

**Muestra de cine
Independientemente
Mexicano**

¿Existe un Cine Independiente en México?

Por Tomás Pérez Turrent

Después de la llamada "Época de oro" del cine mexicano, debida más a circunstancias ajenas al cine mismo que el valor cinematográfico de sus obras, su historia avanza dificultosamente a través de continuadas crisis. Ninguna tan aguda como la que se da a partir de 1977, pudiendo asegurarse que para 1982 la industria cinematográfica puede darse prácticamente por muerta. Es como un campo de cultivo en algún momento fértil convertido en páramo desolado después del ataque de una plaga de langosta. La situación se agrava aun más a partir de 1982 con la crisis económica general que vive el país, la crisis cinematográfica no podrá ya no sólo resolverse sino aliviarse en mínima medida ni a corto ni mediano y quizá ni a largo plazo. La industria cinematográfica mexicana como tal parece condenada a ofrecer su infraestructura, los variados paisajes del territorio y la mano de obra calificada barata a los productores extranjeros con dólares.

Hay naturalmente un cine industrial que sobrevive —la inercia del negocio. Pero en estado de esclerosis avanzada no funciona no digamos ya como medio de expresión, ni siquiera como espectáculo (el que se pretende tal es pobre, poco imaginativo) y lo que es peor ni como comercio. Ante esta situación se ha venido replanteando el cine independiente como la única posibilidad para que, además de un vehículo de libre expresión, el cine aborde los problemas humanos, sociales, políticos, culturales, estéticos.

Hay que aclarar a que nos referimos cuando decimos "cine independiente", noción que en principio tiene tal amplitud que algunos de los más delesnables productores comerciales se autonombren independientes, en relación con el cine estatal o el de la asociación oficial de productores, base del monopolio dominante durante varias décadas. Aquí el término independiente abarca únicamente al cine hecho fuera, al margen o paralelamente a los canales industriales y/o comerciales establecidos.

Ahora bien, este cine no existe en México como producto del desastre que se inicia en 1977. Su historia es ya larga si contemplamos *El brazo fuerte* (Giovanni Korporaal, 1958), *En el balcón vacío* (Jomi García Ascot, 1961) o las películas del concurso experimental de 1965. Pero por años no ha podido superar la precariedad de su existencia, el individualismo desconfiado y exacerbado de sus autores, su incapacidad de organización tuvieron como consecuencia el que no se pudiera crear un verdadero canal de difusión. Se dice que una obra cinematográfica existe cuando cumple sus tres etapas: concepción, producción y difusión, es decir contacto, relación con aquel a quien supuestamente está dirigida. Si esta tercera etapa falla, la obra cinematográfica no tiene existencia plena, real.

Por eso durante mucho tiempo el cine independiente tal como lo hemos definido no existía como movimiento, era simplemente una aventura individual o una serie de aventuras individuales, sin continuidad, sin incidencia real en el proceso cultural, aparte de su valor en tanto que obras individuales. En los últimos años, coincidiendo precisamente con la crisis industrial, los cineastas han comprendido el problema en toda su magnitud y con trabajo y organización han surgido ya una serie de salidas y se puede hablar ya de una mínima infraestructura (salas independientes de 16 mm., integración de los cines clubes universitarios, nuevas formas de exhibición, distribuidoras independientes y una muy importante red de casas de la cultura en todo el territorio nacional) que permite la circulación del material cinematográfico, le permite incidir en el proceso cultural (tanto el público joven urbano como las comunidades campe-

"UNA HISTORIA DE PAYASOS"

Ficción, 16mm y 35mm, color, 1982-83, México

Dir.: Eduardo Carrasco Zanini

Dur.: 90 minutos

Act.: Silvia Mariscal, Eduardo López Rojas,
Patricio Castillo

Este largometraje, narra la historia de dos grupos de payasos: que producen petróleo y otros que producen alimentos. Sus "buenas relaciones" se ven afectadas por la decisión unilateral de los productores de alimentos de pagar menos por el petróleo. Sobreviene un enfrentamiento, que se resuelve en una gran función de circo. La película está dirigida a los niños, pero contiene una buena dosis de humor para adultos y una rica enseñanza de las relaciones de dominación que se establece entre naciones con grandes disparidades económicas de desarrollo.

