

EL CINE EN VERACRUZ

Raciel D. Martínez Gómez

Estas contribuciones se inician casi simultáneamente a la aparición del cine en 1895; a escasos cuatro años, un grupo de empresarios franceses se trasladaron a Orizaba para realizar el filme *Salida de los obreros de la cervecería* (1899).

Durante poco más de un siglo de cine mexicano, el estado de Veracruz se ha distinguido por sus pródigas aportaciones al séptimo arte. Críticos e historiadores estiman como universo de producciones más de doscientos cincuenta largometrajes, una veintena de medimetrajes y cerca de cincuenta cortometrajes. Es cuna de grandes directores como Fernando de Fuentes, Jorge Fons, Carlos Bolado, Juan Manuel Torres y Raúl Araiza. En Veracruz, además, nacieron sobresalientes actrices y actores como Sara García, Evita Muñoz, Blanca Estela Pavón y los hermanos Junco, estrellas de la Época de Oro del cine o Ernesto Gómez Cruz y Salma Hayek, luminarias del cine contemporáneo.

También se ha distinguido por la realización de películas insignes como *La mujer del puerto* de Arcady Boytler, *Redes* de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, *Rosa blanca* de Roberto Gavaldón

o *El coronel no tiene quien le escriba* de Arturo Ripstein.

Estas contribuciones inician casi simultáneamente a la aparición del cine en 1895; a escasos cuatro años, un grupo de empresarios franceses se trasladaron a Orizaba para realizar el filme *Salida de los obreros de la cervecería* (1899). El ambiente industrial no solamente favoreció el testimonio sobre la vida de los obreros de la región de Orizaba y Córdoba, sino también se aprovechó para registrar fiestas y tradiciones de la cultura popular a través de lo que se llamaron *vistas*. Resalta el trabajo de cineastas asentados en la región, como Enrique Rosas, quien filmó ocho piezas sobre la cotidianidad de las clases trabajadoras.

El pionero de las vistas en México, Salvador Toscano, filma el primer reportaje de Orizaba intitulado *Fiestas del 5 de mayo en Orizaba* (1906). Por lo menos han ubicado cinco vistas de Toscano sobre la región centro del estado.

En esta misma ciudad se gesta una compañía fílmica que rinde frutos estimados como piezas de arte. Un director sui géneris, Gabriel García Moreno, convence a los empresarios de difundir la cultura cinematográfica y allegarse recursos para dirigir una obra de seis películas: *El buitre* (1925), *Carnaval/Veracruz* (1926), *Misterio* (1926), *El tren fantasma* (1927), *El puño de hierro* (1927) y *Sangre azteca* (1927).

No menos interesante es la biografía de las hermanas Ehlers, Adriana y Dolores, nacidas en el Puerto de Veracruz, documentalistas y encargadas de censurar contenidos fílmicos.

Sobre la historia de Veracruz durante el periodo de la Revolución se tienen documentos como *Funerales del maestro Justo Sierra desde la llegada de sus restos a Veracruz en el vapor Espagne* (1912), *Revolución en Veracruz* (1912), dirigida por Enrique Rosas, y *Mexican insurrection, pictures (Madero murdered/Trip from Veracruz to Mexico)* (1913), dirigida por Frank S. Dart.

Entre los filmes relacionados con la invasión norteamericana de 1914 figuran *The battle of Veracruz* (1914), reportaje dirigido por Edwing F. Welgle, y *La llegada de los constitucionalistas a Veracruz. Invasión norteamericana o los sucesos de Veracruz* rodados en ese año.

Hay registros políticos como las películas de Jesús Hermene-

Veracruz

gildo Abitia: *Campaña constitucionalista (ocho mil kilómetros de campaña)* (1915) y *Marcha del ejército constitucionalista por diversas poblaciones de la República y sus entradas a Guadalajara y México y el viaje del Señor Carranza hasta su llegada a esta ciudad (Veracruz)* (1914).

En este contexto el propósito de este ensayo es ofrecer una mirada en dos apartados, uno de directores veracruzanos y otro de películas emblemáticas nacionales filmadas en el estado.

