

Film-Konzepte: “Die jungen Mexikaner” (Los jóvenes mexicanos)

Número 15, Edition text+kritik, 2009/8, Ed. Richard Boorberg Verlag/GmbH6Co KG, München, Alemania. Editora invitada para este número: Ursula Vossen.

Annemarie Meier

La revista alemana *Film-Konzepte* (Conceptos filmicos) que publica cuatro números anuales, nació en 2006 y se ha caracterizado por tratar temas relacionados con el cine de manera atractiva para cualquier cinéfilo. Cada número cuenta con un editor invitado que encarga los distintos aspectos a investigadores y conocedores del tema central. Los 15 números que se han publicado hasta otoño del 2010 están dedicados a los realizadores Chaplin-Keaton, Nicolas Roeg, Clint Eastwood, Pedro Almodóvar, David Lean, Wong Kar-wai, la actriz Romy Schneider, el trío de actores Marlon Brando, Jack Nicholson y Sean Penn, las actrices Moreau, Deneuve y Huppert, el cine de India y la relación entre *comic* y cine. El número dedicado a Los jóvenes mexicanos está escrito en Alemán, tiene 111 páginas y se estructura en 7 capítulos con textos de igual número de autores que describen la obra de los realizadores Cuarón, González Iñárritu, Del Toro y Reygadas, del guionista Guillermo Arriaga y de los actores Salma Hayek y Gael García Bernal. Los textos se completan con fotos y referencias bibliográficas, El cuaderno incluye una introducción, las fichas de los filmes mencionados, un *abstract* en inglés de cada texto y una semblanza de cada autor.

En una visita a Berlín en verano 2010 descubrí en la sección sobre cine de una librería un libro de color gris en cuya portada destaca la foto en blanco y negro del enigmático rostro del fauno de *El laberinto del fauno* de Guillermo Del Toro debajo del título “Die jungen Mexikaner” (Los jóvenes mexicanos). Al hojear el librito de 111 páginas el ojo se

detiene en las fotos de buen tamaño y excelente calidad que ilustran el texto escrito. El capitulado revela de quiénes se trata, y los títulos atractivos de los 7 capítulos invitan a sentarse y empezar a leer. Es lo que hice con mucha curiosidad y atención y puesto que le número no está traducido al español comparto con ustedes una reseña del contenido y una reflexión acerca de la información e interpretación que proporcionan los autores acerca del nuevo cine mexicano y sus creadores. Por cierto, el eufemismo “joven” parece hacer alusión al llamado *Joven Cine Alemán* porque los creadores mexicanos nacieron entre 1958 y 78.

En la introducción con el título *Crossing the borders*, la editora invitada Ursula Vossen describe el impacto que el cine mexicano ha tenido en sus últimos años y cómo los jóvenes directores y actores con sus temas y narrativas universales han creado un cine “globalizado” que, sin embargo, no se aleja de sus raíces mexicanas. La autora resalta la importante presencia mexicana entre los nominados y ganadores de la entrega 79 del Oscar. Su texto empieza con *El Nuevo Cine Mexicano en México, Hollywood* y el comentario: “A más tardar en el año 2007 ya no se podía pasar por alto que el *Nuevo Cine Mexicano* había conquistado Hollywood y el ámbito mundial”. Más adelante la autora explica que el número abarcaba a los cuatro realizadores, tres actores y un guionista por la difusión que han tenido a nivel mundial tanto por sus obras fílmicas como por el impulso a la industria del cine a través de su trabajo en la producción, promoción y difusión del cine, característica que los distinguía de realizadores mexicanos anteriores como Arturo Ripstein y Alfonso Arau.