"LAGUNA DE DOS TIEMPOS"

Documental, 16mm, color, 1982, México
Dir.: Eduardo Maldonado
Dur.: 105 minutos

Documental realizado en Pajapan, en la Laguna de Ostión, donde actualmente se instala uno de los complejos petroquímicos más importantes del país.

La película aborda los problemas de desequilibrio socioeconómico, político y ecológico que plantea el súbito desarrollo industrial en una zona marginada, en la que los habitantes indígenas se ven desalojados de las tierras que han ocupado durante largo tiempo. En este proceso, se observa también el deterioro de la fiesta tradicional de un pueblo que difícilmente conserva su propia cultura en un momento en que se enfrenta a su inminente transformación, ante la necesidad de acelerar el progreso nacional.

Seleccionada para el Foro de Cine Joven,
Berlín RFA, 1983

"LA VISPERA"

Ficción, 16mm, B y N, 1982, México

Dir.: Alejandro Pelayo

Dur.: 90 minutos

Act.: Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Ana Ofelia Murguía, Ignacio Retes, Alfredo Sevilla, Fernando Balsaretti

Un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente de la república mexicana el Ing. Manuel Miranda nuestro personaje central, espera en compañía de familiares y colaboradores cercanos, el llamado que lo confirmará como Secretario de Estado en el Gabinete del Presidente entrante.

Estas 24 horas en compañía de Manuel Miranda y sus allegados nos permitirá reflexionar sobre el significado del poder y su ausencia, sobre los políticos de una época en el caso de la vispera, los años 50's, que poco a poco han sido desplazados por las nuevas generaciones y sobre el nacionalismo en su cotidiano enfrentamiento con el transnacionalismo, por último la vispera es también una película sobre la incertidumbre del presente y la nostalgia del pasado.

CONFIDENCIAS

Ficción, 16mm- color, 1982, México

Dir.: Jaime Humberto Hermosillo

Dur.: 90 minutos

Act.: María Rojo y Beatriz Sheridan

Adela, desde su condición de patrona burguesa invadida de ocio y tedio, y angustiada por una juventud y una belleza que ya se le fueron, se aferra a Tacha, a su extrema juventud, a su obligada pasividad, para ejercer sobre ella un poder que parecería darle identidad a Adela quien ya no tiene sobre quien ejercerlo: ni su marido, ni sus hijos que desertaron dejándola ahogarse en su pequeño y estéril universo. Y se sujeta de Tacha para retener, aunque sea vicariamente, belleza, juventud, seducción.

Ficción, 16mm- color, 1979, México

Dir.: Jaime Humberto Hermosillo

Dur.: 90 minutos

Act.: María Rojo y Beatriz Sheridan

"HOTEL VILLA GOERNE"

Ficción, 16mm, color, 1982, México

Dir.: Bussy Cortés

Dur.: 50 minutos

Act.: Luis Rábago, Rosa María Bianchi, Yudit Arciniega, Mari Carmen Cárdenas.

Hotel Villa Goerne es el boceto de una novela que gira alrededor de tres mujeres y el autor de esta historia:

Un profesor de literatura llega a un hotel provinciano, fuera de temporada, limpio, solitario, decadente.

