

El Cine en México

Introducción



Es fundamental entender la historia del cine desde sus inicios y sus creadores; Louis Jean Lumière y Auguste Marie Louis Nicolas Lumière, quienes presentaron su invento con el nombre de El Cinematógrafo en 1895. Realizaron su primera exhibición en el Salon Indien de París en 28 de diciembre del mismo año.

En el siguiente texto se realiza una breve historia del cine en México y la importancia que ha tenido desde su aparición, sus importantes cambios en la vida nacional y las diferentes etapas por las que atravesó, hasta llegar a lo que se conoce como el nuevo cine mexicano.

El Cinematógrafo

Los primeros filmes captados por el cinematógrafo de los Lumière consistían en representar escenas de la vida diaria, ya que no se contaba con una narrativa en cuanto al desarrollo de una historia se refiere, siendo “*La salida de los trabajadores de la fábrica de los hermanos Lumiere*” la primer cinta comercial proyectada al público.



Un fotograma de La Salida de la fábrica Lumière en Lyon. / filmaffinity.com

Al año siguiente llegó el cinematógrafo a México gracias a los representantes de los hermanos Lumière, Bernard y Gabriel Vayre, el 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaron en una función privada dentro de un salón del Castillo de Chapultepec, las primeras películas filmadas por los hermanos Louis y Auguste Lumière.



Primera proyección en México. Imagen tomada de <http://profeco.tumblr.com>

Emilio García Riera, en su libro Breve historia del cine mexicano (1897-1997), explica que México fue uno de los primeros países que conoció el cinematógrafo, luego de que el 28 de diciembre de 1895, el Cinématographe Lumère iniciara sus exhibiciones en el Grand Café (Boulevard des Capucines), en Francia.



Salón rojo. Imagen tomada de: <http://www.pueblaonline.com.mx>

como *La Llegada del tren* y *la Salida de los obreros de la fábrica*, que mostraba a un grupo de empleados saliendo de su trabajo.

Más tarde, el 14 de agosto de 1896, se realizó la primera proyección pública de cine en nuestro país, exactamente en el sótano de la droguería "Plateros", ubicada en el número 9 de la calle Plateros, hoy Madero, de la Ciudad de México, teniendo gran aceptación por los espectadores.

Ese día, los asistentes entre los que se encontraban periodistas e intelectuales, pudieron disfrutar vistas de menos de un minuto filmadas por los hermanos Lumière,



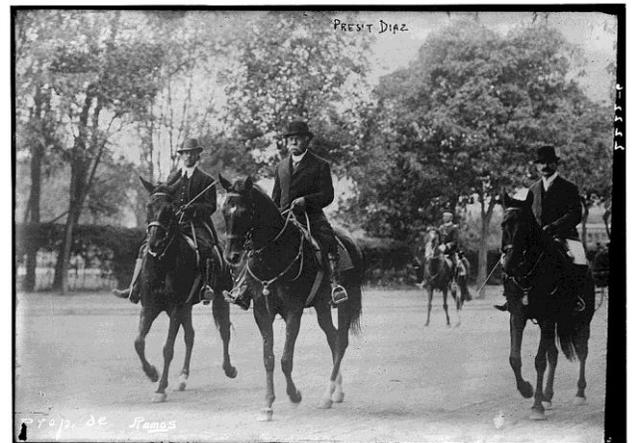
Fragmento de la llegada del Tren
Imagen tomada de <http://encuadres.com.mx>

Entre las primeras crónicas de la época, destaca la del escritor mexicano Luis G. Urbina, quien comentó sobre La llegada del tren lo siguiente: *“La escena es tan natural que hasta parece percibirse el ruido del tren y el murmullo de los pasajeros”*.

Éste fue el inicio de la instauración de varias funciones diarias; al poco tiempo esta Droguería se convirtió en la primera sala de cine en México llamada “Salón Rojo”.