El primer capítulo formulado por Bettina Bremmer lleva el título *Camaleón entre arte y cine comercial. Los filmes de Alfonso Cuarón en México y Hollywood*. Bremmer recorre la filmografía de Alfonso Cuarón acentuando sus facetas humanistas y políticas y su impulso a la producción a través de la productora Cha Cha Cha. La autora profundiza en especial en la descripción y el análisis de *Y tu mamá también*— se nota que el filme le encanta — y la congruencia temática y estilística de la obra de Cuarón. En cuanto al rol del realizador entre los “jóvenes mexicanos” dice: “Alfonso Cuarón es quizá el camaleón entre el compacto grupo de realizadores. Juega con ligereza, con la libertad de un niño y a menudo conscientemente a contracorriente, en el tablero de los distintos géneros del cine de diversión. Pero también utiliza otros tipos de tono para narrar acerca de la cercanía del escapismo placentero con la amenaza política y los abismos existenciales”. Bremmer habla de la cooperación de Cuarón con Naomi Klein para un *spot* promocional de uno de sus libros pero no menciona los cortos del realizador como, por ejemplo, el episodio para *París, te amo*.

La impotencia en la mirada de dios. Las visiones sociales de Alejandro González Iñárritu es el título bajo el que Roman Maurer analiza la obra del director desde *Amores perros* hasta *Babel* poniendo énfasis en la concordancia entre el contenido y la forma de los filmes de González Iñárritu, en especial la narrativa discontinua, las acciones paralelas e historias entrelazadas que, según el autor, se deben a la percepción del hombre moderno de vivir en un mundo de contradicciones. Maurer también reconoce en los filmes una serie de mitos bíblicos como el de Caín y Abel, e influencias de realizadores internacionales como Jim Jarmusch. La biofilmografía resalta la experiencia audiovisual que González Iñárritu ha construido a través de sus trabajos en la publicidad y la televisión y analiza con especial interés el filme *Amores perros* el cortometraje que forma parte del filme de compilación **11'09'01**.

Entre lo trágico y lo cómico. Los filmes fantásticos de Guillermo del Toro es el título del texto de Sascha Koebner. Después de una introducción en la que habla de la metodología de trabajo de Guillermo del Toro, sus temas inscritos en el género fantástico y sus influencias como el cómic, el cuento de hadas, la religión católica y los filmes de Romero y Hitchcock entre otros, la autora dedica un apartado a cada largometraje realizado por Del Toro. Después de formular una sinopsis bastante extensa de cada filme, la autora subraya en especial las influencias de la cultura pop, las variaciones del filme de vampiros y del horror, la predilección por los insectos y los artefactos mecánicos y la detallada descripción psicológica de sus personajes macabros. “Lo que en *Cronos* apenas se insinúa es un tema central en Del Toro: El convertirse en adulto, el adaptarse a un mundo poco amigable hasta hostil, el emanciparse de la figura paterna. Sus filmes están poblados de protagonistas que parecen inadaptados, diferentes, sin posibilidad de ser integrados o que necesitan realizar un gran esfuerzo para integrarse a la sociedad”. El texto cierra con el proyecto de Peter Jackson y Del Toro de adaptar la novela *El Hobbit* de Tolkien. No se mencionan ni los cortos ni los trabajos para televisión del director: sin embargo, se destaca su apoyo a realizadores novatos.

Hacia la luz. Sexualidad y muerte en los filmes de Carlos Reygadas. Después de describir con detalle la secuencia final de *Japón* y dar información biográfica del director, Wolfgang Martin Hamdorf escribe.” Reygadas es un

realizador extraordinario aún dentro de un país fílmico tan extraordinario como México. Incluso su primer cortometraje fue marcadamente reducido y existencialista”. Después de describir el corto pasa a hablar de *Japón* como “Un viaje a las fronteras de la existencia”. En un segundo apartado dedicado a *Batallas en el cielo* habla de provocación, imágenes que provocan un *shock* y que corresponden al choque de dos clases sociales en una metrópoli monstruo donde conviven y contrastan la belleza y la fealdad. “*Batalla en el cielo* pone en escena la sexualidad como válvula de un malestar general ahogado. Las escenas sexuales desconciertan, mueven y provocan agresión – para Carlos Reygadas son “la explosión de materia en movimiento”. El autor describe los primeros minutos de *Luz silenciosa* y señala como influencia para el carácter lacónico - un tanto “eslovaco” – del tratamiento de los menonitas y su ambiente, a Dreyer y su filme *Ordet*. Termina la semblanza de la obra del realizador con las palabras: “Reygadas crea una síntesis entre transcendencia y realismo que resulta de una mezcla muy lograda entre la naturalidad de los actores no profesionales, una estilización casi metafórica y una excelente observación de los detalles”.

