramatizaciones que pueden distorsionar los hechos históricos, lo que subraya la importancia de un enfoque crítico hacia estas obras.

Además, la redefinición del cine histórico y la cultura visual a través de series de televisión, como *The Crown*, que narra la vida de la Reina Isabel II, muestra cómo este formato serializado puede ofrecer una exploración detallada y profunda de períodos y culturas históricas, afectando profundamente la percepción popular y la interpretación de la historia. Este fenómeno destaca la capacidad del cine y la televisión no solo para contar historias sino también para reinterpretar la historia y convertirse en agentes de memoria cultural. En el aspecto técnico, las decisiones estilísticas y técnicas en la cinematografía, como se observa en *Barry Lyndon*, pueden sumergir al espectador en el período retratado de una manera reveladora, mientras que el cine también refleja las tensiones sociales y psicológicas de su tiempo, incluso cuando se ambienta en el pasado. Esto amplía nuestra comprensión de cómo el cine histórico interactúa con la cultura visual, mediado por la tecnología, los estilos narrativos, las ideologías y las sensibilidades del período en el que se produce una película.

Referencias

- Alpers, Svetlana. (1984, 1983): *The art of describing. Dutch art in the seventeenth century.* Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Bazin, André; Andrew, Dudley; Gray, Hugh; Renoir, Jean (2005): *What is cinema?* Berkeley: University of California Press.
- Biltreyst, Daniel (2004): Media audiences and the game of controversy. En: *Journal of Media Practice* 5 (1), pág. 7–24. DOI: 10.1386/jmpr.5.1.7/0.
- Biltreyst D. (2000): *Realiteit en fictie: Tweemaal hetzelfde?*
- Bordwell, David; Thompson, Kristin (2013): *Film art. An introduction.* 10th ed. New York N.Y.: McGraw-Hill. Disponible en línea en http://editaisdesenv.prppg.ufrpe.br/sites/editaisdesenv.prppg.ufrpe.br/files/filefield_paths/pdf-film-art-an-introduction-david-bordwell-kristin-thompson-pdf-download-free-book-814c680.pdf.
- Edgerton, Gary R.; Rollins, Peter C. (2001): *Television histories. Shaping collective memory in the media age.* En colaboración con Gary R. Edgerton und Peter C. Rollins. Lexington Ky.: University Press of Kentucky. Disponible en línea en <http://www.jstor.org/stable/j.ctt130j11k>.
- Fabio Nigra (2019): *Más allá de Rosenstone.: Por una agenda de trabajo en Cine-Historia.* En: *Filmhistoria online* 29 (1), pág. 27–46. Disponible en línea en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7388998>.