Simultáneamente se presentaba el *Vitascopio* de Thomas Alva Edison, el cual realizaba varias presentaciones en la capital y en Guadalajara. Este invento no causó tanto impacto ante los espectadores, como el que logró el Cinematógrafo.

Los representantes de Lumière no solo exhibían películas Francesas, también presentaron cortos realizados en México como: *Escena en los baños de Pane*, *Alumnos del colegio de militar*, *Doña Carmen Romero de Díaz en carruaje*, *Duelo a pistola en el Castillo de Chapultepec* (1886), entre otras. Al general Díaz le agradó tanto el cine que participó como actor en las primeras películas mexicanas como: *El presidente de la república paseando a caballo en el bosque de Chapultepec*, *El General Díaz recorriendo el zócalo*, *El General Díaz despidiéndose de sus ministros*, entre otras, con estas presentaciones había iniciado el cine mexicano.



El presidente de la república paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec (1896) Imagen tomada de <https://mxcity.mx/2015/12/porfirio-diaz-primero-actor-la-historia-del-cine-mexicano/>

En México no se producían películas ya que no se contaba con los materiales ni ingredientes químicos para revelar y copiar en el celuloide, tampoco se tenían los aparatos para realizar y exhibir estos filmes, sólo existían los exportados por representantes extranjeros.

En 1900 en la ciudad de México ya se contaba con veintidós locales, entre estos existían salones y carpas. Ciudades como Guadalajara, Puebla y Monterrey fueron invadidas por los nuevos empresarios cinematógrafos, en esta etapa del cine se limitaba a la producción de dos hechos: la vida cotidiana de la ciudad y los sucesos especiales como los protocolos oficiales del presidente Díaz.

En 1908 se estableció el primer taller o estudio cinematógrafo llamado *The American Amusement, Lilo, García y Compañía*. La primera película mexicana original con guion se llamó: *El Grito de Dolores* en la cual se representaban los momentos más importantes de la Independencia. Esta cinta corrió a cargo de la dirección de Felipe de Jesús Haro, quien también fue protagonista.



Salvador Toscano. Imagen tomada de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/toscano.htm>

Una ola de precursores del cine nacional surgió, entre ellos podemos mencionar a Salvador Toscano quien abrió la primera sala pública de exhibición llamada *El Cinematógrafo Lumiere* en 1898, en este mismo año inició el rodaje de *Don Juan Tenorio*. Su trayectoria culminó con la película *Memorias de un mexicano*, que fue editada por su hija Carmen en 1949.

Toscano dejó testimonio de cómo era la vida antes de la Revolución. Por su parte, Enrique Rosas, como la mayoría de los camarógrafos pioneros, se enfocó en la filmación de paisajes y definió un estilo como nacionalista, retratando el fulgor del país.

Para 1914 otro personaje de la vida nacional, Pancho Villa, firmó con la *Mutual Film Corporation of the United States*, un documento en el cual les cedía los derechos exclusivos de filmar sus hazañas.

El Cine Sonoro



Lupita Tovar y Ernesto Guillen en la película Santa. Imagen tomada de: <http://www.garuyo.com/cine/pelicula-santa-historia-sinopsis-caracteristicas>

En el año 1931 se proyectó la primera película sonora con el nombre de “*Santa*”, obra de Federico Gamboa y con la Dirección de Antonio Moreno, esto fue posible gracias a Joselito y Roberto Rodríguez inventores del *Rodríguez Sound System*. En este filme aparecieron Lupita Tovar y Ernesto Guillen como protagonistas, y tuvo una participación el famoso pianista veracruzano Agustín Lara; además, las demás estrellas para esta película fueron traídas desde Hollywood.

En dicha producción se empezaron a proyectar los primeros estereotipos del cine nacional: la mujer inocente caída frente a los que se sirven de ella y los que la trataban con actitud protectora. Bajo este antecedente, tenemos el inicio del melodrama.

