

HISTORIA DEL CINE MEXICANO DURANTE LOS PERIODOS PRESIDENCIALES DE 1896 A LA ACTUALIDAD

POR: CÉSAR AGUILERA

OBJETIVO:

Analizar la vinculación del cine mexicano, como su historia y aportaciones, a los diversos períodos presidenciales, que parten en 1896, durante el *Porfiriato* —cuando el cine llega a nuestro país- primero del continente americano donde se presenta este invento de los hermanos Lumière, que dieron a conocer el 28 de diciembre de 1895, en París.

Bajo una serie de circunstancias, a tan solo 8 meses, se realiza su primera exhibición pública en la ciudad de México, en tanto que emisarios de los Lumière luego de haber permanecido seis meses, fructifican los primeros cineastas como Salvador Toscano, con valiosos documentos filmicos y funda la primer sala de cine.

A partir de ese momento, el cine no es solo entretenimiento, sino inherente al paso de los años; fidedigno testimonio de los acontecimientos, costumbres y personajes de nuestra historia, imágenes que han quedado a la posteridad para su estudio, desde la perspectiva, social, cultural, tanto política debido a que los gobiernos han sido determinantes en esta herencia antropológica.

El curso abarca, hechos y aspectos que caracterizaron a los gobiernos y de manera particular, su ingerencia en la historia del cine mexicano, reflejo de estos acontecimientos, así como su tendencia en la actualidad.

GOBIERNO-CINE

Han sido determinantes; desde el propio Porfirio Díaz, al utilizarlo como medio de difusión propagandista. Victoriano Huerta (1913-1914) publica el primer Reglamento de Cinematografía. Venustiano Carranza (1917-1920) inicia la política de Producción Cinematográfica con apoyo del Estado. Durante el período de Álvaro Obregón (1920-1924) a instancias de José Vasconcelos se crea el Ministerio de Cultura promoviendo el cine documental con fines culturales.

A principios de los años 30, Pascual Ortiz Rubio da la bienvenida a Sergei Eisenstein, cineastas soviético influyente en la plástica que inspira a Gabriel Figueroa, tiempos en que surge “Santa”, primera *sonora parlante* mexicana, y “Allá en el Rancho Grande” la *comedia-ranchera* da fama mundial, ganando el primer premio internacional —a mejor cinematografía- en el festival de Venecia. Lázaro Cárdenas (1934-1940) decreta que al menos una película nacional, debe estrenarse en cines de categoría y promueve el cine como industria.

Ávila Camacho, (durante la segunda guerra mundial, Estados Unidos al mermar su producción fílmica, se convierte en distribuidor del cine mexicano, a través de la política de “Adelantos”). Se anexa al cine como fuente laboral en el artículo 123 de la Constitución Política, fundándose la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Se establece la Academia Mexicana de Cinematografía con el premio Ariel. Entre otros estudios, se inauguran Los Churubusco de 180 mil metros cuadrados. Se instituye el Banco de Cinematografía, y emerge la *Epoca de Oro*; con reconocimientos internacionales destacan: “María Candelaria” y “La perla”.

En tanto, el cine de la Revolución se confronta al *costumbrista*, con una serie de filmes que añoran los tiempos de Don Porfirio.

Además, en consecuencia al exilio español (que emprende Cárdenas) arriba Luis Buñuel, al rompimiento diplomático con el dictador Francisco Franco.

El descuido al campo y el centralismo en la capital, propicia la migración, dejando de interesar los temas pueblerinos por el cine urbano que aborda esta problemática, bajo la perspectiva de Ismael Rodríguez con Pedro Infante y Alejandro Galindo con David Silva. La comedia tiene a sus principales exponentes en *Cantinflas* y *Tin Tán*.

