

UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE
Escuela de ciencias de la comunicación

Con estudios incorporados a la
Universidad Nacional Autónoma de México
Clave: 8793 - 24

“EL CINE NACIONAL COMO MEDIO DE PROPAGACIÓN
DE IDEAS SOCIO - POLÍTICAS EN LA ACTUALIDAD”

TESIS
Que para obtener el título de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Presenta:
Mario César Quezada Espinoza

Asesor L. C. C. Guillermo García Rodríguez

Celaya, Gto.

Marzo del 2005

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

GRACIAS A:

DIOS:

Por derramar tantas bendiciones a lo largo de toda mi vida.

Sr. Mario Alberto Quezada Ruiz, PAPA.

Por ser el mejor ejemplo de trabajo y valor en la vida.

Sra. Teresa Espinoza Ramírez, MAMA.

Por que gracias a ti comprendo la grandeza del amor y de dios.

Hugo & Cristina, HERMANOS.

Por haberme alentado a seguir.

UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE

Por ser el espacio que permitió consolidar mi formación.

L.C.C. Guillermo García Rodríguez, ASESOR

Por todos sus consejos y excelentes platicas.

MAESTROS Y COMPAÑEROS DE GENERACION

Por haber compartido conocimientos y experiencias.

DEDICATORIA:

Alejandra Ireta Arredondo

Por ser mi complemento en la vida, por que gracias a ti trato de ser mejor en todo cada día, por que gran parte de mi tiempo que te correspondía, lo invertí aquí, pero valió la pena. Y por que gracias a tu amor he llegado hasta aquí, juntos lograremos más.

Fátima, Mariana (y si llega alguien más)

Por convertirse en mi mayor motivación en la vida y por que con ustedes de verdad puedo asegurar que soy feliz.

INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

BREVE HISTORIA DEL CINE

	Pagina
1.1 Antecedentes directos	2
1.2 Nace la magia	7
1.3 Los primeros pasos	11
1.4 Griffith	14
1.5 Grandes estrellas y productoras	16
1.6 Y el sonido se hizo	18
1.7 Orson Welles	22
1.8 El cine después de la guerra	24
1.9 Cien años después	26

CAPITULO II

EVOLUCIÓN DE LAS REALIZACIONES NACIONALES

2.1 La llegada del cine a nuestro país	29
2.2 En el tiempo de la revolución	31
2.3 Comienza el auge	32
2.4 Carranza en el cine	34
2.5 Propaganda y moralejas	35
2.6 Llega el sonido a México	36
2.7 La época de oro	37
2.8 Contexto socio-político (edad de oro)	39
2.9 De arrabal, cabaret, narcotráfico y cosas peores.	41
2.10 Cintas de culto popular	42
2.11 Cien películas mexicanas	43
2.12 Volver a empezar	46

CAPITULO III

LA DIFICULTAD DE HACER CINE EN MÉXICO

3.1	Técnica y económicamente	
3.1.1	Pre-producción	48
3.1.2	Producción	52
3.1.3	Post-producción	55
3.2	La competencia	60
3.3	La censura	67
3.4	Breve reseña de la censura nacional	69

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE PELÍCULAS MEXICANAS RECIENTES

4.1	La ley de Herodes	
4.1.1	Ficha técnica	73
4.1.2	La promoción y el escándalo	74
4.1.3	Las consecuencias	76
4.2	Y tu mamá también	
4.2.1	Ficha técnica	78
4.2.2	Fotografía real	79
4.2.3	Voz en off, la voz de la conciencia	80
4.3	El crimen del padre Amaro	
4.3.1	Ficha técnica	82
4.3.2	No la vean porque es pecado	83

CAPITULO V

LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA

5.1	La sociedad ¿Qué es?	85
5.2	El espectador	86
5.3	La cultura de la imagen	88
5.4	Quien tiene el control	89
5.5	Funcionalmente	91
5.6	Recepción / transmisión	92

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFIA

**“EL CINE NACIONAL
COMO MEDIO
DE PROPAGACIÓN DE
IDEAS SOCIO – POLÍTICAS
EN LA ACTUALIDAD”**

Mario César Quezada Espinoza

INTRODUCCIÓN

El cine es el arte que mejor define el siglo XX, es además una de las industrias con más repercusión en la vida social; a dado y seguirá dando pautas para ser analizado en todo periodo de su existencia; pues con sus ya mas de cien años de vida, sigue siendo el fenómeno cultural, social y de entretenimiento mas popular y universal; esta es una entre muchas mas razones para realizar una investigación no con los ojos del espectador que quiere disfrutar de la película para olvidarse de la realidad, sino con la mirada analítica que escudriña el mágico mundo del cine con toda su complejidad de metáforas, símbolos y mensajes explícitos. Pretendiendo apreciar y hacer un análisis no como lo que para muchas personas significa, una simple distracción, sino como una mera forma de expresión de la sociedad.

Desde su concepción hasta su realización, es un arte sumamente complicado; el ambiente que rodea a este medio antes, durante y después de su producción constituye un verdadero mundo aparte. El proceso de realización para un filme, al igual que su contenido temático, los directores de renombre al igual que los actores, constituyen los factores principales para que pueda ser visto por millones y millones de seres humanos, que se convertirán en perfectos receptores de un mensaje; obviamente, contando con una perfecta campaña publicitaria que permita que los espectadores se convenzan de asistir. Y al igual que en la pintura, podemos encontrar surrealismo, cubismo, expresionismo, y muchos pero muchos mas estilos, el cine como todo arte, cuenta con una diversidad de géneros, con los que nos podemos identificar o sentir a gusto, según nuestra personalidad.

En algunas de las últimas realizaciones nacionales del séptimo arte, se han manejado un sinfín de ideologías que terminan influyendo en la vida social de los mexicanos que vemos cine. Muy a pesar de la censura que a existido a lo largo de la historia. Y es que si el cine no tuviera influencia en la aceptación de ideas sociales y políticas, por que habría de censurarlo.

CAPITULO I
BREVE HISTORIA DEL CINE

1.1 ANTECEDENTES DIRECTOS¹

El cine nació como un instrumento capaz de retratar fidedignamente la realidad, pero ¿verdaderamente comenzó con los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895? probablemente no, o seguramente si, lo que es un hecho es que muchos años antes ya existían distintos tipos de aparatos que capturaban pequeñas fracciones de movimiento. Hace por lo menos mil años, los Chinos se dieron cuenta que por un agujero, desde el exterior, en un cuarto oscuro se podía proyectar en la pared interior una imagen en forma invertida; cinco siglos después en Italia, Girolamo Caradano usó el mismo principio pero añadió un lente al orificio, que permitió aclarar las figuras proyectadas. Para el siglo XVIII, las sencillas sombras y figuras proyectadas fueron cambiando por una serie de imágenes mas complicadas que se pintaban sobre un vidrio que con la ayuda primero de una simple vela y luego de una llama de carburo (acetileno) que brindaba una luz brillante, blanca y mucho mas intensa que permitía al operador incluso hacer difuminaciones de las proyecciones sobre una tela blanca, aunque las imágenes en movimiento todavía no llegaban, se puede considerar a la linterna mágica como uno de los primeros antecedentes.

¹ La información contenida en este capítulo fue obtenida principalmente de las siguientes fuentes, con una redacción propia, a excepción de donde se indica:

TOSSI, Virgilio, **El cine antes de Lumière**, UNAM, México, 1993.

PLATT, Richard, **El cine**, editorial Altea, México, 1993

El mundo del cine (enciclopedia), Océano grupo editorial, Barcelona (España), 1999

DE LA TORRE, Zermeño, Taller de análisis de la comunicación 2, Mc Graw Hill, México, 1996

Revista Cinemanía, compañía editorial cinemanía, México DF.

Revista La tempestad, editorial imágenes y movimiento, México DF.

La fotografía es definitivamente el antecedente directo, su origen data del año de 1727, año en que Johan H. Schulz descubrió que las sales de plata se oscurecían al exponerse a la luz, luego en 1757 Giacomo Battista descubrió la sensibilidad del cloruro de plata, pero fue hasta 1827 que J. Nicéphore Niepce hizo la primera fotografía con una cámara oscura y una placa sensible a la luz

El historiador Virgilio Tossi, asegura que el génesis del cine se remonta por lo menos treinta años antes de la fecha oficial; a lo largo de este periodo de tiempo, y en diversas partes del mundo (Europa, principalmente), muchos hombres de ciencia vinculados con la óptica realizaron diversas investigaciones analizando los efectos estroboscópicos que son la base técnica de la cinematografía.²

“El verdadero nacimiento del cine estuvo determinado en el siglo XIX por las exigencias de la investigación científica; por la necesidad y la paulatina capacidad técnica alcanzada de registrar la realidad física en su dinámica con fines de análisis, de estudio, de descubrimiento y por lo tanto de conocimiento”³. La etapa primitiva en la historia del cine concebido como espectáculo esta caracterizado por la explotación comercial de fotografías o escenas animadas. Ello fue posible gracias a inventos como el Teatrógrafo de Robert William Paul; el Bioscopio de los hermanos Skladanowski; entre otros.

² *La tempestad*, año II número 11, editorial imágenes y movimiento, México 2000, p. 32.

³ TOSSI, Virgilio, *El cine antes de Lumière*, UNAM, México, 1993. 42

La lista de aparatos y artilugios inventados y patentados para analizar y representar movimientos es algo extensa, podemos mencionar el Filoscopio, que tenía el mismo efecto que el de los sencillos libros cuyas páginas se pasan rápidamente, solo que este tenía una pequeña palanca para ayudar a que las páginas pasaran con más facilidad.

El juguete más sencillo basado en la persistencia de la visión fue el Taumatropo, que apareció por el año de 1826; el cual era un simple disco que poseía un dibujo distinto en cada cara, al hacerlo girar con dos hilos sujetos en dos puntos diametralmente opuestos, los dibujos se combinaban y daban la impresión de estar juntos.

El Fenakistiscopio (o Fantiscopio, como se le conocía en Inglaterra) fue inventado por el físico Belga Joseph Plateau, consistía en un disco con ranuras que llevaban una serie de figuras impresas; cada una de ellas mostraba una figura en movimiento, y al hacer girar el disco sobre su propio eje y frente a un espejo los espectadores veían las imágenes reflejadas en rápida secuencia y lograba la ilusión de movimiento.

El praxinoscopio, creado por el francés Emile Reynaud, que combinaba los movimientos parpadeantes de imágenes que giraban, con los reflejos en algunos espejos, consiguió imágenes muy claras con una suave impresión de verdadero movimiento; este invento tuvo un tremendo éxito.

Los investigadores, luego de casi tener perfeccionada la técnica de la representación de movimiento animado, decidieron hacerlo con personas reales a lo cual surgieron dos problemas básicos, que fueron primero la captura del movimiento fluido que requería de un mínimo de dieciséis fotogramas por segundo y en segundo lugar mantener una imagen constante, es decir que avanzara un espacio siempre igual a cada fotograma; con las primeras cámaras o aparatos semejantes, no se resolvía ninguno de los dos problemas.

Una apuesta acerca de si un caballo tenía en algún momento sus cuatro patas en el viento al estar galopando, fue lo que impulsó a Eadweard Muybridge (1830 – 1904) que trabajaba de fotógrafo en el lejano oeste, a tratar de fotografiar una secuencia completa, con lo que demostró que sí, en algún momento el caballo se encontraba por completo sin tocar el piso. Luego de sus fotografías secuenciales con caballos, siguió con otros animales gracias al interés que le surgió por estudiar sus movimientos, más tarde experimentó con secuencias de personas.

En el año de 1893 el físico e inventor norteamericano, Thomas Alva Edison (1847 – 1931), junto con su ayudante William Dickson crearon una verdadera cámara que produjo un gran avance, con ella rodaron un pequeño film con un solo actor, en donde este se inclinaba y sonreía, se quitaba el sombrero con naturalidad y elegancia. Edison exhibía sus filmes de apenas quince segundos en las máquinas denominadas Kinetoscopio (invento de él mismo), que funcionaban al introducirse una moneda; desafortunadamente,

este espectáculo, solo podía ser disfrutado individualmente. Las galerías donde se exponían estos aparatos en Inglaterra fueron llamadas *penny arcades* y por su parte en Estados Unidos eran denominadas *nikelodeons* debido al popular nombre de las monedas de níquel de cinco centavos de dólar y que era el precio del espectáculo.

A Edison le pareció que su invención era en realidad un juguete barato, aunque había quien se imaginaba hacer un híbrido del *Kinetoscopio* con la *Linterna Mágica*; por su parte el inventor decía “si construimos esa maquina que me piden ustedes, lo echaremos todo a perder. No matemos la gallina de los huevos de oro”.⁴

⁴ PLATT, Richard, *El cine*, editorial Altea, México, 1993. pag 16

1.2 NACE LA MAGIA

Lumiére es el apellido de los visionario hermanos que demostraron que el cine debía ser concebido como un espectáculo colectivo, un arte, una necesidad propia de la sociedad de masas y como un negocio, que a tantas personas nos ha enriquecido si no económicamente, espiritual y culturalmente si.

En el año de mil ochocientos noventa y cinco, los hermanos Auguste (1862 – 1954) y Louis (1864 – 1948) Lumiére patentaron en Francia su invento de una cámara tomavistas y a la vez proyector, que basaron en el funcionamiento y diseño de una maquina de coser; del mismo modo que la maquina de coser sujeta la tela al tiempo que cose y la hace avanzar entre puntada y puntada, el proyector sujetaba la película mientras la hacia avanzar rápidamente entre cada dos fotogramas.

Un fenómeno que tanto a influido en la vida de la humanidad, ha sido objeto de incontables investigaciones, y la fecha de su nacimiento oficial es muy exacta, el veintiocho de diciembre de mil ochocientos noventa y cinco; el lugar es igual de preciso, el Salón Indio, sótano del Gran Café, ubicado en el Boulevard Des Capucines, en Paris, Francia. Un insignificante letrero anunciaba “CINEMATOGRAFO LUMIÈRE entrada un franco”, logro atraer a treinta y cinco personas que luego de pagar su cuota de entrada, se encontraban sentados frente a una pantalla de tela blanca, la luz se apago, un

extraño sonido se dejó escuchar en el silencio y de pronto en la pantalla apareció la imagen de una estación de tren; por el momento no era nada fuera de lo común, la Linterna Mágica ya lo había hecho desde años atrás, pero de pronto ante los sorprendidos e incrédulos ojos los presentes, las figuras humanas que poblaban la estación comenzaron a moverse, mirando de izquierda a derecha aparentemente esperando la llegada del tren. Cuando los espectadores pensaban que aquello era el máximo espectáculo jamás creado, poco a poco desde un punto de la perspectiva de las imágenes proyectadas, apareció una locomotora que avanzaba lentamente en dirección de ellos, realmente estaban asustados hubo incluso quien saltó de su asiento para evitar ser arroyado por el tren; las primeras emociones habían sido arrancadas por lo que luego denominaríamos el séptimo arte.

Los primeros filmes de los Lumière, fueron la anteriormente narrada *llegada del tren a la estación* entre otras como *La salida de los obreros de la fabrica*, *La salida del puerto*, *Juego de cartas*, *El fogonero*, *El desayuno del bebe*, *El regador regado*; con apenas unos cuantos segundos de duración y una gran simplicidad formal, pero esto fue suficiente para que al ser proyectadas en una pantalla blanca adquirieran la tradición del espectáculo teatral, que ya para finales del siglo pasado adquirido.

En una primera instancia, el negocio de esta nueva empresa consistió en asombrar al público potencial con la magia de la imagen en movimiento por sí sola. Todo tipo de espectáculos populares o destinados a la clase media que eran capaces de pagar por ver en una pantalla, en blanco y negro y en tomas

comúnmente fijas, escenas de la vida cotidiana que en realidad podían contemplarse en vivo pero al admirarse proyectadas adquirirían un sentido totalmente diferente, eran una especie de fotografías en movimiento, eran fragmentos de la vida perpetuados y conservados para siempre.

Debido al éxito obtenido, los operadores de la casa Lumière, prosiguieron filmando una serie de escenas sin descanso, con el objetivo de seguir sorprendiendo a los que se acercaban a su salón o incluso ya en diversos países; curiosamente el que fuera uno de sus primeros clientes, encontró que el nuevo invento podría servir para complementar y mejorar su espectáculo. George Méliès, quien era mago de profesión, se dirigió directamente a los hermanos Lumière para comprarles uno de sus aparatos tomavistas, pero estos intentaron persuadirlo pues creían que la capacidad de sorprender al público se agotaría rápidamente y que su invento no iba a pasar de ser una mera curiosidad científica; sin embargo el empresario de teatro no lo creyó así, y comenzó a rodar con una cámara que el mismo construyó. Mientras filmaba a las afueras de la Opera de Paris, su cámara se quedo trabada por cerca de un minuto para luego seguir trabajando normalmente sin haberla movido de lugar, cuando se proyecto la filmación comprobó con una gran sorpresa que un tranvía se transformo en carroza fúnebre y los hombres se habían convertido en mujeres. Méliès fue quien se dio cuenta que no solamente se podría captar la realidad, sino fabricarla; así nació el trucaje cinematográfico y con el la inmensa capacidad para hacer soñar al espectador.