En 1936 se produjo *Allá en el Rancho Grande* de Fernando de Fuentes, que logró alternar los diálogos con las canciones. El encargado de esta cinta fue Gabriel Figueroa, quien ganó el Galardón en fotografía en el Festival de Venecia del mismo año, contribuyendo de esta forma al cine mexicano en el extranjero. Las comedias rancheras ocuparon el 50% del total de la producción México.



Tito Guízar y Esther Fernández, protagonistas de *Allá en el Rancho Grande* (Fernando de Fuentes, 1936)

Época de Oro 1936-1959

La segunda Guerra Mundial coincide con el cine sonoro mexicano que estaba en su mejor momento, mientras que Estados Unidos se ve imposibilitado de producir cintas debido a su crisis económica y al periodo de posguerra que atravesaba.



Emilio El Indio Fernández. Imagen tomada de:
<http://www.cronica.com.mx/notas/2004/116717.html>

Pese a ello, en 1943 se firmaron unos documentos en los que se determinó el tipo de ayuda para el cine mexicano, entre ellos la dotación de maquinaria para los estudios, apoyo económico para los productores de cine y asesoramiento por instructores de Hollywood para los trabajadores de los estudios. Esto sucedió en las oficinas de Relaciones Internacionales de Washington.

En estos años nacieron varias compañías de rodaje como: *Filmex*, *Films Mundiales* y *Posa Films*. Este hecho favoreció el surgimiento de grandes Directores como Emilio El *Indo* Fernández y Fernando Fuentes.

En esta época de auge surgieron nuevos géneros de cine, como el ranchero, cabaret y los temas fatalistas. En el caso del ranchero, sus exponentes más reconocidos internacionalmente fueron: *Jorge Negrete*, *María Félix*, *Cantinflas*, *Dolores de Río*, *Sara García*, *Joaquín Pardavé*, *Pedro Infante*, *Pedro Armendáriz*, *Luis Aguilar*, *Rosita Quintana*, *Flor Silvestre*, *Silvia Pinal*, *Tin Tan*, entre otros.



La época de oro del cine mexicano

Por su parte, en los temas fatalistas y de cabaret encontramos a: Ninon Sevilla, Arturo de Córdoba, Emilio Tuero y Julián Soler.

Dentro de la reconocida trayectoria del director Emilio Fernández destacan las siguientes cintas: *Soy Puro Mexicano* (1942), *María Candelaria* (1943), *La perla* (1945), *Maclovía* (1948), *Pueblerina* (1949), *Victimas del Pecado* (1950) y *Una cita de amor* (1958).



Los olvidados (1950) de Luis Buñuel, película ganadora del Premio a mejor Director en el Festival de Cannes

El crecimiento del cine mexicano en esa época fue considerable, por lo que en 1942 se creó el Banco Cinematógrafo S.A, como fuente crediticia para la creación de películas. En 1943 el Banco crea la *Productora Grocas S.A.* que más tarde sería absorbida por *Clasa Films S.A.* Un personaje importante que marcó este cine fue el director Luis Buñuel. Entre sus filmes podemos mencionar: *Un perro andaluz* (1922), *Gran Casino* (1947), *El Gran Calavera* (1949), *Los olvidados* (1950), *El bruto* (1952), *Ensayo de un Crimen* (1955).

Por su parte, el cineasta Ismael Rodríguez dio inicio a un nuevo y exitoso género, el Melodrama romántico. Entre sus películas podemos mencionar: *Los tres García* (1946), *Nosotros los Pobres* (1947), *Ustedes los Ricos* (1948), *A.T.M. (A toda Máquina)*, (1951). En esta época los principales géneros del cine fueron: rancheros, melodramas familiares, comedia, cabaret, drama social, lucha, misterio y aventura.

La **época** dorada sirvió como medio de difusión para reflejar las realidades sociales de México de esos años. Prácticamente todos los aspectos importantes de la vida humana fueron retratados en las películas, las cuales servirían para comprender los cambios psicológicos, individuales y colectivos de la sociedad nacional.