Miguel Alemán (1946-1952), inauguración del Condominio de Productores, incluyendo a las estatales. En tanto, pregona *-rumbo a la modernidad-* que confronta “Los Olvidados” de Buñuel, cruda

denuncia de la miseria social. También en ese año de 1950, se registra la cumbre de producción con 120 películas. Se seguirían construyendo monumentales salas como el Florida con 5,700 butacas. Y ante el apogeo de la televisión, el cine en Estados Unidos se ve minimizado, sin embargo México no enfrenta del todo esas consecuencias, debido al bajo poder adquisitivo en la compra de televisores y el cine continúa como máximo entretenimiento familiar.

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) al otorgar en 1953 el voto a la mujer, modifica su postura social, que el cine da testimonio en significativas películas. Y el inusitado éxito de “La bestia magnífica”, propiciaría el legado de luchadores en el cine, que a diferencia de otros héroes ficticios en el mundo, son auténticos.

Adolfo López Mateos (1958-1964), se inaugura la Reseña Mundial de Cine en Acapulco, cancelando el Premio Ariel. En 1960 se funda la Filmoteca de la UNAM, con la finalidad de conservar, restaurar y divulgar nuestro acervo. A ejemplo de la *Nouvelle Vague* francesa, nuestra cinematografía controlada por el sindicalismo tiene que ceder, al convocar el primer certamen de cineastas, escritores y técnicos, derivando renovada oleada de directores y propuestas.

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el recién fundado CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos) evidencia la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco con el documental “El grito”.

Luis Echeverría (1970-1976), nombra director de Cinematografía a su hermano Rodolfo, se reestablece el premio Ariel y aparece la generación de la ruptura con los directores: Arturo Ripstein, Humberto Hermosillo, Jorge Fons y Felipe Cazals; entre otros, abasteciendo sus argumentos con la nota roja de los diarios y novelas como “El apando”.

José López Porillo (1976-1982) a través de su hermana, directora de Cinematografía impulsa el cine de *ficheras* y *albures*, que acaban con la costumbre familiar de ir al cine. Además el incendio de la Cineteca Nacional aniquila valioso archivo.

Miguel de la Madrid (1982-1988) y su lema “Renovación moral”, en lo que respecta al cine instituye IMCINE. Pero se sufre otro debacle con el sismo de 1985 y poco después, el apogeo del video.

Carlos Salinas (1988-1994) libera la censura, estrenando “La sombra del caudillo” prohibida durante 34 años. Además se redacta la actual Ley Federal de Cinematografía. Y se propiciaría nueva generación de realizadores con: Alfonso Cuarón, Carlos Carrera, Guillermo del Toro, Fernando Sariñana y Alejandro González Iñárritu.

Ernesto Zedillo (1994-2000) autoriza (en plena crisis económica) el establecimiento de la cadena de Huston, Cinemark y con ello, la recuperación del público, tras deterioradas e insalubres salas, permitiendo que las películas mexicanas se exhiben en pantallas de primera categoría, cuando estaba confinado a salas de segunda. Da el mayor presupuesto al cine en los últimos años, y se establece FIDECINE, en apoyo a la calidad. La oficina de Filmaciones promueve a nuestro país como escenario, siendo “Titanic” en Rosarito, Tijuana la de mayor derrama en divisas. Y se permite la crítica política con “La ley de Heredes”.

Con Vicente Fox (2000-2006), uno de sus peores momentos, ya que no solo se reduce al mínimo el presupuesto, sino pugna por la desaparición de las escuelas de cine; CUEC y el CCC, asegurando representar un gasto innecesario.

Felipe Calderón (2006-2012) establece en el artículo 226, del ISR, reducción del 2.25% de impuestos, a empresas que inviertan en producciones nacionales, haciendo posible “Arráncame la vida”, entre otras. Que para el 2010, se extiende a realizaciones extranjeras, con el 7.5%, al invertir en nuestro país un mínimo de 70 millones de pesos, siendo la primera beneficiada “Atrapan al gringo” de Mel Gibson. Pero por otra parte, anuncia un recorte al presupuesto audiovisual.

En el recién, gobierno de Enrique Peña Nieto, se someten ajustes presupuestales de los cuales se esperan favorables resultados.