Directores que nacen con la luna de plata

Fernando de Fuentes Carrau nació en el Puerto de Veracruz (1894-1958). Es el cineasta de mayor jerarquía en la historia del cine nacional; sus películas integran una serie de propuestas complejas y de amplios riesgos políticos en

El pionero de las vistas en México, Salvador Toscano, filma el primer reportaje de Orizaba intitolado *Fiestas del 5 de mayo en Orizaba* (1906). Por lo menos han ubicado cinco vistas de Toscano sobre la región centro del estado.

el México recién salido de la Revolución. Igualmente, son cintas con un lenguaje cinematográfico de primer orden por el dominio de la técnica y la composición. Entre su vasta obra, dirigió dos películas consideradas clásicas del cine nacional. De hecho, *El compadre*

Mendoza (1933) y *¡Vámonos con Pancho Villa!* (1935) son puestas como tercer y primer lugares en el canon de los críticos. De Fuentes realizó *Allá en el Rancho Grande* (1936), una de las películas más exitosas en el extranjero que funda el género de la comedia ranchera. Le adjudican el impulso del fotógrafo Gabriel Figueroa además de considerársele pionero en otros géneros como el horror con *El fantasma del convento* (1934).

Jorge Fons Pérez es de Tuxpan (1939) y es otro director destacado por sus novedades narrativas y sólido tratamiento de contenidos, como lo muestra en *Rojo amanecer* (1989), al contar desde un espacio asfixiante la matanza de Tlatelolco, y en *El callejón de los milagros* (1995), filme basado en el libro de Naguib Mahfuz. Fons estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM y es reconocido por sus cortometrajes “Nosotros”, epi-

In situ

sodio de *Tú, yo, nosotros* (1970) y “Caridad”, episodio de *Fe, esperanza y caridad* (1972). Otras de sus películas son la adaptación de *Los albañiles* (1976), novela de Vicente Leñero, *Los cachorros* (1971) y *El quelite* (1969).

Juan Manuel Torres, oriundo de Minatitlán (1938-1980), fue director de cine, actor, guionista y literato. Estudió en la UNAM, fue promotor del cineclubismo y editor de revistas de cine. Publicó *Las divas* (UNAM, 1962), libro sobre actrices del cine mudo italiano. Estudió cine en Polonia en la escuela de Lodz y a su regreso trabajó como guionista y publicó cuento y novela. Dirigió el episodio “Yo” de la película *Tú, yo, nosotros* y su ópera prima fue *Diamantes, oro y amor* (1971). Ganó el Ariel con *La otra virginidad* (1975). El resto de su obra fue: *La vida cambia*

(1976), *El mar* (1977) y *La mujer perfecta* (1977).

Carlos Bolado Muñoz nació en el Puerto de Veracruz (1964) y se dio a conocer por *Bajo California. El límite del tiempo* (1998), un ejercicio visual sobre la problemática existencial de un artista plástico. *Promesas* (2001) es su siguiente cinta, una historia de tolerancia entre judíos y palestinos. Otras de sus películas son *Colosio, el asesinato* (2012) y *Tlatelolco, verano del 68* (2013).

Raúl Araiza Cadena es un director de cine y productor de televisión multifacético nacido en Minatitlán (1935-2013). Inició su carrera con *Cascabel* (1976) y obtuvo un Ariel a la mejor ópera prima. Entre sus filmes están *Lagunilla, mi barrio* (1980), *Camaroneros* (1986), *Modelo antiguo* (1992), *Guerrero negro* (1993) y *Bonita* (1994). Dirigió,

entre otras telenovelas, *El maleficio* (1983), *Senda de gloria* (1987) y *Barrera de amor* (2005).

Ricardo Benet Santamaría nace en Cardel (1962). Es de los directores de la actualidad que sostiene un discurso ajeno a los moldes y géneros que demanda el gran público. *Noticias lejanas* (2005) fue su primera película, asimismo ha filmado cuatro cortometrajes y tres documentales. Como fotógrafo, ha participado en alrededor de 40 piezas. Su segunda película, *Nómadas* (2010), aborda el tema de la migración hacia Estados Unidos. Tiene entre sus cortos *Antes meridiano* (2000), *Fin de etapa* (2002) y *En cualquier lugar* (2005). Destacan los talleres de video que imparte en el Parque Tajín a la comunidad totonaca.

Fabrizio Prada nació en Lovaina, Bélgica (1972), aunque desde

pequeño fue llevado a vivir a Xalapa, Veracruz. En 1994 se graduó de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Sobresalen sus cortos *Piedras rodantes* (1994), *En el umbral* (1995) y *Ángel, el cafenauta* (1996). Su primer largo, *Tiempo real* (2002), obtiene récord Guinness por filmar toda la película en un plano-secuencia en 86 minutos. Luego vino la controvertida *Chiles xalapeños* (2008) y filmó en Xalapa *Escrito con sangre* (2011), basada en la novela *El deseo de matar a una mujer* del escritor Carlos Manuel Cruz Meza.