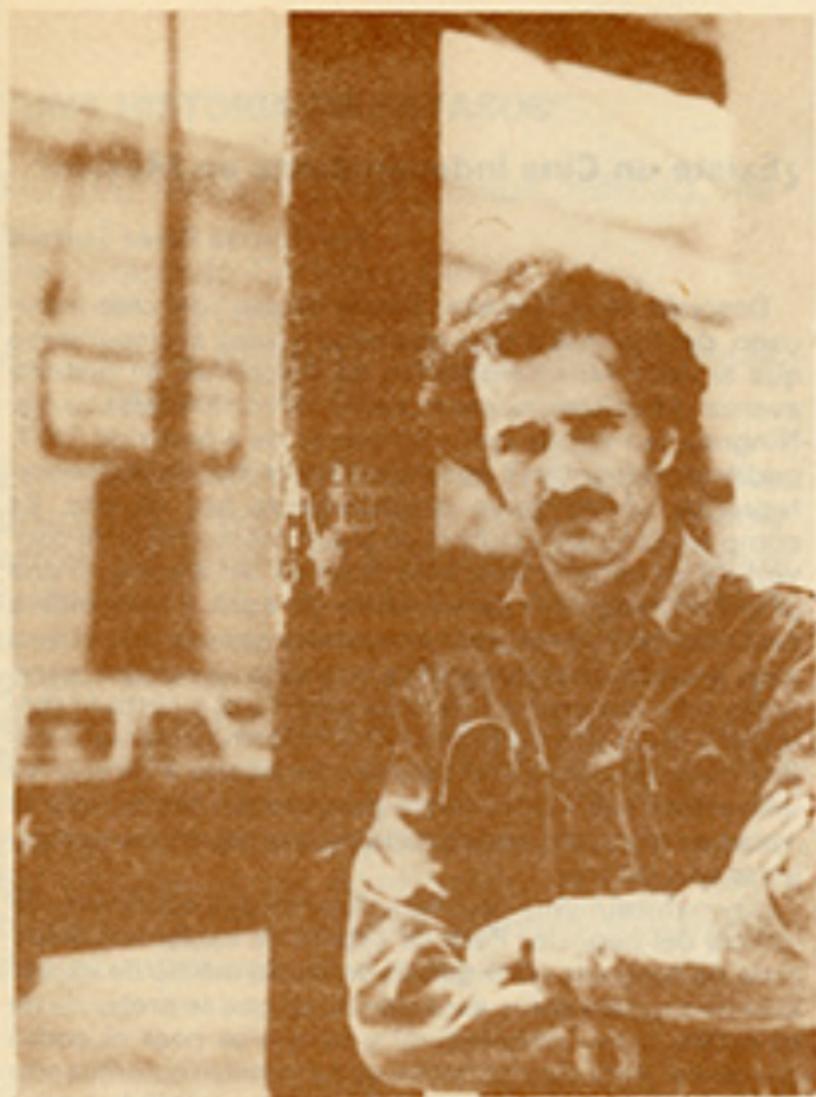
Desde su llegada, el escritor es atrapado por el juego de supersticiones que tejen las dos mujeres y la niña, que viven también como fuera de temporada.

Seleccionada para el Festival de Cortometraje y Cine documental de Lille, Francia. 1982.

"BAJO EL MISMO SOL Y SOBRE LA MISMA TIERRA"

Ficción, 16mm, color, 1982, México
Dir.: Carlos Aguilar
Act.: Carlos Aguilar, César Arias de la Cruz

"UNO ENTRE MUCHOS"

Ficción, 16mm, color, 1982, México

Dir.: Ariel Zúñiga

Dur.: 90 minutos

Act.: Fernando Castillo, Socorro de la Campa, Sebastián Salinas

Uno entre muchos cuenta la fragilidad de un trabajador mexicano, que se manifiesta por un lado en su vida familiar, y comunicación con su mujer, con su hijo; y por otro lado en un distanciamiento de sus compañeros de trabajo. También las relaciones con el patrón, se recientan cotidianamente; de modo que cuando decide ejercer su libertad más elemental, tratando de reconquistar su estabilidad, esta libertad le cae encima sin ningún suspenso contundente.