SESIONES:

I) MÉXICO PRIMERO DEL CONTINENTE AMERICANO EN CONOCER EL CINEMATÓGRAFO, Y LA PRIMERA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XX.

Antecedentes e inicios del cinematógrafo.

El *Porfiriato*, arribo del cine (1896) y pioneros cinematografista.

Victoriano Huerta (1913-1914). Primer Reglamento de Cinematografía.

Venustiano Carranza (1917-1920). Ley de apoyo estatal a la producción.

Influencia de David W. Griffith, precursor del lenguaje cinematográfico.
Primera película taquillera mexicana: "El automóvil gris".

Escenas representativas.

Sección de preguntas y comentarios.

II) EL SONORO PARLANTE Y LA HERENCIA DE EISENSTEIN

Alvaro Obregón (1920-1924)

Influencia del expresionismo alemán en el muralismo mexicano.

Plutarco Elías Calles "El caudillo" (1924-1928).

Se inicia la construcción de monumentales salas.

Gobiernos de dos años: Pascual Ortiz Rubio (1930-1932)

"Santa" primera sonora-parlante.

Ortiz Rubio recibe a Sergei Eisenstein de inspiración en la plástica cinematográfica de Gabriel Figueroa.

Documental representativo.

"Santa", primera sonora-parlante nacional y la música como referente en el cine.

Sección de preguntas y comentarios.

III) PRIMERA TRILOGÍA EN EL MUNDO Y LA REVOLUCIÓN COMO ARGUMENTO

Fernando de Fuentes y su trilogía revolucionaria.

Filme representativo.

Revisión del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940)

Primer premio Internacional y la *comedia – ranchera* da fama internacional.

Sección de preguntas y comentarios.

IV) SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA ÉPOCA DE ORO

Manuel Ávila Camacho (1940-1946)

Cantinflas de la carpa al cine y Juan Bustillo.

El cine como fuente laboral, en la fracción XXI apartado A, del artículo 123.

Estados Unidos al mermar su producción, obtiene ganancias con el cine mexicano.

En 1943, con "Flor Silvestre" emprende la *Época de Oro*.

Filme representativo.

Sección de preguntas y comentarios.

V) DEL AMBIENTE RURAL AL CITADINO

Cine de la revolución contra cine costumbrista.

Escenas representativas.

Cine de barriada: Ismael Rodríguez-Pedro Infante y Alejandro Galindo-David Silva.

Género de Rumberas.

Filme representativo.

Sección de preguntas y comentarios.

VI) EL CINE ANTE LA IMPETUOSA TELEVISIÓN

Miguel Alemán (1946-1952) rumbo a la modernidad.

Las compañías productores, incluyendo las estatales, se congregan en un edificio.

De España; Luis Buñuel y Juan Orol imponen particular vertiente.

"Los Olvidados" confronta al gobierno progresista.

Resurge la comedia ranchera con Pedro Infante y Jorge Negrete.

Escenas representativas.

Sección de preguntas y comentarios.

VII) LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO CINEMATOGRAFICO

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) al otorgar el voto a la mujer y poder ser electa, transforma su perspectiva, lo que inspira a filmes representativos .

Los luchadores como personajes en el cine.

A su muerte, Pedro Infante alcanza la inmortalidad.
Escenas representativas.
Sección de preguntas y comentarios.

VIII) SE MODIFICAN CONCEPTOS Y TENDENCIAS

Adolfo López Mateos (1958-1964), el mayor presupuesto a la cultura.
Se suspende el premio el Ariel, para impulsar la Reseña Mundial de Cine en Acapulco.
En 1959, "Macario" acapara premios en el extranjero, no así en nuestro país.
En 1960, se funda la Fimoteca de la UNAM, para la conservación, restauración y divulgación de nuestro acervo.
Filme representativo.
Sección de preguntas y comentarios.