Méliès aplico pronto sus conocimientos de escenografía que adquirió de su trabajo en el teatro, junto con las propiedades ilusionistas y evocadoras del trucaje para poder crear pequeños fragmentos de ficciones pobladas de seres inimaginables en aquel tiempo, con extravagantes decorados pintados a mano en los que se desarrollaron situaciones verdaderamente fantásticas como la celebre *Viaje a la luna* en el año de 1902 entre otras como *Viaje a través de lo imposible*, *El hombre cabeza de goma*.

1.3 LOS PRIMEROS PASOS

Lo que para nosotros en la actualidad podría significar un problema, antes fue una gran ventaja; el silencio del cine ayudo para su comercio internacional, pues lograba superar la barrera idiomática haciéndolo entendible para toda persona. En los filmes de ficción, la carencia de audio fue salvada por la exagerada actuación, que casi pasaba a ser pantomima.

Hacia el año de 1908, una pequeña crisis demostró que el publico comenzaba a cansarse de la misma formula y que para asegurar que el negocio continuara, era necesario realizar mejores producciones, mas inteligentes y atractivas.

El asesinato del duque de Guisa (1908), fue realizada en Francia, y es uno de los primeros llamados film d'art que buscaban enaltecer las producciones con una imagen mas seria, estética y dramática.

En este tiempo, la mayoría de las realizaciones estadounidenses se llevaba a cabo en Nueva York y Chicago; William N. Selig comenzó a filmar *El conde de Montecristo*, pero decidió hacerlo en una solitaria localidad de California llamada Hollywood, que gracias a su clima soleado favorecía la iluminación, ya que entonces se dependía de la luz solar para iluminar las tomas; las grandes extensiones de terreno a bajo costo, la increíble naturaleza y gran variedad de paisajes en los alrededores, entre otras cualidades como la abundancia de mano de obra, hicieron de este lugar un paraíso para filmar durante todo el año.

Uno de los pioneros de Hollywood fue de igual manera el director y productor Thomas H. Ince, quien convirtió el Western en uno de los pilares de la cinematografía Holliwoodense, además también fue de los primeros en orientar el cine hacia las ganancias económicas. Para el año de 1909 se construyó el primer estudio cinematográfico y fue el inicio de un reinado mítico en donde los cineastas edificaban estudios, los estudios creaban estrellas de cine, las estrellas construían mansiones y pronto el nombre de Hoollywood paso a ser sinónimo de cine.

En Italia, gracias a las películas históricas, se obtuvo un auge efímero en la cinematografía de ese país, comenzando por *Quo vadis?* (1912) de Enrico Guazzoni, cuyo éxito se repitió luego por *Cabiria* (1913) de Giovanni Pastrone y otras mas que se basaban principalmente en el derroche visual para dar cuenta de relatos épicos generalmente sobre peleas o batallas greco-romanas. Con estas los italianos perfeccionaron la elocuencia de las imágenes mediante técnicas cada ves mas estudiadas.

Para el año de 1910, a solo unos cuantos años de su nacimiento oficial, el cine ya había superado casi todos los medios de comunicación y las formas artísticas que le precedieron, tales como la prensa, pintura, teatro, cuento, novela, poesía, espectáculos populares, entre otros; gracias a esta rápida asimilación por parte de la humanidad, se transformo en una floreciente y compleja estructura industrial dividida en grandes empresas que se disputaban el gran mercado del mundo.

A partir del indudable talento para asimilar, sintetizar y desarrollar los experimentos tendientes a cautivar a los públicos de toda clase social y nacionalidad, los primeros cineastas estadounidense, (con David Wark Griffith a la cabeza), lograron consolidar en aproximadamente seis años (1908-1914), toda una metodología de hacer películas que funcionaran mercantilmente. El modelo clásico del cine norteamericano se caracteriza por explotar la necesidad humana de consumir mitologías, principalmente las que provienen de géneros masivos y populares como la novela por entregas, el cómic, el teatro de revista, el circo, y otros. Esta ventaja alcanzada por el cine norteamericano del periodo de 1915 a 1920 implicó lo que se llamaría el “star system” (sistema de estrellas), que coincidió con la consolidación de los Estados Unidos de Norteamérica como potencia imperialista y permitiría a su vez la expansión o comunicación a través de todas las pantallas de prácticamente todo el mundo de los principios y formas culturales del comúnmente llamado “American Way of Life”, uno de los paradigmas de la actualidad.

1.4 GRIFFITH

Gracias a David W. Griffith y su aclamada *El nacimiento de una nación* (1915), los cineastas recibieron el título de artistas, pues marco el inicio de la primera etapa verdaderamente luminosa de la cinematografía.

Griffith se convirtió en el director más famoso de los primeros años del cine, pero él había comenzado su carrera desde 1908 con un gran número de cortometrajes en los que su objetivo era el de borrar los orígenes teatrales dentro del lenguaje cinematográfico. “Hasta entonces, los filmes de ficción se limitaban a encuadrar de lejos en escenario idéntico al teatral en el que los actores debían moverse y gesticular mientras la cámara los captaba de cuerpo entero, sin primeros planos que pudieran reflejar la expresión de sus rostros. Con Griffith, el cine se convirtió en un arte narrativo basado en el montaje: se multiplicaron los puntos de vista, la narración se volvió dinámica... “⁵, ahora el público recibía las emociones por parte de las expresiones faciales de los actores tomadas en primeros planos, situaciones que en la actualidad son clásicas, como la de la salvación en el último momento, fueron usadas por vez primera en *El nacimiento de una nación*. En el año de 1919 realizó *Lirios rotos* y en 1921 *Las dos huermanitas*, que fueron dos melodramas que le sirvieron más que nada para sacar la máxima expresividad de los actores, con los que logró crear una auténtica conexión entre la historia contada y el público receptor.

⁵ *El mundo del cine*, Océano, Barcelona (España), 1999, p. 4.

Para la gran mayoría de críticos e historiadores de cine, la obra de Griffith, culminó con la monumental obra *Intolerancia* que realizó en 1916 en pleno apogeo de la guerra mundial. En esta, trató de mostrar la lucha por amor en distintas épocas históricas, entrecruzando momentos en Babilonia y Jerusalén durante la pasión de Cristo, luego las guerras religiosas en Francia y terminando en la América de sus días. Estableció constantes paralelismos que culminaban en un final apoteósico atando todos los cabos de la historia. Desafortunadamente fue un fracaso en su tiempo debido a la complejidad de la trama y además significó el final de los experimentos del director, quien quedó arruinado tras la conclusión de esta ambiciosa producción; con todo y eso, *Intolerancia* sigue siendo una de las obras maestras de la historia del cine.

1.5 GRANDES ESTRELLAS Y PRODUCTORAS.

Aparte de la figura trascendental de Griffith, los primeros años de lo que ya comenzaba a conocerse como la meca del cine, es decir Hollywood, están marcados por el nacimiento de lo que en el medio del espectáculo conocemos como estrellas, que acumulaban toda la pasión y fascinación de los cinéfilos que comenzaban a identificarse con ellas, despertaban deseos y sueños.

Una de las primeras personas en alcanzar el firmamento y convertirse en un mito viviente fue Mary Pickford, quien más tarde sería conocida como *La novia de América*. Aunque la mayoría de sus papeles los interpreto ya pasados sus treinta años de edad, generalmente interpreto a una niña que cautivo la pantalla o mejor dicho al público con su candor en cintas como *La pequeña heroína* (1917) y *La pequeña Anita* (1925). El mito se hizo más grande luego de que contrajo matrimonio con uno de los grandes actores e ídolo de su tiempo Douglas Fairbanks quien fue un verdadero príncipe del género de aventura con *La marca del zorro* (1920), *Los tres mosqueteros* (1921), *Robin Hood* (1922) y *El ladrón de Bagdad* (1924), entre otras.

El matrimonio antes mencionado, junto con D. W. Griffith y Charles Chaplin, al ser personajes ya de alto renombre, no les gustaba ser propiedad de las casas productoras así que fueron los fundadores de una propia llamada, **United Artists**, que prevalece hasta nuestros días aunque ahora integrada a la Metro Goldwyn Mayer (MGM) y cuyo lema era *más estrellas hay aquí que en el cielo*.

Seguramente una de las figuras más representativas del cine por siempre será el anteriormente mencionado Charles Chaplin; cabeza de todos los cómicos norteamericanos del cine mudo, supo como combinar la manera perfecta la comedia y el melodrama, y así convertirse en una de las caracterizaciones más aclamadas del séptimo arte. Luego de la actividad en los cortos cómicos y donde forjó su famoso personaje de vagabundo llamado Charlot, ya trabajando en su propia productora, desarrollo proyectos personales como *El chico* (1920), dirigió *Una mujer de París* (1923) sin actuar en esta; *La quimera de oro* (1925), *El circo* (1927). *Luces de la ciudad*, una película muda de 1930, año en que el cine sonoro estaba causando furor pero Chaplin entro a este año defendiendo fuertemente las virtudes del cine mudo; para 1935 inventó una lengua propia para su película *Tiempos modernos*, como una forma de protesta ante el triunfo del cine sonoro, esta misma cinta marcó también la despedida del personaje que tanta fama le dio, es decir, Charlot el vagabundo.

En Alemania, empezó también a desarrollarse gran parte de la producción cinematográfica mundial, por lo que artistas tanto actores como directores de toda Europa comenzaron a desplazarse hacia Berlín, por esta razón la mayoría de las primeras realizaciones fueron mera propaganda anti-aliada o simplemente de gran espectáculo.

Los diez años que le siguieron a la primera guerra mundial dieron grandes ganancias al cine mudo, pero un cambio radical tenía que ocurrir para que el séptimo arte estuviera por fin completo.

1.6 Y EL SONIDO SE HIZO

Durante años se había soñado con el acompañamiento sonoro para las cintas que se realizaban; pero según muchos investigadores aseguran que por razones obvias, la parafernalia industrial de Hollywood llevó siempre la batuta en cuanto a tecnologías para la industria del cine, y se habla incluso que desde principios de los años veinte las grandes empresas como Twentieth Century Fox, Paramount Pictures, Metro Goldwyn Mayer y la Warner Brothers, ya contaban con patentes de tecnología capaz de reproducir películas con sonido, pero se negaban a echarla a andar por la inseguridad que les suponía la barrera idiomática y el temor de perder los grandes mercados obtenidos apenas unos cuantos años atrás. Fue la empresa de los hermanos Warner quienes a principios de el año de 1926 realizaron una especie de opera cantada titulada *Don Juan*, caracterizada por el uso del vitaphone, que era un sistema moderno de integración de imagen y sonido, que había sido inventado y patentado por científicos de la General Western Electric. Y de este modo fue concebida la primera película con una banda sonora sincronizada a las imágenes; dirigida por Alan Crosland y protagonizada por John Barrymore y Mary Astor, con una duración de diez rollos. Un año mas tarde y motivados por la urgencia de un éxito que les permitiera sanear sus finanzas decidieron lanzar *El cantante de jazz* (1927), un musical con apenas unos diálogos, pero que resulto ser la confirmación de la existencia de una veta de oro. Los demás estudios se apresuraron a seguir el ejemplo. En Estados Unidos de Norteamérica, la transición al cine sonoro fue rápida una ves que, a partir de 1930, los estudios decidieron adoptar una tecnología única para sonorizar las películas.

Se dice que el buen recibimiento que el público le dio a esta nueva modalidad, permitió a Hollywood amortiguar los estragos de la crisis financiera de 1929, que fue la peor que a sufrido Estados Unidos a lo largo de su historia.

El arribo del sonido a la geografía del cine mundial suscitó un fuerte debate entre partidarios y detractores, no solo por las implicaciones económicas de la conversión tecnológica que esta novedad implicaba, sino porque se advertía el fin de la radiante evolución estética que el cine mudo había alcanzado, a través de la supremacía del montaje y la puesta en escena, que defendían las corrientes de vanguardia y talentos como Chaplin, King Vidor, Sergei Eisenstein.

No obstante, el sonido favoreció el auge de otras cinematografías, gracias a que Hollywood se halló ante un dilema: los diálogos en inglés se oponían al silencio universal, y por lo tanto, sus películas habladas eran una barrera infranqueable para países de otras lenguas, donde antes se imponían cómodamente. En consecuencia, algunas de sus estrellas fueron condenadas al olvido, pues sus voces eran decepcionantes para el espectador. Se trató en vano de poner un remedio, a través del doblaje o de rodajes multilingües, con repartos de actores distintos, pero esta fórmula fue rechazada y en breve fracasó.

Si la luz es imagen, el sonido es música. Una vez sumados los dos, Hollywood se apropió de otros géneros, algunos con resultados favorables, como es el caso del musical, donde el deleite se sostiene en el canto y los fastuosos números de baile. Sin duda alguna, nadie los representó mejor que Busby Berkeley y el celebre bailarín Fred Astaire, quien se consagró con *Sombrero de copa* (1935).

El sonido también fue la voz humana, y por consiguiente, los diálogos. Algunos pioneros del cine sonoro harraron con el abuso de los parlamentos, pues así frenaban la agilidad visual y escénica. En contraparte, otros cineastas aprendieron pronto las bondades de los diálogos inteligentes, bien administrados por los sonidos de acompañamiento. De esto dependió, en parte, el brillo o la ruina de varios personajes y propuestas.

En la comedia, pocos mimos lograron sobrevivir al sonido. Chaplin se mantuvo firme, después de su mencionada *Tiempos modernos* (1935), realizó en 1940 *El gran dictador*, una parodia universal del fascismo de Hitler y Mussolini, se erigió en conciencia crítica del mundo occidental. La tremenda visión social de la brillante *Monsieur Verdoux* (1946) coincidió con el inicio de su enfrentamiento con las instituciones Estadounidenses, intolerantes respecto a su ideología liberal, un enfrentamiento que en 1953 obligó a abandonar el país que lo vio triunfar solamente volvió a Estados Unidos para un acontecimiento memorable, recibir el “Oscar” honorario con que lo premio la academia en 1972. paso el resto de su vida en Europa.

En el año de 1937 se llevó a cabo el primer largometraje de animación ***Blanca nieves y los siete enanos***, realizado por el famoso Walt Disney, quien diez años antes había creado el famoso personaje de Mickey Mouse. La adaptación de cuentos clásicos acompañados generalmente de canciones, se convirtió en la fórmula clásica de Disney en sus películas; el derroche sentimental y el despliegue imaginativo siguieron en cintas como ***Pinocho*** (1940), ***Fantasia*** (1940), ***Dumbo*** (1941), ***Bambi*** (1942), y una larga lista que llega hasta la actualidad.

1.7 ORSON WELLES

Con su sola existencia y su opera prima, cambió la historia del cine. Fue en el año de 1940 cuando Orson Welles realizo, actuó, escribió, y dirigió su primer filme *El ciudadano Kane* y con ella revoluciono la narrativa cinematográfica, barrocos y complejos movimientos de cámara que atraviesan ventanas, rejas y cercas como si nada las pudiera detener su visión, tomas desde ángulos que sorprenden continuamente al espectador y una impresionante narrativa que sumerge en un incesante ir y venir de sinuosos flashbacks que entrelazan presente y pasado. La cinta es en realidad una biografía encubierta de el magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearst y constituye aun hoy en día una hipnótica experiencia visual en la que recursos como la profundidad de campo o las perspectivas distorsionadas por el gran angular dan la justa dimensión de la inquietud creativa de su realizador; basta con disfrutar el momento en que unos labios moribundos ocupan toda la pantalla y pronuncian la palabra *Rosebud* al principio de la mencionada cinta.

En su siguiente película, transformo lo que en papel era un melodrama familiar de trasfondo rural, en un estilizado drama expresionista sobre la destrucción de la familia y la muerte de la comunicación entre los seres humanos, *El cuarto mandamiento* (1942), esta fue la única realización de Welles en la que decidió no intervenir como actor. Posteriormente se adentró en el genero negro, que cultivaría a lo largo de los años y al que se adecuaba especialmente su estilo barroco, dinámico y sombrío; y su interés por lo irónico de las pasiones autodestructoras del hombre. Mas adelante ratifico su

talento con su quinto filme *La dama de Shangai* (1948), una adaptación de una novela policíaca que se convirtió en un fascinante recorrido por un mundo engañoso y fatal.

Siguió realizando numerosos proyectos, de los cuales podemos mencionar *Macbeth*(1948), *Otelo* (1952), *Sed de mal* (1958), *Campanadas a media noche* (1966) entre otras, aunque siempre tuvo que enfrentarse a las dificultades que le pusieron los estudios cinematográficos, en virtud de su fama de cineasta independiente y contestatario, visionario y que por lo mismo muchas veces fue incomprendido por el público que asistía al cine.

1.8 EL CINE DESPUÉS DE LA GUERRA

El cine experimento una gran transición durante y después de la segunda guerra mundial (1939 – 1945) en donde influyo la destrucción y reconstrucción de Europa, así como la guerra fría entre las nuevas potencias. El final de la fecunda década de los treinta en Hollywood tiene un nombre *Lo que el viento se llevó* (1939), una superproducción en la que la política de reivindicación social promovida por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Roosevelt encontró bastante eco, donde se restauró el espíritu del sueño americano, asimismo tuvo gran resonancia entre el publico ávido por recuperar el orgullo patriótico. Además de consagrar por siempre a Clark Gable y Vivien Leigh como verdaderos ídolos.