Seleccionada para el Festival de Locarno, Suiza 1982

Mención especial del jurado Festival de Nantes, Francia 1982

"VIDA DE ANGEL"

Documental, 16mm color, 1982, México
Dir.: Angeles Necochea
Dur.: 45 minutos

A partir de sus testimonios varias mujeres de colonias populares de la ciudad de México, nos explican en qué consiste el trabajo doméstico que realizan diariamente en sus casas para sus familias. La familia mexicana no es milagrosa, como se ha dicho, porque en ella viven varias personas. Es el trabajo y el esfuerzo de miles de mujeres lo que hace posible que la vida se mantenga. Su búsqueda de alternativas individuales o colectivas, es su lucha por mejorar y transformar la vida en su totalidad.

"CONOZCO A LAS TRES"

Ficción, 16mm, color, 1983, México

Dir.: Maryse Sistach

Dur.: 55 minutos

Act.: Graciela Cervantes, Irene Martínez,
Laura Ruiz

Los tres objetivos principales que persigue la realización de "CONOZCO A LAS TRES", son los de confrontar a las mujeres con su propia realidad y de analizar la situación femenina, no como una problemática individual sino colectiva.

La película no pretende mostrar a las mujeres como víctimas del machismo, sino a éste, como producto de un sistema capitalista patriarcal, sin menospreciar la incidencia de este fenómeno en la vida cotidiana de todas y cada una de las mujeres.

En las situaciones a las que se enfrentan, aún las más violentas, nuestros personajes saben transformar o sobreponerse a las condiciones que les son adversas, gracias a su vitalidad, humor y solidaridad.

La película no dá soluciones, solo pretende invitar a un diálogo que incite la búsqueda de alternativas, para lograr una sociedad más justa e igualitaria sin importar el sexo al cual se pertenezca.

"LA PERSECUCION DE PANCHO VILLA"

Animación, 16mm, color, 1979, México

Dir.: Grupo Cinesur

Dur.: 8 minutos, 30 segundos

El corrido de Pancho Villa sirve de apoyo a este trabajo de dibujos animados que recreativamente ilustra y revive en la memoria un episodio de la Revolución Mexicana, nada menos que la fallida misión del General Pershing en busca del General Villa.

Premio Coral en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba.

"BAJO EL MISMO SOL Y SOBRE LA MISMA TIERRA"

Ficción, 16mm, color, 1980, México

Dir.: Federico Weingarsthofer

Dur.: 90 minutos

Act.: Carlos Aguilar, César Arias de la Cantolla, Arturo Beristain Eduardo López Rojas.

Bajo el mismo y sobre la misma tierra, es la historia de la soledad, la soledad de Angela, mujer campesina viuda que emigra a la gran ciudad, huyendo del caciquismo. "Bajo el mismo sol en que algunos viven la desesperanza, otros viven la opulencia y sobre la misma tierra que para algunos es un simple comercio, para otros es la vida.

**Seleccionada para la Semana de la Crítica.
Festival de Cannes, 1980.**

**Seleccionada para el Foro de Cine Joven,
Festival de Berlín, 1980.**

"LA TIERRA DE LOS TEPEHUAS"

Documental, 16mm, color, 1982, México

Dir.: Alberto Cortés

Dur.: 40 minutos

El derecho a poseer la tierra donde vivir y desarrollarse como grupo ha sido la lucha de la comunidad tepehua, una de las más remotas e inaccesible del Estado de Veracruz. Los tepehuas hablan su propia lengua vernácula del tronco nahua-veracruzana. Los valores, necesidades y creencias propias de la comunidad se enfrentan al desarrollo nacional, lo que genera la necesidad de crear nuevas formas de adaptación económica y cultural.

Seleccionada para el Festival de Oberhausen RFA, 1983

"CRONICAS DEL CARIBE"

Animación, 16mm, color, 1982, México
Dir. Paco López, Emilio Watanabe
Dur.: 35 minutos

Original e imaginativo testimonio sobre el proceso de colonización del Caribe y la historia del Canal de Panamá. Utilizando una excelente técnica la película narra con gran sentido del humor, desde la vinculación de Colón con los Reyes de España, pasando por su travesía a lo largo del Atlántico y la conquista de América, hasta el intento de los panameños de reconquistar la soberanía definitiva de su canal frente a la prepotencia norteamericana.