- Ferro, Marc (1988): *Cinema and history*. Detroit: Wayne State University Press (Contemporary film studies).
- Gray, Jonathan (2010): *Show sold separately. Promos, spoilers, and other media paratexts*. New York: New York University Press. Disponible en línea en <http://www.jstor.org/stable/j.ctt155jkjw>.
- History, Power, and Narrative: Chernobyl is Still There (2023). En: *Henry Jenkins*, 20/02/2023. Disponible en línea en <https://henryjenkins.org/blog/2023/1/24/history-power-and-narrative-chernobyl-is-still-there>, Última comprobación el 26/03/2024.
- Hung, Jochen (2018): 'Babylon Berlin' and the myth of the Weimar Republic. En: *The Washington Post*, 20/03/2018. Disponible en línea en <https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2018/03/20/babylon-berlin-and-the-myth-of-the-weimar-republic/>, Última comprobación el 26/03/2024.
- Kracauer, Siegfried (1995): *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*. 1ª reimp. Barcelona: Paidós Ibérica (Paidós comunicación Cine, 73).
- Kracauer, Siegfried; Quaresima, Leonardo (2019): *From Caligari to Hitler. A psychological history of the German film*. First Princeton classics edition. Princeton: Princeton University Press (Princeton classics).
- Lacey, Robert (2017): *The crown. The official companion ; Elizabeth II, Winston Churchill, and the making of a young queen, (1947-1955)*. First American edition. New York: Crown Archetype.
- Landsberg, Alison (2004): *Prosthetic memory. The transformation of American remembrance in the age of mass culture*. New York: Columbia University Press.
- Lichtner, Giacomo (2015): *Italian Cinema and the Fascist Past: Tracing Memory Amnesia*. En: *Fascism* 4 (1), pág. 25-47. DOI: 10.1163/22116257-00401002.
- Lotz, Amanda D. (2014): *The television will be revolutionized*. Second edition. New York: New York University Press. Disponible en línea en <http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qfwq5>.
- Mc, Ali (2020): 'Truth telling': The stories of Australia's Stolen Generations. En: *Al Jazeera*, 16/03/2020. Disponible en línea en <https://www.aljazeera.com/news/2020/3/16/truth-telling-the-stories-of-australias-stolen-generations>, Última comprobación el 26/03/2024.
- Mirzoeff, Nicholas (1998): *The visual culture reader*. London, New York: Routledge.
- Nechamkin, Sarah (2019): What 'Black Panther' Tells Us About Human Behavior. En: *Interview Magazine*, 12/02/2019. Disponible en línea en <https://www.interviewmagazine.com/film/what-black-panther-tells-us-about-human-behavior>, Última comprobación el 26/03/2024.
- Pickering, Michael (2014, 2008): *Research methods for cultural studies*. En colaboración con Michael Pickering. Edinburgh: Edinburgh University Press (Research methods for the arts and humanities). Disponible en línea en <http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g0b2nv>.
- Rodriguez Marquez, Ariadna (2021): Crítica de la serie 'Hernán' de Amazon desde una visión histórica. En: *Mundo Mexica*, 27/01/2021. Disponible en línea en <https://mundomexica.com/articulo/resena-serie-hernan>, Última comprobación el 27/03/2024.
- Rose, Gillian (2012): *Visual methodologies. An introduction to researching with visual materials*. 3rd ed. London, Thousand Oaks Calif.: SAGE.

- Rosenstone, Robert A. (1995): *Visions of the past. The challenge of film to our idea of history*. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
- Rosenstone, Robert A. (2017): *History on film-film on history*. Third edition. Abingdon Oxon, New York: Routledge (History). Disponible en línea en <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315113654/history-film-film-history-robert-rosenstone>.
- Rosenstone, Robert A.; Parvulescu, Constantin (2016): *A Companion to the historical film*. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Sorlin, Pierre (1980): *The film in history. Restaging the past*. Oxford: Basil Blackwell. Disponible en línea en <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273344552704>.
- Sorlin, Pierre (1991): *European cinema European societies 1939–1990*.
- Staiger J. (1995): *Bad Women: Regulating Sexuality in Early American Cinema*.
- Suid, Lawrence H. (2002): *Guts & glory. The making of the American military image in film*. Rev. and expanded ed. Lexington: University Press of Kentucky.
- Winkler, Martin M. (2004): *Gladiator. Film and history*. Malden MA: Blackwell Pub.

Abstract: This study explores the interaction between historical cinema and visual culture, highlighting how historical films and television series influence public perception and understanding of history and cultures. Through the analysis of theorists such as Rosenstone, Ferro, and Sorlin, it examines how cinema reflects contemporary perspectives and historical distortions. Furthermore, it discusses the role of cinema in shaping visual culture and how mediated representations of past events can change public perception of specific periods and cultures. The importance of a critical approach to these representations is emphasized, recognizing that they are interpretations and not exact replicas of historical reality.

Key words: Cinema - Visual culture - Realism - Perception - History

Resumo: Este estudo explora a interação entre o cinema histórico e a cultura visual, destacando como filmes e séries de televisão históricas influenciam a percepção e compreensão do público sobre a história e as culturas. Através da análise de teóricos como Rosenstone, Ferro e Sorlin, examina-se como o cinema reflete perspectivas contemporâneas e distorções históricas. Além disso, discute-se o papel do cinema na formação da cultura visual e como as representações mediadas de eventos passados podem mudar a percepção do público sobre períodos e culturas específicas. Sublinha-se a importância de uma abordagem crítica em relação a essas representações, reconhecendo que são interpretações e não réplicas exatas da realidade histórica.

Palavras-chave: Cinema - Cultura visual - Realismo - Percepção - História

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