El pretexto de la guerra sirvió obviamente para que se produjera una gran cantidad de cine de propaganda bélica; como ejemplo podemos citar a John Huston, quien rodó notables documentales en donde se estaba desarrollando la guerra y donde se condenaba al enemigo; con estos mismos principios surgió la que en un principio se creía estaba destinada al fracaso, por la aparentemente pareja disparatada de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. *Casablanca* (1942), definitivamente jamás los diálogos de las películas de Hollywood resonaron y siguen resonando tan profundamente como en esta cinta, la emoción que recorre cada una de las frases y de las escenas de esta mítica realización es la imagen de un Hollywood que ya no volverá jamás.

El cine negro comenzó a tener una gran participación a principios de los años cuarenta, eran a menudo relatos de ambientes mundanos poblados por personajes antihéroes, asolados por ambientes decadentes y corruptos; podemos mencionar *El halcón maltes* (1941), *Pacto de sangre* (1944), de Billy Wilder, *El cartero siempre llama dos veces* (1946), de Tay Garnett, *Callejón sin salida* (1947), como esta corriente aportaba crudeza y dinamismo al tratar de mostrar el lado cínico y oscuro de la sociedad norteamericana, fue mal visto por los grupos conservadores quienes a través del Comité de Actividades Antinorteamericanas, órgano dedicado a perseguir a los ciudadanos simpatizantes con la Izquierda, lograron marginar e incluso encarcelar a directores y actores de la talla de Dalton Trumbo, Paul Muni ó Charles Chaplin; denunciados por sus propios compañeros del gremio tales como Walt Disney, Elia Kazan o Gary Cooper. De esta manera el cine estadounidense entro en un periodo de crisis moral gracias al miedo y la traición, a excepción de algunos directores como Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Nicolas Ray, Samuel Fuller. Aunada a esta crisis, llego también una financiera, debido principalmente que para 1950, la televisión comenzaba a alcanzar robar terreno dentro del predominio del cine. Para contrarrestarla, el cine sumo algunos nuevos atractivos a su espectáculo, tales como el color, la pantalla gigante, el sonido estereo, además de grandes superproducciones, especialmente de temas épico – históricos y de esta manera hasta nuestros días *el cine se ve mejor en el cine*.

1.9 CIEN AÑOS DESPUÉS

La compleja y cambiante sociedad de los años sesentas, setentas, ochentas y noventas, ofreció magnificas fuentes de inspiración para el cine, principalmente estadounidense, de la llegada del hombre a la luna a la caída del muro de Berlín; la guerra de Vietnam, las nuevas corrientes de pensamientos liberales, el auge de las drogas, las nuevas enfermedades, el SIDA. En realidad fue un periodo que sirvió de transformación en donde el cine se comenzó a conjugar con otros medios de comunicación, la televisión y las revistas junto con la música y el video; fue entonces que aparecieron los primeros genios de la comercialización integral, Steven Spielberg con *Tiburón* en 1975 y el principal, Geoge Lucas, con lo que hasta la actualidad es la franquicia mas redituable en el mundo del cine, la saga de *Star wars*, que comenzó en 1976 y será concluida en el 2005 con la sexta entrega de la serie.

En estas décadas se dio en consecuencia de los cambios a la forma de vida, la proliferación de ciertos géneros como la aventura y como ejemplo tenemos la saga de *Indiana Jones*; la ciencia ficción, el horror y el cine de acción.

Algunos de los directores y ejemplos de su películas más sobresalientes podemos mencionar a Francis Ford Coppola, *El padrino* (1972); Martín Scorsese, *Taxi driver* (1976); Woody Allen, *Manhattan* (1979); Ridley Scott, *Alien* (1979); Alan Parquer, *Pink floyd The Wall* (1982); Wim Wenders, *París Texas* (1984).

Durante los últimos años del pasado siglo veinte, a pesar de haber sido un periodo de importantes cambios sociales como la conclusión de la famosa guerra fría, las fronteras de Europa borradas, la aparente apertura China, la democracia en América latina a excepción de Cuba, el cine pareció no tener ganas de grandes cambios en sus corrientes, pues los principales realizadores se mostraron fieles a sus estilos donde se mueven con mas libertad entre los géneros y los temas de su preferencia lo cual a muchos sirvió de consagración; con sus excepciones como toda regla y al parecer gracias a esto pudimos apreciar los nuevos talentos que han surgido.

De Polonia llegó Krzysztof Kieslowski, quien alcanzo fama y respeto mundial con *El decálogo* (1989), *La doble vida de Verónica* (1991) y la trilogía *Azul, Blanco y Rojo* (1992).

Nombres y ejemplos importantes podemos enumerar a Ridley Scott, *Blade Runer* (1992); James Cameron, *Terminator* (1984); Quenti Tarantino, *Perros de reserva* (1991), *Tiempos violentos* (1994); Tim Burton, *El joven manos de tijera* (1990); Clint Eastwood (actor-director) *Los puentes de Madison* (1995); Jonathan Demme, *El silencio de los inocentes* (1991); Steven Spielberg, *La lista de Schindler* (1993); Anthony Minghella, *El paciente ingles* (1996); Roberto Benigni, *La vida es bella* (1998); M. Night Shyamalan, *Sexto sentido* (2000); Sam Mendez, *Belleza americana* (2000) Peter Jackson, la trilogía de *El señor de los anillos* (2001, 2002, 2003)

CAPITULO II
EVOLUCIÓN DE LAS
REALIZACIONES EN
EL CINE NACIONAL

2.1 LA LLEGADA DEL CINE A NUESTRO PAÍS⁶

Apenas siete meses después de su nacimiento oficial, el cine llegó a nuestro país en plena era porfirista; el seis de agosto de 1896 los enviados de las recién formadas empresas Lumiere, Claude Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Viere, fueron recibidos en privado por el propio presidente de México, el general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec, entonces residencia oficial, ahí se le presentó el invento que estaba causando sensación en Europa y quedó fascinado por las imágenes con movimiento presentadas, entonces dio su autorización para que el viernes 14 de agosto se hiciera la primera presentación para la prensa y los grupos científicos en los altos de la droguería Plateros, que se encontraba en la calle del mismo nombre, hoy avenida Madero, entonces la más elegante de la capital. El 15 de agosto, al día siguiente, se llevó a cabo la primera función pública, con un éxito igual a las anteriores y antes de partir al interior del país, el día 25 del mismo mes, realizaron otra función exclusiva para Díaz y su familia para mostrarle ahora las escenas tomadas en México.

“Desde el primer momento, Díaz apreció las **ventajas propagandísticas** de que su imagen filmada se difundiera a lo largo y ancho del país y del mundo”⁷; la estancia de los franceses en nuestro país fue de cinco meses, y filmaron al general Díaz en varios de sus eventos, tanto oficiales como personales, tales como *El general Díaz paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, El general Díaz acompañado de sus ministros, ...en desfile de coches, ..recorriendo el zócalo, ..despidiéndose de sus ministros, ..con los secretarios de estado, ..en carruaje de regreso a Chapultepec*. Además, en Guadalajara, captaron: *Pelea de gallos, Elección de yuntas en una bueyada, Baño de caballos y el proceso de ejecución del soldado Antonio Navarro*.

⁶ La información contenida en este capítulo fue obtenida principalmente de las siguientes fuentes, con una redacción propia, a excepción de donde se indica:

Dávalos Orozco, Federico, **Albores del cine mexicano**, edit. Clío, México 1996

García, Gustavo y Aviña, Rafael, **Época de oro del cine mexicano**, edit. Clío, México 1997

García, Gustavo y Coria, José Felipe, **Nuevo cine mexicano**, edit. Clío, México 1997

⁷ Dávalos Orozco, Federico, **Albores del cine mexicano**, edit. Clío, México 1996, p.14

La primera filmación de ficción en México, fue *Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec* que era la reconstrucción de un duelo verdadero entre dos diputados, “esta breve ficción escandalizó a la prensa mexicana por transgredir la misión testimonial atribuida al cine”⁸.

⁸ ibidem

2.2 EN EL TIEMPO DE LA REVOLUCIÓN

Entre el año de 1900 y 1906, los entonces nuevos empresarios mexicanos (Guillermo Becerril, Carlos Mongrand, Salvador Toscano, Valente Cervantes, Federico Bouvi y Familia, Jorge Stahl, Francisco Beas, Enrique Mouline, entre otros), comenzaron a hacer giras al interior de la república, con sus espectáculos cinematográficos en carpas o jacalones, debido a que en la capital comenzó a devaluarse.

El 20 de noviembre de 1910, estallo la revolución, y Madero junto con los demás caudillos, pasaron a ser los personajes del momento, y en consecuencia, centro de atracción del cine mexicano, a lo que los cineastas ensayaron con una de las dos vertientes genéricas del cine, es decir el documental, filmando los distintos frentes de batalla, con resultados bastante buenos a cargo de Jesús H. Abitia, consiguió captar la trayectoria del general Álvaro Obregón, desde 1913 siendo caudillo, hasta llegar al poder en el año de 1920. Los hermanos Alba y Enrique Rosas fueron filmando testimonios del maderismo y el mismo Toscano recopiló una buena cantidad de material que posteriormente su hija Carmen editaría en el año de 1950 para armar *Memorias de un mexicano*, y en 1976, *Ronda revolucionaria* la cual aun se conserva como una película inédita.

Todavía estando reciente la renuncia del general Porfirio Díaz, en mayo de 1911, comenzó en la ciudad de México, la exhibición de los primeros documentales del alzamiento.

Hasta antes de 1916, eran sumamente escasas las películas que se filmaban con argumento, pero cabe mencionar *El grito de Dolores o sea la independencia de México*, que era en realidad un corto sumamente patriótico dirigido por Felipe de Jesús Haro, que también aparece en la cinta; en la citada *Memorias de un mexicano*, se puede apreciar un fragmento de ella. La promulgación de la constitución, el cinco de febrero de 1917, aunado a la inminente derrota de los ejércitos de Emiliano Zapata quien es asesinado en 1919 y después la rendición de Francisco Villa en 1920, ayudo para que se fundara completamente la industria cinematográfica; con dos tendencias dentro del cine mexicano, el nacionalismo y la influencia italiana, ejemplos de estas: *1810* o *Los libertadores* y *La luz, tríptico de la vida moderna*, respectivamente.

2.3 COMIENZA EL AUGE

De manera irregular, se produjeron un poco mas de 130 largometrajes entre 1916 y 1930, esto gracias al entusiasmo de muchos aficionados, profesionales y compañías que tenían su propio estudio de filmación y laboratorio de revelado inclusive. Se pretendía crear un negocio igual al de los Estados Unidos de Norteamérica, Italia o Francia, a pesar la gran competencia con estos mismos y los escasos recursos económicos. Pero además se podía apreciar “el interés de Venustiano Carranza, quien en 1916 becó a las hermanas Dolores y Adriana Elhers para que estudiaran cine en los estados unidos y también avaló la cátedra Preparación y práctica de cinematógrafo –a cargo de don Manuel de la Bandera- , que se impartió durante 1917 en el conservatorio nacional”⁹

En este mismo año, la cantante de zarzuela y escritora Mimí Derba junto a el fotógrafo y exhibidor Enrique Rosas, fundaron la primer productora con sentido industrial, La azteca films, con la intención de “desarrollar asuntos de interés nacional, inspirados en temas históricos que muestren las verdaderas costumbres mexicanas”¹⁰.

Hay quienes aseguran que el general constitucionalista Pablo Gonzáles fue de gran importancia en la existencia de La azteca films, al ofrecerle un respaldo decisivo; aunque a final de cuentas no resulto tan productiva como pensaron y fue disuelta algunos años después de su creación, pero antes realizaron *El automóvil gris*, que posiblemente fue la película mas ambiciosa e importante del periodo de cine mudo en México. Dirigida por Enrique Rosas entre marzo y noviembre de 1919. donde se recrea los atracos que unos delincuentes realizaron durante 1915, en residencias de familias acaudaladas, disfrazados de militares y que fueron aprendidos y después fusilados el 24 de diciembre de 1915. este ultimo hecho, fue filmado y fue la idea generadora de hacer dicha cinta, aprovechando el revuelo que causo la noticia y de paso tratar de limpiar la imagen del general Pablo Gonzáles quien en la realidad fue señalado como el autor intelectual de los robos efectuados por la banda; aunque en la cinta el es quien los detiene y les da su merecido castigo; esto seguramente a que fue el quien aporto la mayoría de los recursos para la realización de esta película, sin que su nombre apareciera en los

⁹ ibidem p. 27

¹⁰ ibidem p. 31

documentos de la película según reveló el periodista Rafael Bermúdez Zatarain

“Ya desde su estreno, la cinta no pudo apreciarse cabalmente, pues la censura impidió la exhibición de algunos episodios. En 1933, al hacerse una sonorización de la cinta, se redujo la serie a un largometraje convencional de 111 minutos”¹¹. Desafortunadamente, con esta mutilación, la cinta perdió su sentido e incluso algunas escenas pasaron a ser incomprensibles.

Las improvisadas salas de cine de principios del siglo pasado, eran un sitio privilegiado, al aislar temporalmente a los espectadores de todo el entorno, quienes estaban acostumbrados a los espectáculos en vivo y no se daban cuenta en realidad de la gran atención que este nuevo espectáculo lograba captar, pues les arrancaba gritos y silbidos tratando de ayudar al protagonista de la cinta

El 23 de junio de 1913, se publicó un reglamento de cinematógrafos, en donde se prohibían “las escenas con delito sin castigo de los culpables”¹² ya previendo que los espectadores trataran de imitar conductas no convenientes para la sociedad. Además también hablaba de dar protección psíquica y moral a los niños que acudieran a dicho espectáculo, de igual forma que las películas extranjeras deberían tener sus letreros explicativos, completamente en español.

¹¹ ibidem p. 35

¹² ibidem p. 29

2.4 CARRANZA EN EL CINE

Luego de ser asesinado en manos de sus carceleros el presidente de México Francisco I. Madero, el 22 de febrero de 1913, el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, se levanto en contra de Victoriano Huerta a quien derrotó y obligó a que abandonara el país el 15 de julio. Después de esto, Carranza fue nombrado presidente, adoptando un programa de reformas económicas y sociales.

Fue Carranza quien convocó a el congreso que promulgó la constitución en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, y fue también quien inició la política de producción cinematográfica estatal, pues durante su periodo de gobierno siempre mostró un gran interés hacia los usos propagandísticos y educativos del cine. Fue por esto que decidió becar a las hermanas Adriana y Dolores Elhers en sus estudios de cine en Estados Unidos de Norteamérica, además apoyó la creación de la cátedra de *Preparación y practica de cinematógrafo*, que fue inaugurada el 24 de abril de 1917 en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Dramático. Esta disciplina estuvo a cargo de Don Manuel de la Barrera, quien ya con anterioridad había comenzado a impartir cursos en forma libre un año antes. También un año antes, “el 24 de abril de 1916, la compañía cinematográfica Queretana convocó a un *Gran concurso de libretos* para películas cinematográficas, sobre algún episodio de la revolución iniciada por don Francisco I. Madero y llevada a feliz término por el primer jefe del ejército constitucionalista, señor Venustiano Carranza”¹³

En octubre de 1919 fue publicado el reglamento de censura cinematográfica, en donde se podían encontrar artículos como: *si el villano es un político, abogado, sacerdote, maestro de escuela o miembro de otra profesión respetable, debe aparecer bajo aspecto noble otro personaje de la misma profesión*; esto obviamente, con el fin de prever que las realizaciones que se llevaran a cabo, no tuvieran repercusión en la sociedad y su percepción de los políticos principalmente aunque sin olvidar a el clero.

En enero de 1920, el gobierno fundo el departamento de censura, que era un órgano dependiente directamente de la secretaria de gobernación y que quedo a cargo de Adriana Elhers.

¹³ ibidem p. 36

2.5 PROPAGANDA Y MORALEJAS

A partir del 20 de enero de 1923, la actriz Elena Sánchez Valenzuela, fue la encargada de la censura cinematográfica; para el año de 1936 fundó y se hizo responsable de la filmoteca nacional, dependiendo de la secretaria de educación pública.

En los años veinte, después de la revolución, resaltaron además de las cintas de propaganda, las películas moralizadoras, esto gracias a algunos periodistas como el ya mencionado Rafael Bermúdez Zatarín y Carlos Noriega Hope, que pedían realizaciones que mostraran nuestras tradiciones, paisajes e historia. Y fue Guillermo el indio Calles uno de los primeros exponentes de un cine nacionalista, tanto como director como protagonista; (además de haber sido uno de los pioneros del cine sonoro), en cintas como *De raza Azteca* (1921), *El indio Yaqui* (1926), *Raza de bronce* (1927), *Sol de gloria* (1928) y *Dios y ley* (1929).

El pensamiento socialista se dejó sentir en *Bolcheviquismo* (1922), de Pedro J. Vázquez y al parecer, esta realización nunca llegó a las carteleras.

En *El puño de hierro* (1927), de Gabriel García Moreno, se trataba de concienciar de las consecuencias negativas de la drogadicción. Mas tarde en *Los hijos del destino* (1929), de Luis Lezama, y que en su tiempo se presumía que la propia esposa del presidente Emilio Portes Gil, participo en la realización del argumento, se analizaba la utilidad de los exámenes prenupciales.

Como apoyo a la campaña antialcohólica del mismo presidente Portes Gil, se realizó la cinta *Vicio* (1930), de Ángel E. Álvarez, con apoyo financiero proveniente del municipio de la ciudad de Puebla y del gobernador del mismo estado. Un caso parecido fue *Abismos o Naufragos de la vida* (1930), de Salvador Pruneda, que ya fue un ensayo sonoro, apoyado económicamente por el Comité de Lucha Antialcohólica.