Gran Premio Coral al mejor dibujo animado. Festival Internacional del nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, 1982.

"HISTORIAS PROHIBIDAS DE PULGARCITO"

Documental, 16mm, color, 1980, México

Dir.: Paul Leduc

Dur.: 90 minutos

La historia de El Salvador, el país más pequeño de Centro-América, desde su descubrimiento hasta la guerra de liberación que se desarrolla en nuestros días, el sentido general del documental es dar una información completa de la situación política y social que vive ese país. Basada en los textos de Roque Dalton la película está dividida en dos partes. La primera, resuelta mediante un trabajo profundamente creativo y cinematográfico, plantea un análisis histórico de la realidad salvadoreña. A través de un lúcido retrato de las clases dominantes, el filme se transforma en una explicación del porqué de la radicalización del proceso revolucionario. La segunda parte del documental se basa en lo textual, en la exposición directa de los dirigentes de las organizaciones populares. A través de la película se obtiene un panorama amplio de las causas y el desarrollo de los levantamientos populares que demuestran que El Salvador es hoy el eslabón más débil del imperialismo en Centro-América.

Premio documental en el IV Festival Internacional de Cine de Asia, Africa y América Latina, Tashkent 1980.

"LA AURORA"

Ficción, 16mm, color, 1981, México

Dir.: Antonio del Rivero

Dur.: 37 minutos

Act.: Raúl Salazar, Gustavo Jiménez,
Efrén Torres

Reconstrucción documental de algunos aspectos de la vida cotidiana, horas de trabajo; tiempo libre; ocio y diversiones de tres jóvenes, de una zona suburbana, de la periferia de la ciudad de México, de nombre "La Aurora".

Seleccionada para el Festival de Cortometraje de Oberhausen, RFA 1982:

"ASI ES VIET-NAM"

Documental, 16 y 35mm, color, 1981, México

Dir.: Jorge Fons

Dur.: 90 minutos

En 1955, violando los acuerdo de Ginebra, Estados Unidos interviene en Viet-Nam. 20 años duró la invasión norteamericana, y gastó 900,000,000,000 de dólares. Estados Unidos arrojó en Viet-Nam el equivalente a 800 bombas atómicas. 14 millones de toneladas de explosivo que produjeron 22 millones de cráteres. 4 millones de hectáreas, bosques o campos, fueron destruidos por productos químicos.

"Actualmente estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para crear las condiciones favorables para preservar la paz, desarrollar la economía y la cultura y mejorar la vida del pueblo. Para nosotros nada es más precioso que la independencia y la libertad. Y mientras sea grande el aprecio que tengamos por nuestra independencia y libertad será mayor nuestro respeto a la independencia y la libertad de otros pueblos."

- 2º Premio al mejor Documental Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, 1981.

Cinematográfica), la primera ya con una larga historia y tradición, la segunda con apenas un poco más de un lustro. En dos décadas el CUEC ha producido un buen número de cineastas algunos de los cuales se han integrado a la industria (Fons, Hermisillo) y otros están entre los pilares del cine independiente (Alberto Cortés, Antonio del Rivero, Carlos Mendoza, etcétera). En cuando a las obras encontramos tanto la ficción y el relato tradicional como el experimento formal, la práctica y la reflexión sobre los medios y materiales cinematográficos, la contrainformación, la documentación de la realidad "escondida". Basta decir que es de aquí de donde sale la ya citada **El grito** que marca la ruta a seguir.

Por su parte, en su corta pero azarosa historia el C.C.C. ha dado ya espléndidos frutos con tres generaciones no sólo de cineastas sino de cuadros técnicos (fotógrafos, sonidistas) de envidiable nivel profesional. Un hecho significativo: la primera película terminada de la primera generación, **Polvo vencedor del sol** de Juan Antonio de la Riva (1979), obra de rara autenticidad cultural, gana el Gran Premio de ficción en el festival de cortometraje de Lille en 1980.