Será justo mencionar a otros directores como Humberto Gómez Landero (Orizaba, 1904-1968: *El gran Makakikus*, 1944, y *Las tapatías nunca pierden*, 1964); Edgardo Gazcón de Anda (Veracruz, 1931-2013: *Mexicano hasta las cachas*, 1978, y *El diablo en persona*, 1980); Oscar Fentanes (Orizaba, 1957: *Los pelotones de Juan Camaney*, 1990); Adolfo Fernández Bustamante (Córdoba, 1898-1957: *La mulata de Córdoba*, 1945, y *Muertos de risa*, 1957); Adriana y Dolores Ehlers, censoras y directoras (Veracruz, 1903-1972 y 1903-1983: *La industria del petróleo*, 1920, y *Museo de Arqueología*, 1921); Christian González (Tuxpan, 1958: *Imperio de los malditos*, 1992); y al censor, documentalista y director de melodrama Felipe Gregorio Castillo (Huayacocotla, 1899: *María Eugenia*, 1942).

Asimismo, ubicamos a Jorge Evaristo Bolado Muñoz (Veracruz, 1961: *Segundo siglo*, 1999); Sergio Gustavo Andrade (Coatzacoalcos, 1956: *Zapatos viejos*, 1993 y *Una papa sin catsup*, 1995); Rafael Eligio Portas López (Orizaba, 1897-1975: *Adiós Nicanor*, 1937, y *Para que la cuña apriete*, 1950); Salvador Pruneda Castro, escritor y director (1895-1986: *Abismos o Naufragos de la vida*, 1930); Rafael Saavedra, escritor y director

De las películas realizadas en el estado de Veracruz destaca *La mujer del Puerto* (1934), dirigida por Arcady Boytler, filme seminal del cine sonoro. La cinta, cuya actriz principal es Andrea Palma, se convirtió en ícono del México posrevolucionario; las imágenes de Andrea fumando nos recuerdan a *El ángel azul* (1930).

(Orizaba, 1901-?: *Porfirio Díaz*, 1944); Adela Sequeiro Haro, actriz y directora (Veracruz, 1901-1992: *La mujer de nadie*, 1937, y *Diablillos de arrabal*, 1938); y Rafael Elías Villaseñor Kuri (1948: *Ratas del asfalto*, 1977, y *Por tu maldito amor*, 1990).

Otro cineasta a considerar es Martín Boege, formado en la Universidad Veracruzana. Se ha distinguido por ser fotógrafo y en su haber ya tiene tres películas: *Vivir con la selva* (2001), *Aquí nació la mera mata* (2003) y *La requisa* (2003). No olvidemos *El que habita las alturas* (2009), dirigida por Fernando C. Finck, J. Xavier Velasco y Alejandro Voorduin. J. Xavier Velasco tiene además *Días salvajes* (2008) y *Zerch* (2015).

Por otra parte, habrá que reconocer a gente como el antropólogo Roberto Williams con películas documentales de corte etnográfico como *Carnaval en la huasteca* (1960) y *Boda en el cerro* (s/f). Actualmente, en el sur de Veracruz se gesta un movimiento importan-

te de producciones audiovisuales que encabeza el director y promotor cultural Johnny Olán, realizador del documental *En los tiempos de Chico Balderas* (2010).

Entre mujeres fatales y el sino del trópico

De las películas realizadas en el estado de Veracruz destaca *La mujer del Puerto* (1934), dirigida por Arcady Boytler, filme seminal del cine sonoro. La cinta, cuya actriz principal es Andrea Palma, se convirtió en ícono del México posrevolucionario; las imágenes de Andrea fumando nos recuerdan a *El ángel azul* (1930). Muchas listas ubican a *La mujer del Puerto* entre las 10 mejores películas del cine mexicano.

Otra película que abonó a la historia es *Redes* (1936), dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel. Filmada en Alvarado, Veracruz, cuenta con la participación de actores no profesionales, en este caso, personas dedicadas a la pesca. La música es de Silvestre Revueltas. Es la primera producción del estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública y tuvo un presupuesto de 55 mil pesos.

Rosa Blanca (1961), dirigida por Roberto Gavaldón, uno de los más versátiles creadores, marcó un hito para la exaltación del sentido patrio en el México del siglo xx. Basada en la novela del escritor Bruno Traven, la película narra el conflicto entre una compañía petrolera extranjera y los habitantes que se defienden ante el despojo de tierras. Tras la expropiación petrolera (1938), *Rosa Blanca* resultaba incómoda, por lo que estuvo enlatada 11 años; su estreno fue en 1972. En la adaptación del guion participa el dramaturgo Emilio Carballido.