2.6 LLEGA EL SONIDO A MÉXICO

El 26 de abril de 1929, en el Cine Imperial de la ciudad de México, por la noche, se proyectó *Submarino* de Frank Capra, y fue la primera cinta sonorizada que incluía ruidos incidentales presentada en el país; mas tarde el 23 de mayo del mismo año, en el Cine Olimpia, se presentó *La última canción* de Lloyd Bacon, que ya era hablada y cantada, pero con un pequeño gran inconveniente, era en inglés.

Esta desventaja que tenía ahora Hollywood, fue capitalizada por algunos arriesgados empresarios, que decidieron traer personal y equipo del vecino país y comenzar a realizar cine latino para los latinos, por ejemplo la Compañía Nacional Productora de Películas, que aunque la novela *Santa* ya había sido llevada al cine en 1918 y dirigida por Luis G. Peredo, decidió volver a realizarla, y en noviembre de 1931 inició la filmación de la segunda *Santa*. Cabe mencionar que la música para esta cinta fue compuesta por Agustín Lara, y fue tal el éxito comercial, que después de su estreno el 30 de marzo de 1932, la prensa considerara este filme como la película inaugural de la cinematografía nacional. El estreno más taquillero de los 30's fue *Juárez y Maximiliano*, que a partir del 28 de junio de 1934, logró permanecer seis semanas en el Cine Principal, lo doble de *Santa* en el Cine Palacio.

Luego de tener en su currículo *El acorazado Potemkin* entre otras, *Serguéi Mijáilovich Eisenstein*, llegó a México en diciembre de 1930, a filmar una película para el cine norteamericano llamada *¡Que viva México!*, la cual constaba de cuatro episodios: Sandunga, Maguey, Fiesta y Soldadera; aunque los trabajos se suspendieron en enero de 1932 por problemas financieros, dejando inconcluso el episodio de Soldadera y algunas partes de Fiesta, la sola difusión de algunas ediciones del material filmado, influyeron con gran profundidad a la cinematografía mexicana.

Después de una breve aparición en *¡Que viva México!*, Arcady Boytler, inmigrante ruso relacionado con el teatro, la actuación y la dirección, realizó *La mujer del puerto* (1933), cinta que convirtió a Andrea Palma en un verdadero icono de la cultura mexicana; en 1934 realizó algunos cortos musicales, *Viviré para ti*, con Agustín Lara quien interpretaba la canción del mismo nombre, frente a una bailarina desnuda; *La cumbancha* con Toña la negra.

2.7 LA ÉPOCA DE ORO

La simple mención del termino *Época de oro*, nos trae a la mente nombres de figuras que se convirtieron en verdaderos mitos, hablar de un periodo de tiempo en concreto, sería muy arriesgado, aunque la mayoría de los historiadores convergen en que comenzó en el año de 1936 con una comedia ranchera filmada en una hacienda en las proximidades de la ciudad de México; aunque era un genero al que casi nadie le hubiese apostado en ese tiempo, Fernando de Fuentes (director), convirtió a Tito Guízar y Esther Fernández, en verdaderas estrellas y la canción tema de la cinta fue tocada en todas las estaciones del continente, *Allá en el Rancho grande* fue la primera película que mostró la fuerza del cine mexicano.

A partir de este éxito se saturó el mercado con una serie de comedias rancheras que en realidad son muy pocas las rescatables, *Así es mi tierra* (1937), de Boytler, con Manuel Mendel y un casi recién descubierto Cantinflas; *La sandunga* (1937), de Fuentes, con Lupe Vélez en su primer película mexicana; *Aquí llegó el valentón* (1938), de Fernando A Rivero, con una interpretación de charro mucho mas verosímil que la de Tito Guízar, a cargo de Jorge Negrete, quien mas tarde consagro muy a su pesar, la imagen mundial del mexicano como charro, cantador, bravucón y muy macho en *¡Hay Jalisco no te rajés!* (1941), de Joselito Rodríguez.

Luego de los primeros años de la llamada época de oro, y después de varios intentos de dejar las carpas por el cine, llego un cómico urbano que hasta cierto punto simbolizara buena parte de las grandezas y miserias de la sociedad mexicana; *Ahí está el detalle* (1940), de Juan Bustillo Oro, fue la cinta que consagró a Mario Moreno *Cantinflas*. A lo que le siguieron éxitos como *Los tres mosqueteros* (1942), *El analfabeto* (1960), *El padrecito* (1964), entre otras.

El melodrama (etimológicamente, drama con música), fue el genero que dio en realidad las obras de mayor impacto en México y parte del continente, entremezclando temas populares con estereotipos nacionales, como ejemplo podemos mencionar entre muchas mas, las películas de Emilio, el indio,

Fernández, con protagonismo de María Félix como *Enamorada* (1946), *Belleza maldita* (1947) en las que el sentimentalismo es casi insuperable, o la protagonizada por Dolores del Río *Bugambilia* (1944), de igual forma que *La perla* (1945) con Pedro Armendáriz.

Una parte del éxito obtenido en la Época de oro, fue definitivamente el hecho de que Hollywood estuviera ocupado en la realización de películas de propaganda y dejó espacios en el mercado latinoamericano que México supo cubrir; entre sus principales exponentes tenemos a los realizadores Ismael Rodríguez, Roberto Gavaldón, Alejandro Galindo y el ya mencionado Emilio Fernández. El fotógrafo Gabriel Figueroa y los actores Jorge Negrete, Dolores del Río, María Félix, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Joaquín Pardavé, los hermanos Andrés, Julián, Fernando y Domingo Soler, entre otros muchos más.

Un caso aparte es el de español **Luis Buñuel**, quien llegó a México en el año de 1946 para continuar una carrera que en España, su país natal no pudo seguir realizando. Aquí rodó alrededor de veinte películas, muchas de ellas de gran importancia para la llamada Época de oro y para la historia del cine en realidad, ejemplo de ellas tenemos la que realizó justo un año después de haber obtenido la nacionalidad mexicana, *Los olvidados* (1950), que es una violenta cinta donde denuncia los problemas de la infancia abandonada y delincuente. Su cine fue en realidad de arraigo surrealista, era de un tono incisivo y mordaz que gustaba de la ironía y la burla acerca de los absurdos del hombre. Otras realizaciones importantes hechas en México por Buñuel, *Gran casino* (1946), *El* (1952), *Ensayo de un crimen* (1955), *Nazarín* (1958); en 1961 regreso a España para filmar *Viridiana*, cinta con que obtuvo la Palma de oro en Cannes, Francia. Y luego en 1977 realizó *Ese oscuro objeto del deseo*; murió el 29 de junio de 1983 en el Distrito Federal.

2.8 CONTEXTO SOCIO – POLÍTICO (Edad de Oro)

México se encuentra en un momento importante, pues la revolución se supone dio paso a una nueva nación que comienza a reconstruirse y que requiere de bases tanto objetivas como ideológicas que le den sustento. Después de las breves presidencias de Emilio Portes Gil (1928- 30), Pascual Ortiz Rubio (1930-32) y Abelardo Rodríguez (1932-34) en el periodo conocido como Maximato y luego el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934 –40) en donde se fortaleció el estado y se distribuyeron latifundios entre los campesinos, se impulso la industria con medidas proteccionistas, subsidios t exenciones fiscales igual que los transportes, aunque la mayoría de la población seguía desarrollándose en el campo. Se expropió los bienes de las industrias petroleras extranjeras para dar paso a la nacionalización del petróleo. El país tenía 16 millones de habitantes. El ambiente tanto cultural como político era realmente diverso y estimulante, la radio entro como una forma de entretenimiento alternativa. En los años cuarenta, la industria cinematográfica se benefició bajo un contexto propicio gracias al crecimiento de las posibilidades técnicas y económicas, la maduración y especificación de los géneros, directores mas experimentados y con mejores recursos, así como el surgimiento de grandes actores y actrices.

El periodo que corresponde a los sexenios de Manuel Ávila Camacho (1940-46) y Miguel Alemán Valdés (1946-52) se caracterizó por un proyecto de desarrollo nacional en base a la industrialización, aunque todavía en 1950 el campo es la fuente de vida para la mayoría de los mexicanos. Solo después de 1954, en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines (1952-58), se puede hablar de la consolidación de la transición al modelo industrial. Los años cuarenta son de transición: del militarismo a la vida civil, de un economía agraria a industrial y en consecuencia de crecimiento de las ciudades y la aparición y desarrollo de la clase media.

La segunda guerra mundial represento un estimulo fundamental, gracia a la exportación del 27% de las manufacturas del país. Pero con Miguel Alemán aunque se caracterizo por mantener un ritmo cada vez mas acelerado hacia la industrialización, decrecieron las exportaciones y aumentaron las importaciones. Pero todos estos hechos, no significaron necesariamente un cambio de mentalidad en los mexicanos, la continuidad con la tradición rural implica la vigencia de una serie de valores morales y una forma de concebir el mundo y las relaciones humanas, lo cual es manifiesto en el cine.

2.9 DE ARRABAL, CABARET, NARCOTRÁFICO Y COSAS PEORES.

Después de 1953, el cine mexicano comenzó a tambalearse mas que nunca debido a que sus formulas comerciales estaban agotadas; sumándose a esto la política que adoptaron los sindicatos de puerta cerrada que no permitían el flujo de sangre nueva en los estudios cinematográficos; aunque para hacer la regla tenemos la excepción de algunas todavía buenas realizaciones como *El ángel exterminador* (1962), de Luis Buñuel o *Tiburoneros* (1962), de Luis Alcoriza, aunque aun estos con dificultad, pues el cine propositivo casi no tenia cabida y apenas si se podían acercar otros directores como Rogelio A. Gonzáles con *El esqueleto de la señora Morales* (1959), o Ismael Rodríguez con *Los Hermanos del Hierro* (1960).

Afortunadamente, comenzó a surgir el cine independiente además de la fundación en 1963 del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la celebración en 1965 del primer Concurso de Cine Experimental, en lo que se pudieron advertir promesas como Alberto Isaac con *En este pueblo no hay ladrones* (1964); Arturo Ripstein con *Tiempo de morir* (1965); Juan Ibáñez con *Los caifanes* (1966) o Felipe Cazals con *La manzana de la discordia* en 1968.

Para el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-76) el cine se encontraba realmente en crisis, y para abatirla, el Estado mexicano intervino de manera sostenida en la producción, distribución y exhibición; con lo cual se estimuló de positivamente a una nueva generación de directores que pudieron realizar filmes importantes (este procedimiento, obviamente no estuvo exento de vicios, pero a pesar de estos hubo algunos buenos resultados como *Canoa* (1975), de Felipe Cazals; *El lugar sin limites* (1977), de Arturo Ripstein; *La pasión según Berenice* (1976), de Jaime Humberto Hermosillo. La renovación y apoyo del este sexenio (70-76) fue truncada durante la administración de José López Portillo (1976-82), pues se suspendió el apoyo oficial y se privilegió a la producción privada, que en lo sucesivo, acometió en los llamados churros como popularmente se les conoce y que fueron y son (algunas) cintas de bajo presupuesto con un argumento (si es que lo hay) aberrante y muchas veces grotesco. A partir de entonces, se impusieron las películas de ficheras, de albures, de narcotraficantes, etc. para nombrar solamente una de las excepciones, tenemos *Frida, naturaleza viva* (1984), de Paul Leduc.

2.10 CINTAS DE CULTO POPULAR

En nuestro país, mas que un cine clásico, encontramos un cine de arraigo colectivo; películas que mas que cintas de prestigio se han convertido en cintas de culto popular, cuyo mejor aliado es la nostalgia, que a muchos recuerda un pasado ahora irremediable y que sigue estando vigente en la memoria de los amantes del cine nacional, gracias a esas imágenes imborrables que algunas veces o casi siempre consiguieron la identificación con el pueblo de México. Hay quienes aseguran que este gusto es en realidad una herencia de padres a hijos al mencionar el termino de Época de oro, aunado a una incansable repetición a través primero de la programación televisiva y luego con la aparición del video, lo cual a permitido que este culto siga vigente para algunos sectores de nuestra sociedad, al revivir una y otra vez realizaciones como *Los tres García* (1946), *ATM* (1951), o *Dos tipos de cuidado* (1952), todas estas de Ismael Rodríguez.

Obviamente el cine de culto popular va de la mano a un elemento que aun en la actualidad sigue siendo factor importante para convencernos de asistir a la proyección de películas: los actores, y tal fue el caso de Santo, el enmascarado de plata, el charro cantor Jorge Negrete, la recién fallecida Maria Félix, el versátil Pedro Infante y sin olvidar a la dinastía Soler, sobre todo a Fernando; Tin tan, Joaquín Pardavé, Sara García, entre otros.

De algo podemos estar seguros, *Nosotros los pobres* (1947), de Ismael Rodríguez, es sin duda la cinta de mayor culto entre los mexicanos y que abre la trilogía protagonizada por Pedro Infante en su papel de *Pepe el toro*, un carpintero luchón, típico del barrio mas popular en una problemática urbe de los años cuarenta. Un hijo quemado en una explosión, una esposa atropellada junto con sus gemelitos, un jorobado atropellado por un tranvía, una usurera asesinada a cuchilladas, una hermana prostituta y tísica, una niña que no encuentra la tumba de su madre, una anciana muerta a golpes por un drogadicto. Y aunado a todo esto, todavía tenemos un electrocutado, dos hombres impactados en el concreto al caer desde el edificio de la comisión federal de electricidad y para finalizar una pelea a muerte en un calabozo de Lecumberri en la que el héroe de tuerto al malo. Esta trilogía continuo con *Ustedes los ricos* (1948), y después con *Pepe el Toro* (1952), también de Ismael Rodríguez.

2.11 CIEN PELÍCULAS MEXICANAS

En Julio de 1994, la revista *Somos* publicó un número especial acerca de las cien mejores películas del cine nacional, en donde podemos apreciar la cantidad de realizaciones hechas en el periodo de la Época de oro, y que según Julia Tuñón, (dirección de Estudios Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia), Abrió en 1931 con *Santa*, y cerró en 1953 con las leyes que fueron promovidas por el Lic. Eduardo Garduño y que permitían al estado un mayor control en todas las áreas que se involucran con el cine.

A continuación enumeramos la lista¹⁴:

1	<i>Vámonos con Pancho Villa</i>	1935	Fernando de Fuentes
2	<i>Los olvidados</i>	1950	Luis Buñuel
3	<i>El compadre Mendoza</i>	1933	Fernando de Fuentes
4	<i>Aventurera</i>	1949	Alberto Gout
5	<i>Una familia de tantas</i>	1948	Alejandro Galindo
6	<i>Nazarín</i>	1958	Luis Buñuel
7	<i>El</i>	1952	Luis Buñuel
8	<i>La mujer de puerto</i>	1933	Arcady Boytler
9	<i>El lugar sin límites</i>	1977	Arturo Ripstein
10	<i>Ahí está el detalle</i>	1940	Juan Bustillo Oro
11	<i>Campeón sin corona</i>	1945	Alejandro Galindo
12	<i>Enamorada</i>	1946	Emilio Fernández
13	<i>Pueblerina</i>	1948	Emilio Fernández
14	<i>Canoa</i>	1975	Felipe Cazals
15	<i>Los hermanos del hierro</i>	1961	Ismael Rodríguez
16	<i>El ángel exterminador</i>	1962	Luis Buñuel
17	<i>Cadena perpetua</i>	1978	Arturo Ripstein
18	<i>El rey del barrio</i>	1949	Gilberto Martínez soalres
19	<i>El esqueleto de la señora Morales</i>	1959	Rogelio A. Gonzáles
20	<i>Victimas del pecado</i>	1950	Emilio Fernández
21	<i>Tiburoneros</i>	1962	Luis Alcoriza
22	<i>Distinto amanecer</i>	1943	Julio Bracho

¹⁴ *Somos* (edición especial No. 100), editorial eres, México DF.