La Muestra presentada por Zafra, limitada por razones de economía y de tiempo ofrece sin embargo un completo panorama del actual cine independiente mexicano. Nueve largometrajes, dos cortometrajes componen los nuevos programas de la Muestra. Ficción, documental, dibujo animado. Cineastas con un nombre y el apoyo de una obra como Paul Leduc (**Historias prohibidas de Pulgarcito**), Ariel Zúñiga y sus búsquedas sobre el tiempo cinematográfico y la longitud del plano (**Uno entre muchos**), Jorge Fons (**Así es Vietnam**), Jaime Humberto Hermosillo con el juego de verdades y mentiras (**Confidencias**), Eduardo Maldonado, **Laguna de dos tiempos**, impresionante documento que pone en evidencia las relaciones entre ecología y política. Federico Weingartshofer, fotógrafo, realizador también con un importante historial en el cine independiente presenta **Bajo el mismo sol y bajo la misma tierra**, simbiosis entre el documental y la ficción tradicional.

Hablábamos de la importante y diversa labor del grupo "Canario Rojo". El más reciente ejemplo de esta labor es **Historia de payasos**, largometraje de ficción realizado por uno de los principales animadores del grupo. Eduardo Carrasco Zanini, fábula que busca nuevas vías para llegar a un público amplio. Entre los más recientes, dos productos del CUEC, Antonio del Rivero y su inclinación por la reconstrucción documental en **La Aurora** y Alberto Cortés con **La tierra de los Tepehuas**, del rescate etnográfico al alegato político. Entre los recién llegados Alejandro Pelayo con **La vispera**.

Tres mujeres tres. Las tres del C.C.C., dos egresadas, una salida a la mitad de la carrera. Maryse Sistach en su primer trabajo fuera de la escuela, **Conozco a las tres**, la condición femenina naturalmente. Busi Cortés, **Hotel Villa Goerne**, su trabajo de tesis, notable por su seguridad, la fluidez de la puesta en escena, el arte consumado del relato. Angeles Necochea, **Vida de angel**, donde el testimonio rebioso no entra en conflicto con la objetividad.

Y para que el panorama sea completo, la animación. El taller de Animación con **Crónicas del Caribe**, la historia de esta región, de la llegada de Colón hasta la lucha panameña por la soberanía de su canal en 35 minutos. Mientras Cine Sur se apoya en "El corrido de Pancho Villa" para contarnos el fracaso del general grindo Pershing internado con su tropa en territorio mexicano en persecución del célebre guerrillero.

Diversas concepciones estéticas, varias formas de abordar y realizar el cine, variados procedimientos cinematográficos, pluralidad en temas y formas, múltiples maneras de buscar llegar a un público ahora sí concreto, un público que da a este cine desde hace unos años existencia plena y real. Esta Primera salida colectiva, esta toma de contacto y confrontación con público y cineastas de Latinoamérica (el público y los cineastas que más deben interesarnos) era no sólo un exigencia sino una necesidad.

sinas) y ofrece por primera vez la posibilidad de que la obra cinematográfica hecha en estas condiciones sea autofinanciable. El cine independiente no tiene necesariamente que ser sinónimo de "cine producido a expensas de la mala nutrición y demás privaciones de directores, actores, técnicos, etcétera", según lo definía Sergio Schmucler.

En otros países donde la industria cinematográfica es fuerte y funciona en tanto que espectáculo y a veces como medio de expresión, el cine hecho de manera independiente según lo hemos definido se dedica a la vanguardia estética, militante o política. En México su tarea es mucho más amplia. Como la industria no "funciona" ni siquiera como espectáculo, al cine independiente le toca todo: desde hacer un cine "comercial" digno artesanalmente hablando y desde le punto de vista del espectáculo, y también intentar la experimentación y la vanguardia, es decir debe hacer lo que la industria no hace. Debe llenar el vacío de un cine con formas narrativas, figurativas y representativas "clásicas" y al mismo tiempo trabajar en dirección de lo que por definición es su campo: la experimentación de nuevas formas.