IX) CINE JUVENIL COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) el recién fundado CUEC, primera escuela de cine en Latinoamérica, evidencia la matanza de Tlatelolco.
La influencia de ídolos juveniles extranjeros reestructuran nuestro cine, como las comedias de Mauricio Garcés.
"Los Caifanes" al margen del sidicalismo cinematográfico.
Alejandro Jodorowsky revoluciona la estructura narrativa y visual.
Escenas representativas.
Sección de preguntas y comentarios.

X) EL ESTADO TIENE EL CONTROL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Luis Echeverría (1970-1976) designa a su hermano director del Banco Cinematográfico.
Muestra Internacional de la Cineteca y se reestablece el premio de la Academia.
Generación de la ruptura: Ripstein, Fons, Hermosillo y Cazals.
José López Portillo (1976-1982), la decadencia; el cine de *ficheras* y *albúres*, como devolución económica.
Miguel de la Madrid (1982-1988), como parte de su política "Renovación moral de la sociedad" crea el IMCINE.
El sismo y el apogeo del video aniquilan al cine, llegando a la ínfima producción.
Escenas representativas.
Sección de preguntas y comentarios.

XI) EL FIN A LA CENSURA DA APERTURA A LA CRÍTICA POLÍTICA Y SOCIAL

Carlos Salinas (1988-1994), libera la prohibición y surgen relatos de denuncia.
Además formula la actual Ley Federal de Cinematografía.
Sección de preguntas y comentarios.
Filme representativo.
Sección de preguntas y comentarios.

XII) NUEVA GENERACIÓN DE REALIZADORES

Ernesto Zedillo (1994-2000), el mayor presupuesto al cine en los últimos años.
Modernos consorcios recobran público ante deterioradas salas.
Consolidación de realizadores: Alfonso Cuarón, Carlos Carrera, Guillermo del Toro, Fernando Sariñana y Alejandro González Iñárritu.
Vicente Fox (2000-2006), mínimo presupuesto e instiga al cierre de escuelas de cines.
Felipe Calderón (2006-2012), apoya la producciones al erogar porcentaje del iva.
Al inicio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se plantean situaciones sobre el cine.
Escenas representativas.
Sección de preguntas y comentarios.

REQUERIMIENTOS

- 1). Para su divulgación; cartel oficial (propongo diseño) que avala la FILMOTECA, así como políticas de difusión.
- 2). Entregar a los inscritos en el curso, folleto del programa general (promongo domi).
- 3). Para su exposición; video-proyector (cañón), laptop con cable para proyectar Power Point.
- 4) DVD y bocinas para ilustrar las imágenes correspondientes.

Atte.
CESAR AGUILERA

MÓDULO I

INICIOS DEL CINEMATÓGRAFO EN NUESTRO PAÍS
ORIGENES Y ANTECEDENTES.
IMÁGENES (EL ADVENDIMIENTO DEL CINE A MÉXICO)
EL PORFIRIATO Y GÉNERO DE PROPAGANDISTA POLÍTICA
SURGIMIENTO DEL SONORO.
LA COMEDIA RANCHERA COMO GÉNERO.
PRIMER PREMIO INTERNACIONAL.

MÓDULO II

DE 1934 A 1949.
ÉPOCA DE ORO. LA ACADEMIA DE CINEMATOGRAFIA.
CINE RURAL AL URBANO, ANTE LA PROBLEMÁTICA
DEL CAMPO INICIA SOBREPoblACION EN EL DISTRITO FEDERAL.

MÓDULO III

DE 50's A LOS 70's.
GÉNERO DE LUCHADORES.
BUÑUEL CONFRONTA AL GOBIERNO ALEMANISTA.
LOS TURBULENTOS AÑOS 60.
GENERACIÓN DE LA RUPTURA EN LOS 70's. Y LA NOTA ROJA COMO TEMA.

MÓDULO IV

LOS 80's A LA ACTUALIDAD.
DECADENCIA CON EL CINE DE *FICHERAS*
Y LA DEVALUACION DE LÓPEZ PORTILLO.
CIERRE DE MONUMENTALES CINES Y
AUSENTISMO POR EL VIDEOHOME.
ACTUALES TENDENCIAS.