23	<i>Río escondido</i>	1947	Emilio Fernández
24	<i>La oveja negra</i>	1949	Ismael Rodríguez
25	<i>La otra</i>	1946	Roberto Gavaldon
26	<i>Reed, México insurgente</i>	1970	Paul Leduc
27	<i>Nosotros los pobres</i>	1947	Ismael Rodríguez
28	<i>Salón México</i>	1948	Emilio Fernández
29	<i>Doña perfecta</i>	1950	Alejandro Galindo
30	<i>Flor silvestre</i>	1943	Emilio Fernández
31	<i>La pasión según Berenice</i>	1975	Jaime Humberto Hermsillo
32	<i>La sombra del caudillo</i>	1960	Julio Bracho
33	<i>Calabacitas tiernas</i>	1948	Gilberto Martínez Solares
34	<i>Dos tipos de cuidado</i>	1952	Ismael Rodríguez
35	<i>El vampiro</i>	1957	Fernando Méndez
36	<i>La barraca</i>	1944	Roberto Gavaldon
37	<i>María Candelaria</i>	1943	Emilio Fernández
38	<i>El suavecito</i>	1950	Fernando Méndez
39	<i>La diosa arrodillada</i>	1947	Roberto Gavaldón
40	<i>Los confines</i>	1987	Mitl Valdés
41	<i>El gallo de oro</i>	1964	Roberto Gavaldón
42	<i>El topo</i>	1969	Alejandro Jodorowsky
43	<i>Sensualidad</i>	1950	Alberto Gout
44	<i>El grito</i>	1968	Leobardo López Aretche
45	<i>Danzón</i>	1991	Maria Novaro
46	<i>Susana</i>	1950	Luis Buñuel
47	<i>Ensayo de un crimen</i>	1955	Luis Buñuel
48	<i>Tlayucan</i>	1961	Luis Alcoriza
49	<i>Ladrón de cadáveres</i>	1956	Fernando Méndez
50	<i>Frida, naturaleza viva</i>	1983	Paul Leduc
51	<i>Los tres huastecos</i>	1948	Ismael Rodríguez
52	<i>El bulto</i>	1991	Jaime Humberto Hermsillo
53	<i>María de mi corazón</i>	1979	Gabriel Retes
54	<i>La noche avanza</i>	1951	Roberto Gavaldón
55	<i>A toda maquina</i>	1951	Ismael Rodríguez
56	<i>Como agua para chocolate</i>	1991	Alfonso Arau
57	<i>México de mis recuerdos</i>	1943	Juan Bustillo Oro
58	<i>Los caifanes</i>	1966	Juan Ibañez
59	<i>Macario</i>	1959	Roberto Gavaldón
60	<i>El apando</i>	1975	Felipe Cazals
61	<i>Cabeza de Vaca</i>	1990	Nicolás Echeverría

62	<i>Juego de mentiras</i>	1967	Archibaldo Burns
63	<i>Rosaura Castro</i>	1950	Roberto Gavaldón
64	<i>¡Esquina bajan!</i>	1948	Alejandro Galindo
65	<i>Doña Herlinda y su hijo</i>	1984	Jaime Humberto Hermosillo
66	<i>Torero</i>	1956	Carlos Velo
67	<i>Santa</i>	1931	Antonio Moreno
68	<i>Gángsteres contra charros</i>	1947	Juan Orol
69	<i>La mujer de Benjamín</i>	1991	Carlos Carrera
70	<i>En la palma e tu mano</i>	1950	Roberto Gavaldón
71	<i>Matinée</i>	1977	Jaime Humberto Hermosillo
72	<i>Amor a la vuelta de la esquina</i>	1986	Alberto Cortes
73	<i>Doña diabla</i>	1949	Tito Davison
74	<i>Mecánica nacional</i>	1971	Luis Alcoriza
75	<i>Doña Bárbara</i>	1943	Fernando de Fuentes
76	<i>Los motivos de Luz</i>	1985	Felipe Cazals
77	<i>Cronos</i>	1992	Guillermo del Toro
78	<i>Ángel de Fuego</i>	1991	Dana Rotberg
79	<i>Luponini (El terror de Chicago)</i>	1935	José Bohr
80	<i>La perla</i>	1945	Emilio Fernández
81	<i>Nocaut</i>	1983	José Luis García
82	<i>Santa</i>	1943	Norman Foster / Alfredo Gómez
83	<i>Los tres García</i>	1946	Ismael Rodríguez
84	<i>Águila o sol</i>	1937	Arcady Boytler
85	<i>El baisano Jalil</i>	1942	Joaquín Pardavé
86	<i>Janitzio</i>	1943	Carlos Nava, Jr.
87	<i>Solo con tu pareja</i>	1991	Alfonso Cuarón
88	<i>Viento negro</i>	1964	Servando González
89	<i>Allá en el Rancho Grande</i>	1936	Fernando de Fuentes
90	<i>Historia de un gran amor</i>	1942	Julio Bracho
91	<i>Escuela de vagabundos</i>	1954	Rogelio A. Gonzáles
92	<i>La malquerida</i>	1949	Emilio Fernández
93	<i>Las abandonadas</i>	1944	Emilio Fernández
94	<i>Dos monjes</i>	1934	Juan Bustillo Oro
95	<i>La ilusión viaja en tranvía</i>	1953	Luis Buñuel
96	<i>La cucaracha</i>	1953	Ismael Rodríguez
97	<i>Espaldas mojadas</i>	1958	Alejandro Galindo
98	<i>El automóvil gris</i>	1919	Enrique Rosas
99	<i>Una carta de amor</i>	1943	Miguel Zacarías
100	<i>Naufragio</i>	1977	Jaime Humberto Hermosillo

2.12 VOLVER A EMPEZAR

Durante un buen periodo de tiempo, el cine mexicano desapareció prácticamente como industria, entendiendo esto como un mecanismo dinámico donde se vinculan de manera sostenida factores económicos, creativos y laborales; y en consecuencia la producción se redujo a niveles alarmantes, como ejemplo tenemos el año de 1999 en donde solamente se realizaron aproximadamente 10 películas, cuando el promedio histórico era de 90 anuales o más. Aun así es posible confeccionar una muy breve lista de filmes notables que van desde *Rojo amanecer* (1989), de Jorge Fons; *La mujer de Benjamín* (1990), de Carlos Carrera; *Danzón* (1991), de María Novaro; *Como agua para chocolate* (1991), de Alfonso Arau; *Principio y fin* (1993), de Arturo Ripstein; *El callejón de los milagros* (1994), de Jorge Fons; *Cilantro y perejil* (1997), de Rafael Moreno; *Por si no te vuelvo a ver* (1998), de Juan Pablo Villaseñor; *Sexo, pudor y lagrimas* (1998), Antonio Serrano; *Amores perros* (1998), de Alejandro González Iñárritu; *Un dulce olor a muerte* (1999), de Gabriel Retes; *La ley de Herodes* (1999), de Luis Estrada; *Bajo California, el limite del tiempo* (1999), de Carlos Bolado; *Y tu mamá también* (2001), de Alfonso Cuarón; *El tigre de Santa Julia* (2002), de Alejandro Gamboa.

Estas producciones de años recientes han logrado despertar la esperanza de que el cine nacional que creíamos en peligro de extinción, empiece a despuntar una vez más.

CAPITULO III
LA DIFICULTAD
DE HACER CINE
EN MÉXICO

3.1 TECNICA Y ECONOMICAMENTE

3.1.1 PRE-PRODUCCIÓN¹⁵

La cinematografía es el arte y la técnica de realizar películas, y el embrión de cualquier proyecto fílmico ó cinematográfico de cualquier genero, ya sea de ficción o documental, siempre será una **idea**; y esta podrá basarse en una infinidad de fuentes, que van desde una experiencia personal, un cuento, una biografía, una novela, una obra de teatro, un hecho histórico, una simple nota de un periódico, una nueva versión de una película antigua, hechos aparentemente sin importancia de la vida cotidiana de todas las clases sociales, ó **un reclamo al sistema político, una advertencia a la sociedad**; entre muchas opciones mas.

Generalmente esta primera idea provendrá de un productor o casa productora, un director de cine ó un guionista; quienes además deberán tener la iniciativa de promover esta idea y la facilidad de persuasión para impulsarla y conseguir involucrar a mas personas en dicho proyecto, y luego mas tarde poder arrancar realmente con la realización del sueño.

Esta claro que luego de tener una idea, la materia prima de cualquier película es **el guión**, ya sea que este se base de la adaptación de una obra escrita con anterioridad o simplemente de un pensamiento ó concepto.

¹⁵ La información contenida en este capitulo fue obtenida principalmente de las siguientes fuentes, con una comprensión y redacción propia, a excepción de donde se indica:

PLATT, Richard, **El cine**, editorial Altea, México, 1993

El mundo del cine (enciclopedia), Océano grupo editorial, Barcelona (España), 1999

Revista Cinemanía, compañía editorial cinemanía, México DF.

Un guión será el documento escrito que sirve de guía para la realización de un film; el proceso formal para la realización de este, comenzara a partir de la sinopsis, que contiene la idea generadora o el argumento en forma sintética, el guionista le dará un primer tratamiento, en donde comenzara a ampliar, complementar y explicar la idea original. Se darán tantos tratamientos como sea necesario, hasta llegar al tratamiento final, el cual muchas veces se realiza en conjunto con el realizador o director, para optimizar los resultados.

Podemos mencionar tres pasos fundamentales:

- Planteamiento: En este segmento se presenta en forma resumida la trama y se dan a conocer los personajes.
- Desarrollo: dentro de esta parte se lleva a cavo el crecimiento de la historia, así como su evolución hasta alcanzar un grado máximo de atención por parte del público.
- Desenlace: Se puede asegurar que es el punto culminante de la película, aunque sin dar una idea concreta acerca del final de la historia, preparándolo paulatinamente para el clímax.

Una etapa que a obtenido cada vez mas una mayor importancia dentro de la pre-producción con forme pasa el tiempo, son los **storyboard**, pues es una forma muy practica de garantizar que todo el conjunto de técnicos y artistas que se encontraran trabajando en determinado proyecto, compartieran una misma visión de la idea general del productor o director. Las secuencias importantes, generalmente son dibujadas primeramente para tener una referencia visual de que es lo que se quiere presentar en la pantalla, las

coreografías de peleas, una idea general de la escenografía o locación que se desea, el tipo de toma, el ángulo de cámara, entre muchos otros aspectos mas.

Hay directores que se distinguen por hacer storyboar de sus películas, desde el inicio hasta el final de las mismas. Se realizan en distintos tipos de papel, y no hay un estándar para sus dimensiones, generalmente llevan debajo del dibujo, descripciones de la acción, personajes e incluso algunas veces el dialogo correspondiente de los mismos.

Sabiendo que ya desde las pasadas etapas mencionadas se están generando gastos, llegamos a lo que es el principal obstáculo para realizar una producción en nuestro país. El presupuesto, que es realizado generalmente por un administrador que el mismo productor designa, que pasa a ser en realidad el productor ejecutivo, y es quien realiza un plan de trabajo que incluye tiempos y costos pormenorizados de la producción basándose en el guión técnico que es de crucial importancia, así como en los criterios o ideas del director, realizando de esta manera un listado de materiales, vestuarios, utilería, equipo técnico, película virgen, staff técnico, personal artístico, locaciones, renta de estudios, permisos, y una larga lista de necesidades mas que se requiere para el rodaje y luego para la pos-producción.

Con el fin de que el presupuesto se apegue lo mas posible a la realidad, se realiza también un plan de rodaje de la película, es decir, una calendarización diaria de qué, cuándo, dónde y cómo se va a realizar el rodaje así como su duración total.

Dentro del presupuesto aparte de considerar todos los gastos previsible, se toma en cuenta un porcentaje para imprevistos que son muy frecuentes en el momento de la filmación o grabación.

El director establecerá junto con todos los responsables de la dirección artística y del diseño de producción los criterios que se aplicaran para la imagen y estética de la película; al mismo tiempo, se realizaran pruebas de reparto, proceso de audiciones o lo que en ingles se llama **casting**; esto con el objetivo de elegir a los actores mas adecuados para representar los distintos personajes que implique la historia así como los que sus salarios estén dentro del presupuesto.

Muchas veces se negocia directamente con un actor o actriz de reputación (generalmente con sus agentes), para que interpreten a un personaje específico y de preferencia protagónico, con el fin de asegurar algo de ingreso en la taquilla, pues por medio de muchas investigaciones se sabe que un determinado porcentaje de público que asiste al cine, escoge la película que desea ver, por los actores o actrices que aparecen en la misma.

En esta parte del proceso, también se comienza a buscar un compositor que realice la banda sonora original o que comience a seleccionar la música que se podría usar para la sonorización de la película.

3.1.2 PRODUCCIÓN

El rodaje o filmación, (que ahora también puede ser grabación), es el momento clave de la realización de una película, y la parte mas emocionante en el proceso de producción. Aunque en la mayoría de los casos es la etapa más breve de todas, va de cuatro, cinco o seis semanas hasta dos o tres meses en el caso de los largometrajes estándar (que van de noventa a ciento veinte minutos); durante este periodo de tiempo, el director es la máxima autoridad, ya que pasa a ser el responsable de lo que registren las cámaras en todo el sentido, tanto visual como dramático, estético y técnico.

Al momento de comenzar el rodaje, todos los problemas que hayan surgido en el guión, deberán de estar ya resueltos o a punto de resolverlos, ya que un atraso significa grandes perdidas monetarias. El operador, basándose en el guión técnico, ya ha debido de realizar pruebas de cámara y conoce mas o menos bien las locaciones para determinar el equipo de iluminación necesario así como el personal requerido para la instalación del mismo; de igual forma los encargados de fotografía y ambientación ya han comenzado sus labores tiempo antes de comenzar a rodar. El staff de dirección artística, que van desde escenografía, maquillaje y vestuario entre otros, debieron empezar a trabajar mucho antes, sobre todo si pensamos que es una historia que se desarrolla en el pasado o futuro.

Por otra parte, los actores seleccionados ya deben de haberse aprendido sus diálogos, pueden incluso haber realizado ensayos frente al director para lograr construir al cien por ciento su personaje como lo ha visualizado este.

Un aspecto importante en las realizaciones modernas y que suele complicar mucho una filmación es el rodaje de los efectos especiales, que van desde simples explosiones, disparos de armas de fuego, caídas de caballos o edificios, accidentes automovilísticos, destrucción de edificios o ciudades completas, y una interminable lista de ejemplos; para la realización de estos se contrata personas profesionales o dobles; aunque en la actualidad muchos de los efectos especiales se realizan mediante la sobre-posición de imágenes se requiere una gran precisión para las tomas base, algunas veces se requiere de modelos animatrónicos o a escala, maquetas y una infinidad de trucos que a diario están siendo perfeccionados por las casas especializadas en este arte; por otra parte, la tecnología de imágenes generadas por computadora ha sido de gran ayuda para esta parte de las realizaciones, aunque en este caso ya pasa de esta etapa a la posproducción durante la edición.

Una película no se filma en el orden en que nos es presentada en la pantalla o es descrita en el guión; esto con el objetivo de economizar gastos, lo cual es de mucha importancia en esta industria, así como la reducción de tiempos que a final de cuentas también se convierte en gastos; de esta manera es más práctico filmar todas las escenas que se desarrollan en una misma locación en uno o dos días, aunque en la historia transcurran en distintos días o tiempos; el responsable de la continuidad estará pendiente de que no se cometan errores en cada toma, cuidando las posiciones de los actores, los vestuarios, cambios de acción, ambientes, utilería y todo lo que pudiera convertirse en un error de continuidad.

Es muy común que una misma toma se filme varias veces, pues el director debe de quedar convencido de todos los detalles que aparezcan en pantalla.

Toda la imagen queda filmada en películas de 35 milímetros que es lo mas común, aunque ya comienza a utilizarse las cámaras de grabación digital como es el caso de la película ganadora de Cannes en 2001 *Bailando en la oscuridad*, o mas recientemente con el *Episodio II*, el ataque de los clones” realización para la cual la compañía Sony desarrollo una cámara de escaneo progresivo a veinticuatro cuadros por segundo en alta definición.

Todas las tomas realizadas son revisadas por el director y el director de fotografía, quienes eligen las mejores y que mas los satisfacen para luego imprimirse. Estas impresiones elegidas pasaran a ser los rushes, de esta manera se califica cada toma y se decide cual es la mejor para que sirva de guía a el editor. Aunque esto pareciera que es parte de la post-producción, hoy en día existen tecnologías como el llamado *video assist*, que permite la calificación de las tomas, incluso antes de la impresión de las mismas; lo mismo pasa con las ya mencionadas cámaras digitales, que permiten casi después de ser grabadas las tomas o escenas, comenzar a ser editadas.

3.1.3 POST-PRODUCCIÓN

El montaje o edición, es el proceso en el que las diferentes tomas que conforman escenas, después de haber sido seleccionadas son ordenadas para que a la hora de ser proyectadas cuenten el argumento de la mejor manera posible. Para muchos realizadores le dan incluso mas importancia a esta etapa que al mismo rodaje, porque aseguran que es aquí donde la película adquiere en definitiva la narrativa y la intención dramática; es por esto que es uno de los procesos creativos fundamentales dentro de la realización de los filmes.

Los filmes están compuestos de tantas secuencias que es fácil perder la pista de cual es cada uno, es por esto que el editor y sus ayudantes deberán tener una organización metódica, los nexos entre un plano y otro tienen el nombre de corte y estos son realizados meticulosamente. En estrecha colaboración con el director, el editor unirá toma por toma hasta formar escenas completas, sincronizando paralelamente imagen y sonido.

Tradicionalmente, la edición se había realizado y se sigue realizando en algunos casos en la *maviola*¹⁶ o mesa de montaje, es un aparato que reproduce simultanea o independientemente las bandas de audio e imagen, para poder lograr la sincronía entre ambas; por esta razón este aparato es ideal para realizar lo denominados cortes en cualquiera de las pistas, impidiendo que se desajusten entre si. Algunas producciones durante los años ochentas,

¹⁶ El mundo del cine (enciclopedia), Océano grupo editorial, Barcelona (España), 1999, p 98.

utilizaban el montaje en los formatos profesionales de video para abaratar costos t reducir tiempos, pero la mayoría de los cineastas seguía fiel a la famosa *maviola*; sin embargo en los años noventa, con la creación de software para la edición tanto de audio como de imagen, el avance de la tecnología se ha ido imponiendo los métodos tradicionales.

Ya que se ha logrado el orden narrativo y el ritmo deseado tanto por el director como por el editor, se obtienen dos pistas o bandas de la misma longitud, una contendrá la imagen y la otra el sonido que en realidad solo contara con los diálogos y uno que otro sonido ambiental, en seguida se procederá a refinar los aspectos tanto sonoros como visuales.