En sus por lo menos veinticinco años de difícil historia tiene ya sus "clásicos", sus películas clave como *El grito* de Leobardo López (1969), sus figuras ya consolidadas no con una película sino con una obra, como es el caso de Paul Laduc y Ariel Zúñiga, nombres familiares incluso en los medios y los festivales internacionales. No es nada raro el que *Reed, México insurgentes* de Paul Laduc (1972) haya sido la punta de lanza en los mercados internacionales para promover la supuesta renovación del cine mexicano entre 1973 y 1976.

Hace un tiempo era común que el cineasta utilizara este tipo de cine como un escalón o una puerta hacia la industria establecida. Desde hace unos años el movimiento es inverso. Jorge Fons, uno de los cineastas más dotados de la generación que se inicia en el cine industrial a finales de los años sesenta, hace su última película industrial en 1976. En toda esta etapa no ha hecho más que una película y en forma independiente: *Así es Vietnam* (1980-81). Jaime Humberto Hermosillo por su parte, después de siete películas industriales y de haber encontrado la casi unanimidad crítica, lo que no sucede en ningún otro caso, recuerda que su primera película *Los nuestros*, (1969) la había hecho produciendo él mismo, en 16 mm y con escasos recursos y regresa a esta forma de cine para realizar tres películas, en 16 mm, fuera de los canales habituales y con formas de producción originales (Universidad Veracruzana, Cooperativa de Técnicos y Actores). *Las apariencias engañan* (1978), *María de mi corazón* (1980) y *Confidencias* (1981).

En el campo del cine documental los mejores y más sólidos casos desde hace algunos años se mueven en el marco del cine independiente. Para demostrarlo está la obra amplia, diversa, rica, sólida de Eduardo Maldonado o más recientemente, la de Nicolás Echevarría. La mayoría de las películas de este último han sido producidas por un organismo oficial, el Centro de producción de Cortometraje, pero esto no lo invalida como cineasta independiente, como no invalida a otros cineastas que trabajan o han trabajado para un organismo o institución oficial, por ejemplo el INI (Instituto Nacional Indigenista). De esta colaboración hay magníficas muestras del propio Maldonado o de Alberto Cortés. De todas maneras estas películas tienen también que buscar sus canales, porque los industriales les están vedados.

En este campo del documental habría que mencionar nuevamente a Paul Laduc. Tampoco se puede olvidar la labor seria, constante y coherente, tanto en el documental como en la ficción y en los programas de televisión, del grupo "Canario Rojo", o la labor individual igualmente constante de Antonio del Rivero. En cuanto al dibujo animado, campo inédito, dos grupos trabajan y producen en México: el Taller de Animación y Cine Sur.

Muy importante en el desarrollo del cine independiente en los últimos años ha sido la existencia de las dos escuelas de cine, CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos) y el C.C.C. (Centro de Capacitación

Agradecemos la colaboración de:

**Archivo Etnográfico Audiovisual del XXX Instituto Nacional Indigenista.
Centro de Capacitación Cinematográfica.
Cine Canario Rojo.
Cine Códice.
Cine Sur.
Clasa Films.
Colectivo Cine Mujer.
Dirección General de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dirección General de Cinematografía.
Instituto Mexicano de Cine.
Sinc, S.A.
Taller de Animación.**

Esta muestra se realiza en colaboración con:

**Cinemateca de Nicaragua
Grupo Experimental de Cine Universitario, Panamá.
Cinemateca de Ecuador.
Fundación Cine Cultura, Colombia.
Cinemateca Nacional de Venezuela.
Departamento de Cine de la Universidad de Los Andes, Mérida.
Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.
Cinemateca Uruguaya.
Fundación Cinemateca Argentina.
Cinemateca de Cuba.
Cinemateca Distrital de Bogotá**

ZAFRA AC
CINE DIFUSION

leonardo da vinci núm 82 mixcoac
mexico d.f. 03910 TPTPME-1773197
tels. 563 07 09 y 563 25 93