Bajo el título *Entre clisés de chicana y belleza exótica. La actriz, directora y productora Salma Hayek*, Dominique Heinz describe la carrera de Hayek y valora sus aportes como la reivindicación de una mexicana en Hollywood. Abre el texto con una descripción de la escena del baile de Hayek en *From Dusk Till Dawn* de Roberto Rodríguez. Después de hablar de su atracción sobre los medios y espectadores sintetiza: “El arte de Hayek consiste en no tener que disolver los antagonismos, puede ser sexy e inteligente, bella y fea, trágica e irónica”. La biografía de Hayek y la descripción del movimiento del cine chicano llevan al filme *Desperado*, la revalorización de actores chicanos en el Hollywood de los 90 y la creciente capacidad de la actriz para jugar de manera inteligente como personaje – real y actuado - que se pasea entre dos mundos, Estados Unidos y México. Con mucho detalle la autora recorre los roles e historias que Hayek interpretó y describe su trabajo como productora. El texto cierra con comentarios sobre la telenovela *Teresa* - único trabajo actoral mexicano que se menciona (en ningún momento se menciona *El callejón de los milagros*)- y la serie *Ugly Betty*, en la que Hayek como productora aborda temas sociales y políticos como el rechazo en EUA hacia los hispanos.

Ursula Vossen empieza su texto *El rostro de un continente. El actor Gael García Bernal* con las palabras: “El joven cine mexicano está estrechamente unido al rostro de un actor: En los tres filmes más importantes del *Nuevo Cine mexicano* el actor nacido en Guadalajara interpreta uno de los roles protagónicos; destacando entre un gran número de excelentes actores como Diego Luna, por su singular mezcla entre hombre apuesto y *underdog*” se fija en la mente al mismo tiempo como ser emocional y como macho, además de su rostro en el que la boca y los ojos parecen demasiado grandes.” Vossen describe los papeles del actor en *Amores perros*, *Y tu mamá también* y *El crimen del Padre Amaro* que catapultaron a García Bernal a estrella internacional. En sus filmes posteriores Vossen sigue acentuando la versatilidad y los dos rostros del actor y el carácter ambivalente de la mayoría de sus personajes. También habla de su modestia, su compromiso social y su apoyo a los movimientos de justicia social. De las reacciones mexicanas a los filmes en los que actúa García Bernal, Vossen destaca las reacciones de ciertos círculos católicos frente a *El crimen del Padre Amaro*.

El último capítulo del cuaderno está formulado por Sven Pötting y se intitula *Cielo e infierno. Los guiones y las películas de Guillermo Arriaga*. El autor valora tanto los guiones y los filmes que surgieron de la cooperación entre Arriaga y González Iñárritu así como el trabajo literario y audiovisual de Guillermo Arriaga. Encuentra las influencias temáticas y narrativas de Arriaga en Borges y Rulfo, la literatura universal desde Shakespeare hasta Paul Auster, la ciudad de México con su movimiento, la lucha cotidiana, los contrastes y contradicciones. Al comentar las historias entrelazadas y el montaje discontinuo de los guiones de Arriaga, Pötting recuerda las tendencias del cine internacional con Godard, Kurosawa, Altman y Tarantino. En los dos últimos párrafos del texto con el título “El principio Arriaga – un modelo exitoso” dice: “Hay que decir que Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga han tenido juntos una gran influencia en la producción mundial de cine de la última década. Su modelo narrativo se impuso a nivel internacional y le dio nuevos impulsos al cine de ficción hasta Hollywood.” Más adelante sigue: “Con *Amores perros* González Iñárritu y Arriaga escribieron un nuevo clásico fílmico que entra a la historia del cine como uno de los primeros filmes de culto del siglo XXI, con *21 gramos* presentaron un trabajo conmovedor sobre un tema de cine tan difícil como es el de la muerte, mientras que con *Babel* crearon un nuevo género, el filme de globalización”.