La banda sonora de un filme esta conformada por los efectos de audio que son en conjunto con la música, por lo menos igual de importantes que los diálogos, que también son parte de esta. Cuando los diálogos no fueron grabados en el momento de la filmación, o sobre de estos, los micrófonos recogieron sonidos innecesarios o simplemente no convencen al director a la hora de revisarlos, se recurre al doblaje, que es realizado dentro de un estudio y en el que cada actor pondrá su vos cuando aparezca su personaje. El doblaje también se usa cuando un filme va a ser estrenado en una nación donde el publico no tiene el mismo idioma del país que realizo la cinta; aquí los diálogos se substituyen por unos traducidos a la lengua local, por lo general, el actor que dobla el dialogo es diferente al que rodó el filme.

En cuanto a los efectos de sonido, podemos nombrar los puntuales o incidentales, tales como pasos, ruptura de un cristal, truenos, el sonido del frenar de un automóvil, entre otros muchos más, que también son conocidos como efectos especiales de sonido. También hay que agregar la música que podrá ser compuesta y grabada especialmente para dicha producción, o escoger algunas piezas que se adapten o transmitan el ambiente deseado por el director; una música bien escogida o compuesta contribuye enormemente al éxito de un filme.

Cuando la pista de imagen está completamente terminada se obtiene un negativo al cual se le integra la banda sonora definitiva y se imprime la copia compuesta. A partir de este momento se puede comenzar a realizar las miles de copias para repartirlas y exhibirlas. Pero antes habrá que conseguir una empresa distribuidora

Esta síntesis del procedimiento de posproducción tanto de audio como de imagen, es una de las formas más tradicionales, pues constantemente se emplea más tecnología que hace a este proceso cada vez más fácil y con más precisión gracias a la incorporación de las computadoras.

Muchas de las veces lo que llamamos **comercialización** en realidad ya está resuelta con anticipación como sucede con casi todas las producciones de cine comercial estadounidense, donde encontramos una completa relación entre las empresas de producción, distribución y exhibición.

Cuando esta concluida la película, lo normal es que la compañía distribuidora se haga cargo de su explotación comercial. Es entonces cuando se arranca con un plan de mercadotecnia y publicidad que buscara despertar el deseo de los cinéfilos de asistir a ver dicha cinta y con esto recaudar lo invertido en el proyecto y muchas ganancias adjuntas, no solo por el precio del boleto de entrada al cine, sino también por la venta de otros productos como playeras, gorras, juegos, figuras de acción, posters, y todo lo que se pueda hacer que contenga alusiones a los personajes de dicha cinta.

Hay casos en que el costo de la publicidad duplica el presupuesto de toda una producción completa, pues a final de cuentas es un aspecto de mucha importancia ya que a partir de esto, el publico decidirá si asistir a ver la proyección, o escoge otra película. Adicionalmente, algunos filmes basan su publicidad en triunfos de eventos y festivales de cine prestigiados a nivel mundial, y es por esto que llegan a los cines precedidos de muy buena fama. Como ejemplo de estos eventos podemos mencionar a el mas conocido que son los **Oscar**, que son otorgados anualmente por la Academia Norteamericana de las Ciencias y las artes Cinematográficas, que tiene su sede en Hollywood; **los globos de oro** son los premios que otorga la Hollywood Foreign Press Association y son quizás los segundos mas codiciados en Norteamérica; el festival de **Cannes** (Francia), es el mayor evento cinematográfico del mundo, aquí se otorga la **palma de oro**; El festival internacional de Cine de **San Sebastián**, con sus **conchas de plata**, es el mas importante de España; en **Berlín** se lleva a cabo otro importante festival a nivel mundial y se premia con el **oso dorado**.

La explotación comercial no se agota en las salas de exhibición, mas tarde continua con la renta y venta de videocintas o DVDs , luego en televisión restringida y finalmente en televisión abierta.

3.2 LA COMPETENCIA

Luego de conocer todo el caro y complicado proceso de la realización de una película, llega un obstáculo mas para las cintas hechas en México, la competencia con el cine estadounidense.

En el año de 1994, entro en vigor el tratado de libre comercio, en donde el cine es considerado como una industria y no como un arte o producto cultural, y si la competencia con el cine de Hoolywood ya era difícil ahora seria casi imposible.

Según la revista *Variety*, México compró en 1995, a pesar de la devaluación del peso, películas estadounidenses por un total de 125 millones de dólares, lo que situó en el onceavo consumidor mundial de cine de este tipo.

En la actualidad es en realidad difícil encontrar alguna persona que no acuda al cine, o que no rente alguna cinta o vea alguna realización por la televisión, aunque sea ocasionalmente, y el ligero repunte que ha experimentado la industria cinematográfica en los últimos años, nos convence de la capacidad de convocatoria que tiene el cine dentro de la sociedad. Aunque la mayoría de la sociedad mexicana prefiere ver el cine de Hollywood que es la primer potencia audiovisual en el mundo entero, el publico que gusta de las realizaciones nacionales esta a la alza.

¿Prefiere cine mexicano o extranjero?

	1996	1997	1998	1999	2000
Mexicano	13%	12%	18%	18%	19%
Extranjero	49%	49%	53%	54%	53%
De los dos	28%	30%	25%	22%	19%
Depende de la película	10%	9%	4%	6%	9%

Fuente: periódico *Reforma*. Encuesta anual acerca de el uso de los medios de comunicación en la ciudad de México. Enero del 2001

En el año 2000, solo una cinta supero a *Amores perros* en taquilla, y fue la cinta de animación de Disney, *Dinosaurio*, en tercer lugar quedó *Gladiator*, seguida por *Hombres X* y *Misión imposible II*. Aunque cabe mencionar que cinco de los dieciocho estrenos de cintas realizadas en México, entraron en las veinte películas mas vistas, entre ellas *La ley de Herodes*.

En el año 2001, la cinta mas taquillera en nuestro país fue el hit mundial *Harry Potter y la piedra filosofal*, con mas de cinco millones de espectadores, le siguieron *Shrek*, *Monsters Inc*, *El señor de los anillos*, y en quinto lugar estuvo *Y tu mamá también*, de Alfonso Cuarón, con tres millones 571 mil espectadores; cabe destacar que dentro de los primeros veinticinco lugares, también se encontró *El segundo aire*, *El espinazo de diablo*.

“El total de estrenos en el año 2001 en México fue de 260..... de los cuales encontramos 145 norteamericanos, 32 franceses y 19 mexicanos; el resto provino otros países.”¹⁷

¹⁷ *Revista Mexicana de Comunicación*, RMC comunicación, México, 2002, año 15, numero 74, p.16

A continuación se presenta la lista de las películas mas taquilleras de los últimos catorce años en nuestro país:¹⁸

PELICULA	PAIS
1989	
Batman	Estados Unidos
El karate kid III	Estados Unidos
Querida encogí a los niños	Estados Unidos
Condena brutal	Estados Unidos
Mi novia es una extraterrestre	Estados Unidos
1990	
Mira quien habla	Estados Unidos
La risa en vacaciones	México
La sirenita	Estados Unidos
El vengador del futuro	Estados Unidos
Rojo amanecer	México

¹⁸ **Revista Mexicana de Comunicación**, RMC comunicación, México, 2003, año 16, número 83, p.36

1991	
Terminator 2. El juicio final	Estados Unidos
Pelo suelto	México
Los locos Adams	Estados Unidos
La risa en vacaciones 2	México
Robin Hood, el principe de los ladrones	Estados Unidos
1992	
La bella y la bestia	Estados Unidos
Bajos instintos	Estados Unidos
Como agua para chocolate	México
Batman regresa	Estados Unidos
La risa en vacaciones 3	México
1993	
Parque Jurásico	Estados Unidos
Una propuesta indecorosa	Estados Unidos
Aladino	Estados Unidos
Riesgo total	Estados Unidos
El guardaespaldas	Estados Unidos

1994	
El rey león	Estados Unidos
Los picapiedra	Estados Unidos
Entrevista con el vampiro	Estados Unidos
La lista de Schindler	Estados Unidos
Mentiras verdaderas	Estados Unidos
1995	
Gasparín	Estados Unidos
Batman eternamente	Estados Unidos
Mundo acuatico	Estados Unidos
Pocahontas	Estados Unidos
Congo	Estados Unidos
El callejón de los milagros	México
1996	
El dia de la independenciam	Estados Unidos
El juego del siglo	Estados Unidos
Tornado	Estados Unidos
Toy story	Estados Unidos
Jumanji	Estados Unidos
Salón México	México

1997	
El mundo perdido	Estados Unidos
Hombres de negro	Estados Unidos
Hércules	Estados Unidos
Batman & Robin	Estados Unidos
Volcano	Estados Unidos
Cilantro y perejil	México
1998	
Titanic	Estados Unidos
Godzilla	Estados Unidos
Armageddon	Estados Unidos
Impacto profundo	Estados Unidos
Mulan	Estados Unidos
La primera noche	México
1999	
Trazan	Estados Unidos
Sexo, pudor y lagrimas	México
Episodio I, La amenaza fantasma	Estados Unidos
Sexto sentido	Estados Unidos
La momia	Estados Unidos

2000	
Dinosaurio	Estados Unidos
Amores perros	México
Gladiador	Estados Unidos
Hombres X	Estados Unidos
Misión imposible II	Estados Unidos
2001	
Harry Potter y la piedra filosofal	Estados Unidos
Shrek	Estados Unidos
Monsters Inc.	Estados Unidos
El señor de los anillos	Estados Unidos
Parque jurásico III	Estados Unidos
Y tu mamá también	México
2002	
Spiderman	Estados Unidos
La era del hielo	Estados Unidos
El crimen del padre Amaro	México
Harry Potter y la cámara secreta	Estados Unidos
señales	Estados Unidos

3.3 LA CENSURA

Prohibir, tachar, enmendar, corregir, condenar, reprochar, amonestar; son solo algunos de los sinónimos que podemos aplicar a el hecho de censurar, que antes que nada, debemos de aceptar que existe, casi desde el momento que comenzó la historia del cine en México, hace ya mas de 105 años; estamos hablando de una actividad concreta que se realiza de acuerdo a un fin.

Podríamos hacer un resumen de la definición de Censura, según varios autores, y seria algo así: “La intervención de una autoridad, en cosas publicas o privadas a fin de evitar el conocimiento de temas o situaciones inconvenientes para la moral social e incluso individual.”¹⁹

Se pueden identificar principalmente dos tipos de censura, la religiosa que determina la conveniencia o los inconvenientes, particularmente desde un punto de vista moral; y la censura civil, que por su parte sentencia de acuerdo a un concepto de bien común preferentemente a la consolidación de la sociedad. Y aunque es muy posible que la censura en toda su extensión de la palabra, haya nacido de buena voluntad, siempre nos preguntaremos si los criterios morales o el concepto de bien común son los que compartimos todos, o es en realidad algo sumamente relativo, pues lo que para algunos puede llegar a ser divertido o interesante, para otros puede ser ofensivo o inclusive hasta grotesco.

¹⁹ **Revista Mexicana de Comunicación**, RMC comunicación, México, 2002, año 13, numero 76, p.16

Es evidente que no todo es para todos, y sobre todo en lo referente a un arte como lo es el cine; es muy sano que cada quien se de cuenta de sus conveniencias y gustos, y no tratar de imponerlos a los demás. Cabe mencionar una de las enseñanzas de alguno de mis maestros, nunca podemos decir que una película es buena o mala, solo debemos opinar si nos gusto o no.

Hay películas que sobrepasan a los grandes públicos y que solo pueden ser entendidas por minorías; algunas trascienden a espectadores infantiles y adolescentes y otras que proclaman ideologías y modos de vida que van en contra de lo establecido; la censura, debería solamente expresar su alerta, pero desgraciadamente, en nuestro país como en muchos otros, se a logrado que las cintas sean mutiladas para su exhibición, o inclusive no se ha permitido su exhibición.

3.4 BREVE RESEÑA DE LA CENSURA NACIONAL²⁰

Según el crítico de cine Rafael Aviña, la historia de la censura en nuestro país se remonta al periodo del presidente Francisco I. Madero, cuando se establecieron los primeros lineamientos restrictivos para la todavía poca actividad fílmica a favor de la moral pública. Aunque cabe recordar lo que ya habíamos mencionado acerca de la primera filmación de ficción que se realizó en México, acerca de la reconstrucción de un duelo entre dos diputados, llamada *Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec*, en donde un diputado mataba a otro, y que causó gran escándalo a la prensa mexicana por supuestamente transgredir la misión testimonial atribuida al cine; obviamente tuvo sus dificultades la exhibición de la película, con todo y que era la reconstrucción de un hecho de la vida real. De hecho a finales de 1910, comenzó a funcionar un departamento de censura cinematográfica, dependiente de la secretaría de gobernación. La moral a sido uno de los pretextos para la censura gubernamental, aunque los temas políticamente incorrectos, han dado mucho más que hacer al sistema autoritario mexicano.

Durante el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, ocurrió el primer recorte fílmico del que se tiene noticia; en el año de 1935, a la cinta *Vámonos con Pancho Villa*, de Fernando de Fuentes, le fue mutilado el final que originalmente se había filmado, y en donde el propio “Villa asesinaba fríamente a la esposa y al hijo de uno de sus lugartenientes. Esta escena fue

²⁰ Basado principalmente en el texto de Marién Estrada, profesora de la Universidad Iberoamericana, y publicado en **Revista Mexicana de Comunicación**, RMC comunicación, México, 2002, año 13, número 66, p. 16

encontrada cincuenta años mas tarde por la filmoteca de la UNAM.”²¹ En el sexenio de Miguel Alemán Valdez, la censura se presento con mas fuerza, pues todos los guiones a producirse, tenían que pasar primeramente por la dirección de cinematografía. *Espaldas mojadas* (1953), de Alejandro Galindo, pudo ser proyectada hasta dos años después de su termino, solamente porque denunciaba las condiciones reales de cómo son explotados los trabajadores indocumentados mexicanos, en Estados Unidos de Norteamérica.

En 1956, Emilio el Indio Fernández, realizó *El impostor*, que era una cinta basada en una obra de teatro de Rodolfo Usigli, llamada *el gesticulador*, pero para poder ser estrenada, tuvo que sufrir varios cambios, ya que trataba sobre la oposición al PRI, y se estreno hasta 1960.

El caso mas sonado de aquellas Guzmán, en donde trata acerca de la sucesión entre los presidentes de México, Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, creador del Partido Nacional del Trabajo hoy Partido Revolucionario Institucional, y Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Esta cinta se supone fue enlatada debido a que lastimaba muchos intereses. “Se dijo que fue el mismo Ejército quien la mantuvo detenida por mas de tres décadas.”²² Afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en octubre de 1990, se permitió la exhibición, aunque sin publicidad y solamente en una sala. Otro caso es *Rosa blanca*, de Roberto Gavaldón, cinta que fue enlatada durante once años, y que trata acerca del triunfo cardenista en lo concerniente a la expropiación petrolera; *Lázaro Cárdenas*, de Alejandro Galindo, fue realizada desde 1985, y hoy, todavía no es posible exhibirse de ningún modo. En el año

²¹ *Revista Mexicana de Comunicación*, RMC comunicación, México, 2002, año 13, numero 76, p.17

²² *ibidem* p. 17

de 1970, Felipe Cazals, realizó *Zapata*, a la cual se le tuvieron que hacer 12 cortes para que pudiera ser exhibida, pues el entonces secretario de gobernación, Mario Moya Palencia, la consideraba subversiva. épocas, fue *La sombra del caudillo* (1960), de Julio Bracho; esta obra esta basada en la novela homónima de Martín Luis

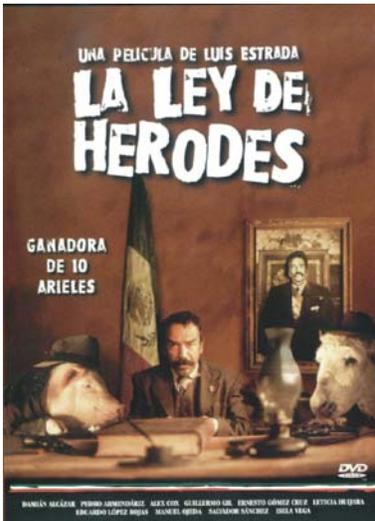
Un tema que ha dado muchos dolores de cabeza a las autoridades censoras de nuestro país es la matanza de estudiantes en Tlatelolco el dos de octubre de 1968; un documental universitario de Leobardo López Arteché, llamado *El grito*, nunca se a podido ver a nivel comercial, pues con sus tomas reales, muestra la brutalidad de los militares y policías. *Rojo amanecer* (1989), de Jorge Fons, solamente tuvo que cambiar el final y además esperar un año para poder ser estrenada en 1990, esto le costo el trabajo a la entonces directora de cinematografía, y entre otros muchos escándalos y pretextos, esta censura, mas que otra cosa, lo que logró, fue agitar el morbo de los espectadores que dieron una muy buena recepción a la cinta en taquilla.

Obviamente los temas relacionados con la religión, también han sido motivo de censura, basta con mencionar entre otras, *La viuda negra* (1977), de Arturo Ripstein; *Nuevo mundo* (1977), de Gabriel Retes; *Redondo* (1985), de Raul Busteros,; y aquí cabe mencionar la recién *El crimen del Padre Amaro* (2002), de Carlos Carrera, aunque en realidad solo quedo en intento de censura.