Muchos autores señalan que hacia 1950 el televisor fungió como el competidor directo del cine, ocasionando que la gente prefiriera quedarse en su casa a ver programas. Además de esto, se suscitó una falta de originalidad en los temas de las películas mexicanas y recomenzó la producción de cintas extranjeras, lo que dio inicio a la crisis del cine mexicano y al término de la época de Oro.

La crisis del cine mexicano: ficheras

El cine nacional vivió importantes cambio durante el periodo legislativo de Luis Echeverría dado que también se incorporó como presidente del Banco Nacional Cinematográfico, en 1963. Dentro de sus primeras acciones se buscó estimular al cine con la organización del *Primer Concurso de Cine Experimental*, de esta surgieron las películas: *La fórmula Secreta* de Rubén Gómez y *En este pueblo no hay ladrones* de Alberto Isaac.

El presidente Echeverría incorporó como parte de su proyecto estatal a los medios de comunicación y al cine; además, adquirió el canal 13 y creó tres compañías productoras propiedad el Estado: Conacine; Conacite I y Conacite II.

También reconstruyó la Academia del Artes y Ciencias Cinematográficas, la entrega del Ariel, inauguró la Cineteca Nacional en 1974 y fundó el Centro de Capacitación Cinematográfica en 1975. A la salida de Echeverría del gobierno se dejó de proporcionar el presupuesto de cada año para la industria del cine y nunca volvió a otorgarse, con esto el cine estatal llegó su fin. Mientras que en el sexenio de José López Portillo (1976-1982), se comenzó a retomar la fórmula del cine familiar de la Época de Oro. Sin embargo, en 1976 se dio el nombramiento de Margarita López Portillo como Directora de Radio, Televisión y Cinematografía quien tuvo una labor desastrosa.

El cine de la época de los 80s se recuerda por las numerosas decisiones equivocadas de Margarita López Portillo, que significaron el fin del cine mexicano, ya que a los realizadores de películas se les impidió realizar temas éxitos de otros momentos.

En 1982 el país se encontraba en crisis económica surgida por el gobierno de Miguel de la Madrid, la cual fue provocada por la baja del petróleo, la explosión de Juan Ixhuatepec y el Temblor de 1985, por lo que el gobierno se despreocupó de la industria del cine.

Por su parte, los productores privados continuaron realizando películas con una calidad inferior a la que se tenía en la *Época de Oro*, lo cual originó que se exhibieran en salas de tercera categoría, dejando menos ganancias.

Dentro de estas nuevas películas se hace presente el machismo, albuces y se muestran cuerpos esculturales cayendo en lo vulgar. Dentro de estos nuevos géneros encontramos los filmes: *La Lechería* (1987), *Sexo vs Sexo* (1989), *Perico el de los Pelotones* (1984), *El Rey de las Ficheras* (1988) y *El día de los Albañiles* (1988). Entre su elenco podremos mencionar a: Alfonso Zayas, Carmen Salinas, Roberto Flaco Guzmán, Sasha Montenegro, entre otros.

En este género los productores utilizaron a los actores para marcar la vulgaridad con apariencia de sexo. Con el bajo costo que se requería para producir una película, el corto tiempo y la nula calidad, la industria del cine próspero y se enriqueció en la década de los ochentas.

Hacia 1989 El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) tuvo un papel muy importante en la creación de estrategias para la nueva política en la industria del cine. En ese momento, su director fue Ignacio Durán, entre sus principales acciones fue la de conseguir inversionistas para financiar los diferentes proyectos. Sus primeros convenios celebrados fue con España y Canadá. Desde este momento la TV española se convirtió en uno de los países mas activos en su relación comercial; por mencionar un dato, en el año 1989 compraron 60 películas mexicanas.

Para 1989, en Caracas, Venezuela, se reunieron once países para crear el Mercado Común Cinematográfico y el Fondo de Fomento Cinematográfico. Los países que participaron fueron Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú, El Salvador, España y Portugal.