Fue estimulante encontrar y leer un trabajo alemán sobre el nuevo cine mexicano. Aunque los “jóvenes mexicanos”

descritos ya tienen arriba de cuarenta años, sí abonan a una tendencia globalizadora de cierto cine mexicano y todos, menos Reygadas, han creado tanto en la industria fílmica mundial como la mexicana. Sorprende que el tema haya interesado y estimulado a investigadores alemanes a profundizar en sus vidas y obras, buscar referencias y referentes, entrevistas, reseñas y críticas y sumergirse en los temas, intertextos, estilos, similitudes y contrastes entre los filmes, guiones y estilos de actuación. También es interesante revisar la recepción que los creadores mexicanos han tenido en Europa.

Los textos atrapan por su frescura y la combinación de temas y estilos desde descripciones y anécdotas biográficas, notas filmográficas, análisis de escenas e interpretación de los filmes que se consideran claves. En algunos casos se logra profundidad en el análisis en otros el autor se limita a la descripción de la trama. Por el contexto cultural de los autores se entiende que la mayoría de los referentes se busque en el ámbito internacional. El filme **Los olvidados** de Buñuel, por ejemplo, se convierte en un punto de referencia para la mayoría de los autores. También se hace alusión a autores literarios como Rulfo, Borges y García Márquez pero no aparecen referencias ni a las artes plásticas, ni al arte popular, ni a la música ni tampoco al cine. Podría parecer que los “jóvenes mexicanos” que impulsan lo mexicano dentro de un mundo globalizado no se nutrieron ni de la tradición artística ni cinematográfica de su país, que no conocieron ni los filmes de la revolución, ni el cine de la época de oro, ni los filmes independientes que se exhibían cuando eran niños y adolescentes.

De vez en cuando aparece México como contexto, cultura y referente social en los textos pero sólo a través de los contrastes sociales, el catolicismo, la pobreza, las injusticias y la violencia, una realidad que a 50 años de **Los olvidados** se ha vuelto más grave y compleja. Del Toro trasladó las historias de **El espinazo del diablo** y **El laberinto del fauno** al contexto y la historia de España, sin embargo, la base para ambos filmes está en un guión sobre México que escribió en los años ochenta del siglo pasado. También en la interpretación del tema de la muerte y en los aspectos fantásticos de varios filmes los autores nos remiten a la literatura mexicana y en especial a *Pedro Páramo* sin considerar el arraigo que estos temas tienen en la historia y cultura mexicana.

En cuanto a algunas faltas o errores que dan lugar a una interpretación equivocada sólo quisiera señalar la información acerca del filme **Pedro Páramo** (2009) interpretado por Gael García Bernal, producción que aún está en proyecto; la referencia a Luwuk Margules como director que, por el contexto, se interpreta como director de cine y no de teatro; el pueblo de Comela en lugar de Comala al que llega Pedro Páramo y la traducción de la expresión despectiva “pinche indio” que el personaje de Gael García Bernal utiliza en uno de los filmes descritos y que se traduce al alemán de manera literaria como “indio ayudante de cocina”. Son equivocaciones menores que no le quitan validez a los textos y el tema atractivo del libro.

Annemarie Meier. Es docente y crítica de cine. Colabora semanalmente con el programa de radio *A las nueve con usted* del SJRTV (Sistema Jalisciense de Radio y Televisión) y escribe una columna sobre cine en Público Milenio. Ha publicado artículos en la *Revista de la Universidad de Guadalajara*, *Luvina*, *Magis* y *Sínéctica*(ITESO), *Ergo Sum* y *Toma*. Es miembro de FIPRESCI, SEPANCINE y REDIC. annmeier@iteso.mx

Traducción de las citas textuales del alemán al español: Annemarie Meier