CAPITULO IV
ANLISIS DE PELÍCULAS
MEXICANAS RECIENTES

4.1 LA LEY DE HERODES

4.1.1 Ficha técnica

BANDIDOS FILM. Presenta:

TITULO ORIGINAL: La ley de Herodes

PAIS: México

AÑO: 1999

DIRECCIÓN: Luis Estrada

ARGUMENTO: Luis Estrada y Jaime Sampietro.

GUION: Luis Estrada, Jaime Sampietro, Fernando León, Vicente Leñero.

ACTORES: Damián Alcázar, Leticia Huijara, Alex Cox, Guillermo Gil, Pedro Armendáriz, Eric Goldberg, Eduardo López Rojas, Manuel Ojeda, Salvador Sánchez, Juan Carlos Colombo, Ernesto Gómez Cruz, Isela Vega.

SINOPSIS: A san Pedro de los Saguaros, un olvidado pueblo lleno de polvo y pobreza, sin mayor trámite, llega Vargas, acompañado por su esposa, el nuevo presidente municipal, que a sido elegido por dedazo al estar afiliado al partido oficial de aquellos tiempos (PRI). Varguitas, como le dicen sus superiores (más en forma despectiva que por afecto), siendo en un principio honesto, poco a poco va siendo envuelto en la corrupción hasta convertirse en un deshonesto político igual a los de el partido al que pertenece.

Fue estrenada en febrero de año 2000, pero comenzó a hacerse famosa desde noviembre de 1999, por un intento de censura por parte del Instituto Mexicano de Censura (IMCINE).

4.1.2 La promoción y el escándalo

El escándalo que comenzó a hacerse del dominio público mundial, fue a principios de noviembre de 1999, cuando el protagonista de la cinta en cuestión, Damián Alcázar, denunció en plena inauguración del *IV festival de cine Francés en Acapulco*, la arbitraria decisión del Instituto Mexicano de Cinematografía de retirar la película de la programación del certamen fílmico, alegando una supuesta falta de autorización de la RTC, esto fue publicado días después en diarios de la talla de el *New York Times* y el *Washington Post*. Lo cual, puso a México y sus autoridades en la mira del mundo. Aprovechando el revuelo que causó este primer intento de censura, la comunidad artística presente en Acapulco, comenzó a hacer presión y logró conseguir que la cinta fuera exhibida como estaba programado desde un principio.

Apenas unas semanas después, el IMCINE, decidió estrenar la película de forma apresurada sin dar la promoción necesaria y además solamente en la Cineteca nacional y Cinemark CNA; lo cual hizo reaccionar a los involucrados en la realización y principalmente al propio director, quien decidió no dejarse pisotear y acudió primeramente con María Rojo, en ese tiempo presidenta de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados. Inmediatamente, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Rafael Tovar, le habló para llegar a un arreglo. El acuerdo fue que Luis Estrada, realizador, junto con su compañía productora, Bandidos Films, quedaba como dueño de todos los derechos de la cinta, pero obligándose a pagar cerca de 900 mil dólares, más el cinco por ciento de interés, al fondo de

Producción Cinematográfica (FOPROCINE). Luego de esto, Rafael Tovar, aseguro que solamente obedecía órdenes de Eduardo Amerena, y que nada tenía que ver con esto la Secretaria de Gobernación, como se rumoraba. Estos Hechos, pasaron a ser una afrenta para la comunidad fílmica mexicana, incluyendo al propio director de producción del IMCINE, Gustavo Montiel, quien luego de esta situación, renunció a su cargo. Hubo grandes confusiones con esta situación, pues según el director de tan polémica película, Luis Estrada, aseguro que era imposible que el propio Amerena lo felicito al Haber concluido la cinta, y declaro además:

*El IMCINE nunca tuvo ninguna objeción en el proceso de hacer la película, De hecho, Amerena me felicito porque la consideraba, en esta feria de las desproporciones, una obra maestra. Yo no sé en qué momento alguien se vio reflejado en ese espejo y dijo **párenle**.*

4.1.3 Las consecuencias

Aunque *La ley de Herodes* fue estrenada hasta mediados de febrero del 2000, a partir de noviembre del año anterior, comenzó a recibir una gran promoción, gracias a las constantes notas en periódicos internacionales, nacionales y locales, así como en revistas dedicadas al espectáculo y política; acerca de la censura que se trato de imponer. Esto como suele pasar, genero grandes expectativas en el publico cinéfilo, el cual le dio una gran bienvenida en la taquilla, pues genero cuarenta y ocho millones de pesos por concepto de entrada, esto quiere decir que fue vista por un poco mas de un millón 700 mil espectadores dentro de las salas de cine. Ahora tomando en cuenta la situación de la piratería en nuestro país, que muchas de las veces la podemos conseguir en cualquier puesto callejero, mucho antes del mismo estreno cualquier película, es en realidad casi imposible dar un número exacto de los espectadores que tuvo antes del dos de julio del año 2000.

Aprovechando la polémica que venia acompañando a esta producción, en los carteles de promoción cinematográfica, y en consecuencia en los cintas piratas que comenzaban a circular, venia un leyenda que decía *¿ por que no quieren que la veas?*

“Pero la película de Estrada no solo fue un éxito en taquilla. Los mas aventurados aseguran que el filme contribuyo el 2 de julio a la caída de 71

años de *priato*. Lo cierto, aunque el realizador lo niega, es que al menos los hasta entonces partidos opositores, PRD y PAN, la utilizaron con fines políticos. La cinta fue exhibida en abril en el Zócalo de la Ciudad de México, dentro del ciclo *Zócalo de estrenos*, organizado por el gobierno perredista del Distrito Federal.

El PAN, por su parte, incluyó el *link* de la película (una corrosiva crítica en tono de comedia al sistema priísta y sus enormes vicios), en su propia pagina *web*.”²³

²³ **Revista Mexicana de comunicación**, RMC comunicación, México 2001, año 13, número 78, p. 35

4.2 Y TÚ MAMÁ TAMBIÉN

4.2.1 Ficha técnica

ANHELO PRODUCCIONES. Presenta:

TITULO ORIGINAL: Y tu mamá también

PAIS: México

AÑO: 2001

DIRECCIÓN: Alfonso Cuarón

GUIÓN: Carlos Cuarón

ACTORES: Gael García Bernal, Diego Luna, Maribel Verdú, Diana Bracho.

SINOPSIS: sin lugar a dudas, la antítesis de la moral y las buenas costumbres, una película que va en contra de todo lo políticamente correcto; en donde Tenoch Iturbide Allende y Julio Zapata, su amigo del alma, emprenden un improvisado viaje junto con una recién conocida española, hacia las playas de Oaxaca.

El espíritu es anárquico e insolente, pero no faltan los detalles poéticos y hasta melancólicos, que dan como resultado una cinta tan divertida como rara, aparentemente ligera pero llena de simbolismos y retratos de nuestro México.

4.2.2 Fotografía real

Y tú mamá también, creo gran expectativa y escándalo por los desnudos tanto masculinos como femeninos de los que se vino hablando desde antes del estreno. Cuando en mayo del 2001 el director, Alfonso Cuarón, y el productor Jorge Vergara, denunciaron en cuanto medio de comunicación pudieron, censura en contra de su cinta por parte de RTC, al clasificarla como C, es decir estrictamente para adultos.

Considero que una gran mayoría que acudió a las salas de cine a disfrutar esta cinta fue mas por el morbo que por ser la obra de un director que tenía diez años sin realizar un trabajo en México, después de realizar *Solo con tu pareja*, emigro a Hollywood en donde realizó *La princesita* y *Grandes Esperanzas*.

Aunque ya casi al final de la historia, hay una escena que arrancó un grito de todas las jovencitas que asistieron a deleitarse con el actor Gael García, el uso indiscriminado de palabras altisonantes , los desnudos y algunas escenas para muchos incluso grotescas, esta realización tiene como todas las películas buenas, sus distintos niveles de interpretación, y en mi muy particular punto de vista, espero que esta no influya en el comportamiento de la sociedad, pero si que la consideremos como una **fotografía real** del país en que vivimos.

4.2.3 Voz en off , la voz de la conciencia

Esa voz en off que durante toda la película se escucha, es como la conciencia o la voz callada de un gran sector de la sociedad, en donde se narra algunas de las cosas que son definitivamente cotidianas, no correctas pero que creo que ya nos hemos o habíamos acostumbrado a padecerla.

A continuación transcribo algunas partes de la narración en off de la que hablo.

- *El padre de Ana era un periodista convertido recientemente a la política, trabajaba en el gobierno de la ciudad de México, como director de logística de su instituto de cultura....*
- *Ese mismo día hubo tres manifestaciones en distintos lugares de la ciudad, sin embargo, el embotellamiento que los detenía, había sido provocado por un peatón atropellado; Marcelino Escutia, un albañil inmigrado de Michoacán. Marcelino fue alcanzado por un pesero que conducía a exceso de velocidad, nunca uso el puente peatonal mas cercano, por que su mala ubicación lo hacia caminar dos kilómetros mas a la construcción donde trabajaba. Su cuerpo fue recogido por la cruz verde y llevado sin identificación al servicio medico forense; tardo 4 días en ser reclamado.*
- *Tenoch Iturbide era el segundo de tres hijos de un matrimonio formado por un economista doctorado en Harvard, subsecretario de estado y una ama de casa, ocupada la mayor parte del tiempo en cursos y practicas esotéricas. Sus padres habían decidido que Tenoch recibiera el nombre de Hernán, pero nació el año en que su padre entro al servicio público,*

*y contagiado por un nacionalismo inusitado, bautizó Tenoch a su primer hijo barón.*²⁴

Escena de una suntuosa boda en la que se encuentra como invitado el propio Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el año 2000.

Julio: ...6, 7, 8, 9, 10, 11.....uta madre, hay mas guaruras que invitados...²⁵

- *El presidente se fue una hora mas tarde, tenia una reunión urgente con el comité ejecutivo nacional de su partido, para decidir los candidatos de las próximas elecciones....*
- *Al verano siguiente, el partido oficial perdió las elecciones por primera vez en setenta y un años....*²⁶

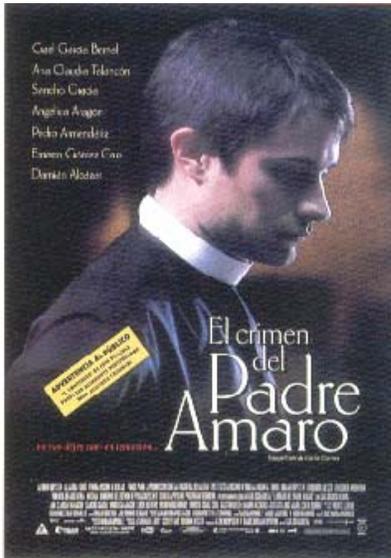
²⁴ Texto transcrito de la película **Y TÚ MAMÄ TAMBIÉN**, de Alfonso Cuarón, México, 2001

²⁵ dialogo (de el personaje de Julio Zapata), en la película **Y TÚ MAMÁ TAMBIÉN**, de Alfonso Cuarón, México, 2001

²⁶ Texto transcrito de la película **Y TÚ MAMÄ TAMBIÉN**, de Alfonso Cuarón, México, 2001

4.3 EL CRIMEN DEL PADRE AMARO

4.3.1 Ficha técnica

TITULO ORIGINAL: El crimen del padre

Amaro

PAIS: México

AÑO: 2002

DIRECCIÓN: Carlos Carrera

GUIÓN: Vicente Leñero

ACTORES: Gael García Bernal, Ana Claudia Talancón, Sancho Gracia, Angélica Aragón, Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr.

SINOPSIS: Esta cinta, narra la historia de Amaro, un joven que recién comienza su carrera eclesiástica en un pequeño pueblo bajo el auspicio del Padre Benito.

Sus buenas intenciones se ven truncadas cuando se da cuenta que no puede ir contra el sistema. En donde encontramos un sacerdote que acepta limosnas de narcotraficantes y que tiene una concubina, otro que se asocia con la guerrilla. Aunado a esto tenemos los fanatismos y chismeríos de un pueblo chico y todavía una jovencita que le despierta el deseo carnal.

4.3.2 No la vean porque es pecado

El crimen del padre Amaro, de Carlos Carrera, fue lanzada a mediados del año 2002, y se convirtió en la película mexicana mas taquillera en nuestro país; fue la definitiva protagonista del escándalo del año, y todo gracias al supuesto intento de censura por parte de un grupo encabezado por Jorge Serrano Limón, ex-presidente del grupo Próvida.

Todo inicio con una sospechosa pagina web, de presunta procedencia católica que exigía la prohibición de la película. Aunque ay algunos que opinan que esta pagina pudo ser creada en Internet por órdenes de los mismos productores, y de esta manera comenzar a despertar el morbo de todos nosotros los mexicanos.

Generalmente lo prohibido nos atrae, y con declaraciones de que no la vean porque es pecado, fue como retar o tentar a una gran mayoría a si se atrevía a verla o no y ahí están los resultados.

Como era lógico, con esta promoción en todos los noticieros, diarios, revistas y programas de espectáculos, la cinta logró recaudar 107 millones de pesos de ganancia en taquilla,²⁷ convirtiéndose en como ya lo habíamos mencionado, en la cinta de realización nacional mas taquillera en México.

²⁷ **Revista Mexicana de Comunicación**, RMC Comunicación, México, 2003, año16, número 83, p.38

CAPITULO V
LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA

5.1 LA SOCIEDAD ¿QUÉ ES?

Se denomina una sociedad al grupo de personas que ocupan un cierto territorio y que comparten la misma cultura. Por ejemplo, la sociedad mexicana somos todas las personas de la república mexicana, incluyendo familias, que son la célula de la sociedad; grupos de amistad, alumnos de las escuelas, pandillas de barrio, organizaciones de todo tipo y comunidades que comparten la misma cultura, tradiciones y costumbres mexicanas.

Ahora bien, ¿qué es cultura?, la apreciación popular muchas veces nos hace conceptuarla como el conocimiento, la apreciación de las artes, la intelectualidad de cada persona e incluso su educación, lo que generalmente nos da un reducido grupo dentro de la sociedad que sería culto, y una gran masa con poca cultura o inculta incluso. La realidad es diferente, cultura la tienen todos los miembros de una sociedad que aprendieron a hablar el mismo idioma, incluso sin saberlo escribir y leer; adquirir cultura, es para los sociólogos participar dentro de la sociedad y no estrictamente dentro de una minoría que se dice culta. En realidad cultura es el sistema de expectativas, pensamientos, especulaciones, creencias, concepciones, opiniones, intereses, objetivos, orientaciones, gustos, motivos y otros aspectos compartidos dentro de una sociedad.

Se puede afirmar que el fenómeno cinematográfico cumple funciones propias en la constante transformación de la sociedad, integrado al cien por ciento a la cultura que esta comparte. Toda los seres humanos como parte de la sociedad somos receptores que nos acercamos a la realidad a través de los mensajes transmitidos por los distintos medios de comunicación como lo es el caso del cine. Ante este hecho, existen dos posturas básicas acerca del efecto de estos en la sociedad: la que considera al público como un ente pasivo, y la que concibe a la sociedad como parte activa que se apropia de los distintos mensajes emitidos, los reconstruye, adapta y los lleva a la aplicación dentro de su vida cotidiana, es obvio que la segunda es más lógica y de ahí el motivo del análisis hacia el cine nacional de los últimos tiempos.

5.2 EL ESPECTADOR

Ninguna película por buena que sea lograría tener vida por si sola, sería simplemente una cantidad muy grande de fotografías que no transmiten absolutamente nada; el significado de cualquier realización, cobra vida en las reacciones de empatía o antipatía que se deriven de la participación del espectador, sin este, el fenómeno cinematográfico, carecería de sentido. Cuando asistimos a una función de teatro, presenciamos una obra que a final de cuentas nos parece actuada, artificial y simplemente es muy difícil lograrse identificar con esta. Dentro de una sala cinematográfica no sucede así, el ambiente dentro de esta, logra hacernos sentir dentro de la historia, incluso identificarnos con el personaje; no hay interrupciones que roben nuestra atención, como sucede al ver la televisión, o escuchar el radio. “Hoy en día, mas que nunca, muchas personas de todas las clases sociales sufren de soledad, de enajenación. Una buena película puede darles la ilusión de tomar parte en la vida en toda su plenitud...”²⁸

Aunque la gran mayoría de las personas creemos muchas veces que el cine es un escape de nuestra vida cotidiana, de nuestros problemas y aburrimientos, hay quienes aseguran que la mayoría de los espectadores en realidad quieren aprender a vivir.

Una imagen vale mas que mil palabras, cuantas veces no hemos escuchado esto; es muy difícil encontrar a alguien que diga que cree todo lo que escucha o lee, pero hubo quien dijo “hasta no ver no creer”, esto es precisamente lo que logra hacer el cine, con sus sucesiones de imágenes y sonidos que recibimos en la proyección de un filme, creemos lo que vemos y oímos e incluso llegamos a sentirlo, cuantas veces no lloramos o reímos debido a la empatía que logramos desarrollar con la historia contada. Obviamente esto no sucede con todas las películas, solamente con las que están perfectamente armadas, que en realidad lograron retratar a un personaje o situación que es creíble y con la cual logramos identificarnos como todo buen espectador.