El nuevo cine mexicano.

En 1992 entraron las cadenas de exhibición norteamericanas: Cinemark en Guadalajara y a los dos años se comprometido con la Asociación de Productores y Productores de películas mexicanas (APDPM) para apoyar y promocionar filmes nacionales en sus salas.

En 1994 se fundó Cinemex, empresa creada por estudiantes mexicanos de la Universidad de Harvard. El primer complejo fue abierto en agosto del 1995 al sur de la Ciudad de México. La crisis económica en México seguía en crecimiento en los años 90s. A la llegada del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se logró internacionalizar filmes mexicanos.



Imagen tomada de <https://www.coca-colamexico.com.mx>

En esta nueva etapa del cine, aparecen directores con nuevas ideas y aportaciones al cine: Arturo Ripstein, María Novaro, Alfonso Arau y Carlos Carrera; por mencionar algunos de la década de los 90s. Además, se une un nuevo elenco actoral donde encontramos a: Patricia Reyes Espíndola, los hermanos Bichir y María Rojo, por mencionar algunos.



Rojo amanecer (1989). Director Jorge Fons

Entre las nuevas cintas que se proyectaron en las salas de cine destacan: *Rojo Amanecer* de Jorge Fons (1989), *La tarea* (1990), *La mujer de Benjamín* (1991), *Solo con tu pareja* de Alfonso Cuarón (1991), *Como Agua para chocolate* de Alfonso Arau (1992), *Mirolava* de Alejandro Pelayo (1991) y *Cronos* de Guillermo del Toro (1992); películas marcaron el nuevo inicio del cine

de alta calidad.



Cuarón, Del Toro y González Iñárritu. Imagen tomada de <https://www.analitica.com>

En 1995 el cine en México se vio afectado por la crisis económica, para buscar una salida, el Ejecutivo Federal creó FOPROCINE (Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad), que tuvo por objeto apoyar óperas primas y un cine más autoral y experimental. Este Fondo impulsó el incremento de producción de muchas películas, entre sus primeras fueron dos largometrajes: *Sexo, Pudor y Lágrimas* de Antonio Serrano y *El crimen del padre Amaro* de Carlos Carrera.

Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano y *El crimen del padre Amaro* de Carlos Carrera.

El crecimiento del cine mexicano y la mejora en su calidad lo ha llevado a ser reconocido gracias a la internacionalización de sus producciones y de que algunos directores han conseguido éxito en Hollywood y el mundo llevándolos a producir cintas fuera de México. Podemos mencionar el caso de Iñárritu (*Amores Perros*, *Birdman*, *21 Gramos*, *Babel* y *Biutiful*), Del Toro (*Blade II*, *Hellboy*, *El espinazo del diablo*, *El Laberinto del Fauno*, *Titanes del Pacífico*, *La forma del agua*), Cuarón (*Y tu mamá también*, *Children of Men*, *Gravity*, *Harry Potter y el Prisionero de Azkaban*).

Referencias

- Escárcega, A. (2018). Historia del cine en México. Recuperado de: <http://www.reconoce.mx/historia-del-cine-en-mexico-primera-parte/>
- Lara, C. (2006). Los inicios del cine mexicano. Recuperado de: http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=historia_detalle&id_historia=43
- Aguilar, A. (2008). El cine mexicano. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/rakel/historia-del-cine-mexicano>
- Standish, P. (s/f). Desarrollo del cine mexicano. Recuperado de: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_43/congreso_43_64.pdf
- Armendariz, B. (s/f) Época de oro. Recuperado de: http://caterina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/armendariz_b_jb/capitulo2.pdf
- EcuRed. (s/f). Cine de oro mexicano. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Cine_de_Oro_Mexicano
- Rodando cine. (2012). El cine de oro mexicano. Recuperado de: <https://rodandocinegrup.wordpress.com/2012/11/26/cine-de-oro-mexicano/>