El coronel no tiene quien le escriba (1999), dirigida por el prolífico Arturo Ripstein, es seguramente la mejor adaptación de la literatura de Gabriel García Márquez al cine. Fue filmada en el pueblo de Chacaltianguis, Veracruz, y coproducida por la UV que a su vez publicó el guion escrito por Paz Alicia Garcadiago.

Danzón (1991), película dirigida por María Novaro, es una pieza visual donde se retrata al Puerto de Veracruz como estampa multicolor. El punto de vista femenino de María subraya la sensualidad de la cultura veracruzana, porque no solo se registra el ambiente de Los Portales o la cadencia del Boulevard, sino que también la música de marimba, el arpa, el danzón y los boleros de Agustín Lara se constituyen en elementos protagónicos.

El director Carlos Carrera hizo *La vida conyugal* (1993), basada en la novela de Sergio Pitol. El filme tiene locaciones en el Puerto de Veracruz. Carrera nos muestra un relato de humor negro que representa bien el sarcasmo de Pitol para contarnos la trama de una pareja que termina autodestruyéndose.

La línea paterna (1995), dirigida por José Buil, es un entrañable documental acerca de los inicios del cine en Papantla. El testimonio biográfico del abuelo sirve para conocer la historia del pueblo que distingue a la cultura totonaca y también permite abreviar acerca de la introducción del cine en América a través de la primeras cámaras Pathé Baby.

Santitos (1998), dirigida por Alejandro Springall, recoge elementos del sincretismo mexicano, combina contenidos de la cultura de masas con motivos religiosos. La película también funciona como un viaje por ciudades emblemáticas como Tijuana y Los Ángeles. En su mayoría, *Santitos* es rodada en Tlacotalpan y está basada en la novela de María Amparo Escandón.

La viuda de Montiel (1979) es una película dirigida por Miguel Littin filmada en el pueblo de Tlacotalpan y en la Hacienda de San Marcos de León, Xico. El guion, escrito por José Agustín y el propio Littin, se basa en el cuento incluido en *Los funerales de la Mamá Grande de García Márquez*.

Otilia Rauda (2001), dirigida por Dana Rotberg es un filme basado en la novela de Sergio Galindo. La película está hecha en la región de Perote, tanto en el Valle como en Las Vigas. En *Otilia Rauda* la UV funge como casa productora.

Noticias lejanas (2005) es un filme dirigido por Ricardo Benet. La cinta enseña un discurso pictórico de planos en espera de situaciones que apuestan por la casualidad. Se trata de una galería en la que abreva el autor: ausencia de gente, parajes solitarios, abandono, desierto, vejez y trampa identitaria. *Noticias lejanas* se llevó el Premio Mayahuel al Mejor Director y a la Mejor Fotografía en el Festival de Guadalajara. La cinta está filmada en el Valle de Perote.

Ocho candelas (2002) es un documental dirigido por Sandro Halphen acerca de los judíos en México. Los testimonios de los judíos conversos desmitifican el esencialismo identitario. En un país católico, estamos frente a un sincretismo que elimina estereotipos; ya había testimonio y ficción de varias migraciones, pero faltaban los

judíos. La película está filmada en Veracruz, Xalapa y Catemaco.

La viuda de Montiel (1979) es una película dirigida por Miguel Littin filmada en el pueblo de Tlacotalpan y en la Hacienda de San Marcos de León, Xico. El guion, escrito por José Agustín y el propio Littin, se basa en el cuento incluido en *Los funerales de la Mamá Grande* de García Márquez. La cinta está coproducida por Chile, Cuba y México. La UV participa con la intervención a cuadro de grupos artísticos.

María de mi corazón (1979), del director Jaime Humberto Hermosillo, es una coproducción en donde también la UV colabora. Inscrita en el género de drama fantástico, la película se basa en un guion de Hermosillo y García Márquez.

Carlos, el amanecer dejó de ser una tentación (1978) es una cinta dirigida y escrita por Miguel Necochea y Margarita Suzán. La UV produce el documental en donde se entrevista a Tomás Borge en relación con los orígenes clandestinos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua.

Como se aprecia en este sucinto repaso a la joven vida del cine mexicano, Veracruz se ha distinguido por pródigas aportaciones. Más de doscientos cincuenta largometrajes, grandes directores y la realización de películas insignes obligan a señalar que el camino está trazado para que surjan más autores y se filmen más películas en este territorio que todavía tiene sobrados temas y personajes que merecen estar en la pantalla grande. **LPyH**

Raciel D. Martínez Gómez es comunicólogo, doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad de Granada. Actualmente es director general de Comunicación Universitaria de la UV.