²⁸ DMYTRYK, Edward, **El cine. Concepto y practica**, editorial Limusa, México, 1995, p. 15

Es en consecuencia, la credibilidad, uno de los elementos mas importante o incluso el mas importante para lograr integrarnos a la historia, ser partícipes de esta y por lo tanto apreciarla.

5.3 LA CULTURA DE LA IMAGEN

Es prácticamente imposible encontrar a alguien que pueda negar la importancia de la imagen en nuestro mundo actual, a dondequiera que volteemos encontramos un sin número de símbolos, señales, iconos, gravados, ilustraciones; a final de cuentas, imágenes tratando de persuadirnos.

A través de la evolución de la sociedad, la imagen se ha ido manifestando a la par, así como lo señala Juan Antonio Ramírez en su libro con un interesante desarrollo de la historia de la imagen:

1. El periodo de la imagen única: de la Prehistoria al Renacimiento
2. La revolución del gravado, que culmina con la revolución industrial.
3. el renacimiento de la xilografía y los inicios de la litografía.
4. las imágenes cinéticas y los orígenes de la fotografía.
5. El triunfo de la fotografía.
6. la época de la imagen en secuencias, que presenta hechos, sintetizando imagen y palabra²⁹

“Que el mundo haya contemplado un desarrollo tal de la imagen alcanza, evidentemente, serias consecuencias en todos los ordenes. Ello nos lleva a constatar la creciente efectividad de la imagen, utilizada para los mas diversos fines.”³⁰

Las imágenes se eligen por que gustan, o se rechazan porque disgustan, y cada quien es libre de elegir y aceptarlas, aunque es lógico que algunas veces logran influir aun sin darnos cuenta, y como el ser humano es racional y social al mismo tiempo, la socialización se entiende como un proceso de aprendizaje y es lógico entonces afirmar que el cine logra ser capaz de influir en el proceso de formación de la sociedad, pero también es obvio que la influencia no llega a ser tal que contradiga la libertad del espectador.

²⁹ Ramírez, Juan Antonio, Medios de masas e historia del arte, Ediciones Cátedra, Madrid, 1976, p. 17

³⁰ POSADA, Pablo Humberto, Apreciación de cine, Edit. Alambra mexicana, México, DF, 1992, p 17

5.4 ¿QUIÉN TIENE EL CONTROL?

En la actualidad, como ya lo habíamos mencionado, el hombre esta siendo bombardeado, por una serie de mensajes que aparentemente solo son para distraer, como lo es el caso del cine, pero que a final de cuentas, este mensaje responde a los intereses del emisor, sin que muchas veces los receptores nos demos cuenta; el mensaje es transmitido en “una hoja de periódico y en una cinta cinematográfica, vuela en las ondas radiofónicas y en el momento de su consumo se convierte en impalpable, puesto que este consumo es psicológico”³¹.

Tan sencillo como que uno de los objetivos primordiales de la comunicación es persuadir, y el cine al ser uno de los principales medios de comunicaciones, logra imprimir ideologías sociales y políticas, muchas veces sin que el publico este conciente; el gobierno desde el nacimiento del cine lo supo, prueba de esto es el inmediato interés que tuvo el entonces presidente de México, don Porfirio Díaz, como lo menciona Federico Dávalos en su libro *Albores del cine mexicano*, “Desde el primer momento, Díaz apreció las **ventajas propagandísticas** de que su imagen filmada se difundiera a lo largo y ancho del país y del mundo”³².

Desde finales de 1910, comenzó a funcionar un departamento de censura cinematográfica, dependiente de la secretaría de gobernación.

El 23 de junio de 1913, se publico un reglamento de cinematógrafos, en donde se prohibían “las escenas con delito sin castigo de los culpables”³³ ya previendo que los espectadores trataran de imitar conductas no convenientes para la sociedad. Carranza convocó a el congreso que promulgó la

³¹ MORIN, Edgar, *El espíritu del tiempo*, Edit. Taurus, Madrid, 1966, p. 53

³² DÁVALOS Orozco, Federico, *Albores del cine mexicano*, edit. Clío, México 1996, p.14

³³ *ibidem* p29

constitución en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, y fue también quien inició la política de producción cinematográfica estatal, pues durante su periodo de gobierno siempre mostró un gran interés hacia los usos propagandísticos y educativos del cine.

En enero de 1920, el gobierno fundó oficialmente el departamento de censura, que era un órgano dependiente directamente de la secretaria de gobernación y que quedo a cargo de Adriana Elhers. Luego a partir del 20 de enero de 1923, la actriz Elena Sánchez Valenzuela, fue la encargada de la censura cinematográfica; para el año de 1936 fundó y se hizo responsable de la filмотeca nacional, dependiendo de la secretaria de educación pública. Durante el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, ocurrió el primer recorte fílmico del que se tiene noticia; en el año de 1935.

En el sexenio de Miguel Alemán Valdez, la censura se presento con mas fuerza, pues todos los guiones a producirse, tenían que pasar primeramente por la dirección de cinematografía. Para el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-76) el cine se encontraba realmente en crisis, y para abatirla, el Estado mexicano intervino en la producción, distribución y exhibición.

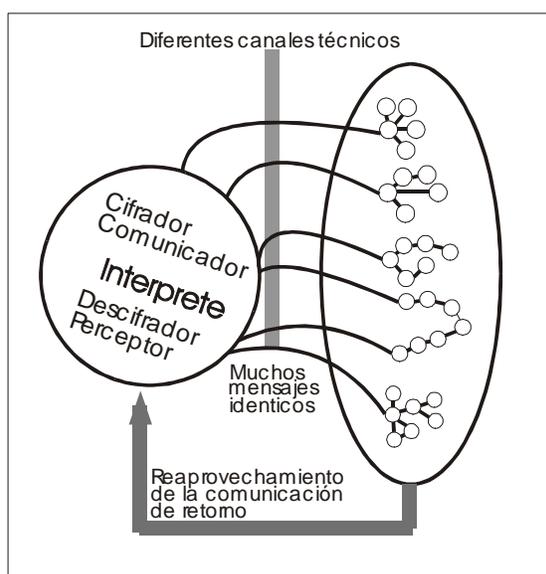
La sombra del caudillo, realizada desde 1960, pudo ser estrenada hasta 1990, cuando el gobierno de Salinas de Gortari, permitió su estreno.

Como podemos apreciar, el gobierno desde siempre a estado muy ligado a la historia del séptimo arte. Controlando de una u otra manera las producciones que podrían dañar sus intereses.

5.5 FUNCIONALMENTE

¿Quién dice, qué dice, en qué canal, a quién lo dice, con qué efecto? Estas cinco cuestiones, fueron elaboradas por Harold D. Laswell y son la base de la teoría del funcionalismo, con lo que surgió el estudio de los medios masivos y su efecto con el público.

Dentro de los autores que han estudiado la comunicación desde el método del funcionalismo, tenemos también a Wilbur Schramm, que con su modelo de la comunicación colectiva, llamado la tuba de Sharamm, nos permite explicar un poco mas claro el proceso que siguió el mensaje explicito en La ley de Herodes:

Publico receptor
Muchos perceptores, cada uno de los cuales descifra, interpreta, informa.

Cada uno esta conectado con un grupo, en que se reinterpreta el mensaje y a menudo se hace algo con este.

Este esquema de la comunicación colectiva, es uno de los mas comunes. Aquí podemos ver el proceso en el cual se manda una multiplicidad de mensajes, por todos los canales posibles, y donde el preceptor seleccionara los que menos esfuerzo le causen para percibir el significado, los que mas le llamen su atención o que mejor se adapten a sus necesidades, así como los que respeten las normas y valores de el grupo al que pertenece, ya que como sabemos, el individuo siempre será parte de una sociedad.

5.6 RECEPCIÓN / TRANSMISIÓN

“Comunicar tiene que ver con la manera de percibir e interpretar la realidad, de darle significado a la existencia y, con ella, a los medios y lo que estos producen. En pocas palabras, comunicar significa pensar las mediaciones que articula la cultura, entendiendo por mediaciones los “ordenes” aprehender el mundo, los sistemas de reglas e instituciones a través de los cuales formamos las representaciones del tiempo y del espacio que nos vuelven habitantes de una sociedad en la que participamos; al igual que los usos y apropiaciones que realizamos de lo social y lo que esto último realiza con nosotros.”³⁴

Definitivamente ya no puede haber discusión acerca de el papel que juegan los medios de comunicación masiva, así como su intervención en los procesos de construcción y apropiación de la realidad, desde luego uno de ellos es el cine. Los espectadores se acercan a la realidad a través de los mensajes transmitidos por el, de los cuales se apropia, los reconstruye y los lleva hacia el ámbito de su vida cotidiana. Esta posición tiene como fundamento psicológico el constructivismo, lo cual quiere decir que los procesos de recepción sean selectivos y dinámicos: el proceso de apropiación es activo y potencialmente crítico en el cual los individuos intervienen continuamente en tratar de comprender o entender los mensajes que reciben, para luego relacionarlos en su vida y mas tarde compartirlos con los demás.

Imaginemos a cualquiera de los mas de un millón setecientos mil espectadores (oficialmente), que vieron *La ley de Herodes*, antes del dos de Julio del 2000; luego de ver una película de tema político en donde la historia que se cuenta es mas real que la realidad misma, con una muy buena carga de humor, ubicada en los años cincuenta y que aparte estuvo a punto de ser censurada. Y además a quien critica principalmente sea a el partido que había estado gobernando por mas de 71 años, es lógico que el mensaje es sumamente comprendido y pasa a ser parte de la vida del espectador, este, al sentirse identificado con la temática, se apropia del mensaje y lo comienza a

³⁴ BONILLA Vélez, Jorge Iván, **Violencia, Medios y Comunicación. Otras pistas en la investigación.** Edit. Trillas, México, 1995, p. 75

comentar con su familia, amigos, con sus compañeros de trabajo, de escuela, en el club, y un largo etcétera; como consecuencia tenemos que esos primeros espectadores que han comprendido y aceptado el mensaje, se multipliquen en un gran sector de la sociedad que comparten la misma aceptación por el tema y que se posicionan en el mismo bando, de estar en contra de un sistema de más de 71 años.

Los espectadores no son ingenuos, ni mucho menos están en un estado total de indefensión ante los mensajes transmitidos por la pantalla. En el público se dan procesos de valoración que logran aceptar o rechazar el mensaje, pero cuando este solamente viene a reforzar algo de lo que ya se tiene conocimiento o ya se está viviendo, pasa a ser simplemente un refuerzo para adoptar cierta conducta, la cosa es recibir el mensaje en el momento y lugar adecuado, y de la forma ideal.

El género en el que se desarrolló la cinta de *El crimen del padre amaro*, es una misma barrera para que muchas personas no aceptaran el contenido, el uso de escenas demasiado hirientes, como el hecho de usar un manto de la virgen justamente sobre la mujer con la que está a punto de tener relaciones sexuales para luego compararla diciendo que es incluso más bonita que la propia virgen María, ocasionó abandonos de la sala cinematográfica y el repudio de un gran número o casi todos los católicos. Aunque muchas de las conductas de los sacerdotes presentadas en esta cinta, no sean raras en algunos sacerdotes, no creo que todos los que hemos visto la película, dejemos de ir a misa.

Con *La ley de Herodes*, no sucede lo que con *El crimen del padre Amaro*, pues esta es tratada dentro de un género de comedia, logra hacer que nos divirtamos con la trama, y la relacionemos con nuestra realidad.

La reflexión sobre los medios, y su relación con la sociedad, no se puede explicar desde el simple análisis de los mensajes transmitidos mediante estos; a esto hay que agregar el contexto social que les da vida, además de tomar en cuenta la interacción con el espectador.

Dentro de la otra cinta ya analizada anteriormente, *Y tu mamá también*, descubrimos que tiene diferentes niveles de interpretación, que van desde el que simplemente dijo que era una película de comedia y sexo, hasta los que se dieron cuenta de todo el mensaje de denuncia política que se da tanto en los mensajes e vos en off, como en las escenas de una humilde fiesta según el maestro de ceremonias de la misma y en donde uno de los protagonistas mismos dice que hay mas guaruras que invitados.

CONCLUSIÓN

Desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, la comunicación surgió y a evolucionando al vertiginoso ritmo de esta; con presto ha ido aumentando el dominio tecnológico, a sido aplicado a los medios de comunicación masiva.

Hace mas de diez mil años, la historia de la humanidad cambio con la revolución agrícola,, transformando los primitivos cazadores nómadas, en sociedades de campesinos que aunque ya se comunicaban entre si, lograron perfeccionar sus métodos; muchos años después, llego la revolución industrial, y volvió a cambiar la historia, surgiendo una sociedad diferente, centrada en la industria y la producción a gran escala, siendo lo mas importante la interrelación entre hombre y maquina productora. Hoy nuestra sociedad ha vuelto a cambiar, valoramos por sobre todas las cosas la información y el conocimiento; aunque si nos damos cuenta es demasiada información la que es emitida en todos los mensajes que a diario recibimos de todas las maneras posibles.

El publico receptor de mensajes, se acerca a la realidad a través de lo que es transmitido por los medios, y aunque hay mucho mas contacto con la televisión, la prensa y el radio, e inclusive Internet, el cine es para mi uno de los medios masivos con mas repercusión en la vida social y política de nuestro tiempo.

Los mensajes políticos se han transmitido por todos los medios posibles, desde la prensa hasta la Internet, en el radio, en la televisión o personalmente en los mítines políticos, pero cuando un político (independientemente del partido al que pertenezca), promete, seamos sinceros, ¿quien le cree? Ver mensajes propagandísticos en la televisión, raramente nos impacta, en el radio, mucho menos ponemos atención; dentro de una sala cinematográfica no sucede así, el ambiente dentro de esta, logra hacernos sentir dentro de la historia, incluso identificarnos con el personaje; no hay interrupciones que roben nuestra atención, como sucede con los demás medios masivos, y además ahí pagamos inclusive por disfrutar de la trama contada,

entonces por lógica el mensaje que contienen las películas (como sucede en *La ley de Herodes*), es recibido, comprendido y aceptado en su totalidad para mas tarde transmitirlo a los demás.

Encontrar películas de realización nacional que contengan mensaje político, es en realidad difícil, pero no imposible, la mayoría son mas bien realizadas para pasar el rato o que expresen simples aspectos de la vida cotidiana, pues aventurarse a gastar millones de pesos en una realización para que luego esta sea censurada. Es de verdad muy arriesgado, aun sabiendo que supuestamente en México tenemos libertad de expresión; pues podría sucederle lo que a la anterior película citada, pudo haberle sucedido. Y el trabajo de varios años, las inversiones realizadas, los anhelos de un director, el esfuerzo de los cientos y cientos de personas requeridas para la realización de una cinta, se vayan al olvido de la noche a la mañana, o mas bien ni siquiera pudiéramos llegar a conocer.

Lo que es un hecho, es que el pasado dos de julio del 2000, la película “La ley de Herodes, si ayudo de alguna manera al triunfo del actual presidente de México, Vicente Fox Quesada; posiblemente, no haya sido la causa principal, pues antes que nada tenemos los mas de setenta años de lo que se había considerado la dictadura perfecta, por otro lado encontramos el carisma que tuvo el candidato, la perfecta campaña política que realizó, las fallas en la campaña de los otros partidos, y un gran numero de factores mas que influyeron, pero de no poder influir al momento del voto, porque seria transmitida en el zócalo de la ciudad de México en mega pantallas, o porque era que el propio PAN, en su pagina de Internet, contenía un link para acceder a la pagina de dicha película. Siendo sinceros la gran mayoría nos identificamos con la trama o al menos no la vimos como una simple historieta sino que creemos que de verdad a sucedido en alguna parte de nuestro México.

BIBLIOGRAFIA:

- AYALA BLANCO, Jorge, *la fugacidad del cine mexicano*, Océano, México, 2001, 158 páginas.
- CAREAGA, Gabriela, *Erotismo, violencia y política en el cine*, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1999, 126 páginas.
- DÁVALOS OROZCO, Federico, *Albores del cine mexicano*, 1ª edición, Clío, México, 1996, 86 páginas
- DMYTRYK, Edward, *El cine, concepto Y practica*, Limusa, México, 1995, 173 páginas
- ECO, Humberto, *Cómo se hace una tesis*, vigésimo cuarta edición, Gedisa editorial, Barcelona España, 2001, 322 páginas.
- GUBERN, Román, *Historia del cine*, Lumen, España, 2000, 257 páginas.
- GARCÍA, Gustavo, *El cine mexicano a través de la critica*, UNAM, México, 2001 188 páginas
- GARCIA, Gustavo, *Época de oro del cine mexicano*, 1ª edición Clío, México, 1997, 86 páginas.
- GARCÍA, Gustavo, *Nuevo cine mexicano*, 1ª edición, Clío, México, 1997, 86 páginas.
- POSADA, Pablo Humberto, *Apreciación de cine*, Alambra, México, 1995, 192 páginas
- PLATT, Richard, *El cine*. Editorial Altea, Singapur, 1993, 64 paginas
- Varios autores, *El mundo del cine*, Océano, Barcelona (España), 1999, 400 páginas

Multimedia

- Enciclopedia “Encarta”
Microsoft Corporation

Revistas

- *Cinemanía*, compañía editorial cinemanía, México
- *Cine premiere*, editorial premiere, México
- *Estudios Cinematográficos*, Revista del CUEC. México
- *Revista mexicana de comunicación*, RMC comunicación, México
- *Somos* (ediciones especiales), editorial eres, México DF