

Reseña de **La invención iconográfica. Identidades regio- nales y nación en el cine mexicano de la edad de oro**

JUAN CARLOS VARGAS MALDONADO

[https://doi.org/10.32870/
elajoquepiensa.v0i29.439](https://doi.org/10.32870/elajoquepiensa.v0i29.439)

Dentro de los análisis sobre el cine mexicano de la Edad de Oro este es el primer libro que indaga de manera profunda y detallada las representaciones iconográficas de la mexicanidad en el México postrevolucionario, a partir de la discusión entre los conceptos de Nación y Región, al igual que de sus respectivos constructos históricos, culturales, sociales y políticos. Es una investigación de largo aliento, basada en los estudios culturales, que explora los imaginarios tejidos alrededor de la construcción de lo nacional y lo regional en la Península de Yucatán. Su objeto de estudio es un corpus de tres películas que comparten constantes temáticas y visuales y aluden al concepto de “región”, así como a una imagen estereotípica de lo yucateco y lo indígena: ***La noche de los mayas*** (Chano Urueta, 1939), ***La selva de fuego*** (Fernando de Fuentes, 1945) y ***Deseada*** (Roberto Gavaldón, 1951).

Maricruz Castro Ricalde, académica de origen yucateco experta en literatura y cine, es autora de varias publicaciones, entre ellas, el libro *El cine mexicano se impone. Mercados internacionales y penetración cultural en México* (2011), investigación que realizó junto a Robert Mckee Irwin, en la que pueden apreciarse ideas y temas expuestos en este nuevo y ambicioso trabajo transdisciplinario, abundante en planteamientos teóricos. Para interpretar los potenciales significados de los filmes antes mencionados contextualiza y examina de manera crítica sus procesos de producción, distribución y recepción. Considera además los proyectos de nacionalismo y modernismo impulsados por el Estado, y observa el impacto que tuvo el *Star System* del periodo estudiado. El enfoque desmenuza cada filme como un texto visual y literario, y recurre a la historia, a la semiótica, al análisis del discurso y a la narratología para ofrecer una visión cualitativa del fenómeno debatido.

La Introducción plantea tres ejes fundamentales del libro: la historia de la Península de Yucatán, ligada al Caribe y Centroamérica; la figura del yucateco Antonio Mediz Bolio, intelectual, poeta,

LA INVENCIÓN ICONOGRÁFICA

IDENTIDADES REGIONALES Y NACIÓN EN
EL CINE MEXICANO DE LA EDAD DE ORO

Maricruz Castro Ricalde

guionista y director, también hacendado, político y experto en la cultura y lengua mayas, cuya influencia permea las tres películas seleccionadas por ser el creador o coautor de los guiones. Y el tercer eje es la formulación de un marco teórico-metodológico del que se derivan las categorías de análisis, entre las que destacan el concepto del *cronotopo*, de Mijail Batjin, para examinar las relaciones temporales y espaciales de las obras, así como las nociones de puesta en escena, cuadro y serie, propuestas por Francesco Casetti y Federico Di Chio. Las fuentes y los autores citados son numerosos y para cada película se examinan los guiones, carteles, fotomontajes, *stills*, entrevistas, testimonios, anuncios, carteleras y reseñas. A su vez se eligen algunas secuencias significativas que se interpretan desde sus cualidades estéticas, la historia, la literatura, el género cinematográfico, el análisis de los personajes, el *Star System*, la música, el vestuario, el modelo de representación y el estudio de género.

El libro está dividido en tres capítulos correspondientes a cada filme en orden cronológico. La primera sección, dedicada a ***La noche de los mayas***, subtítulo “Viajes circulares entre la región y la nación”, resalta su inserción en el proyecto nacionalista de los años treinta que visibilizó, glorificó e idealizó al mundo indígena, a los mayas, los “otros”, mediante la exotización de la región, de la arquitectura de sus zonas arqueológicas, como Chichén Itzá y Uxmal, y de su pasado, pero invisibilizando a su vez al indio real con una visión de Estado racista, folclorista y paternal. Asimismo, Castro Ricalde detalla las características inusuales de una producción costosa filmada en locaciones naturales que buscaba prestigio artístico e incluía en su reparto al yucateco Arturo de Córdova, un improbable príncipe maya envuelto en un trágico y melodramático triángulo amoroso que como en las otras dos cintas analizadas termina con el sacrificio de la mujer protagonista. Según la autora, De Córdova contribuyó con su actuación al “blanqueamiento” del personaje indio, una necesidad para la integración nacional, según el ideal de José Vasconcelos sobre el mestizaje. También se

destaca el uso de la música nacionalista de Silvestre Revueltas y la fotografía preciosista de Gabriel Figueroa.

En el segundo capítulo, dedicado a ***La selva de fuego***, “la nación y el trópico imaginado”, se explora el cronotopo de la selva como un espacio simbólico, atemporal e incógnito en donde se invisibiliza la historia de la región, a los mayas y a los efectos de la Guerra de Castas. El filme se mira como parte del proyecto modernista del Estado y ofrece varias lecturas, entre ellas se examina el flujo migratorio y la variedad de nacionalidades y razas de los personajes que interpretan a los explotados por la extracción del chicle, a saber: un chino, un libanés, un griego, un venezolano, un coreano, un maya, etcétera. Todos ellos son representantes de “los otros”, en contraste con el capataz criollo blanco interpretado por De Córdova, quien tiene el poder, y la mujer del mismo color que llega al campamento, protagonizada por Dolores del Río, detonante del deseo y el caos. Desde los estudios de género se examina la homosocialidad, las masculinidades, la corporalidad y el rol femenino de la prostituta enamorada. Filmada en estudio, Castro Ricalde pone atención a las características visuales y alegóricas del cartel publicitario.

La última parte de la publicación escudriña los múltiples sentidos y capas ocultas de ***Deseada***, en la que se utiliza la misma fórmula del “blanqueamiento” utilizada en ***La noche de los mayas***, pero en este caso con el personaje protagonizado por Dolores del Río, descendiente maya que se erige para la autora como la materialidad del ideal femenino de la Nación. A decir de la autora, son las películas que establecen más vasos comunicantes entre ellas, aunque ***Deseada*** la considera mucho más compleja y la califica a su vez como la más comercial de las películas del corpus. Filmada también en locaciones naturales, de nuevo Chichen Izá representa el símbolo de un pasado ancestral, mientras los indígenas siguen ligados a lo pagano, la superstición y el atraso; esto se representa sobre todo con el estereotípico personaje de una curandera. En contraposición está la Hacienda del hombre blanco, ejemplo

del progreso y la modernidad. La visión desde el centro se acentúa y para comprobarlo Castro Ricalde analiza, por ejemplo, hasta los detalles del hipil que porta Del Río, los cuales no corresponden a la región yucateca. Asimismo, aumenta el melodrama, y no hay uno, sino dos triángulos amorosos mezclados con relaciones prohibidas. Por otra parte, tal como en ***La selva de fuego***, la película no tiene una temporalidad precisa y también evita la historia, replicando una estrategia similar a la del cronotopo del género ranchero. Subraya en la elaborada banda sonora el uso de la voz acusmática, al igual que la inclusión de melodías del popular compositor Guty Cárdenas. Además, hace notar el trabajo fotográfico de los dramáticos claros y sombras de Alex Phillips, y el diseño de su cartel publicitario.

En resumen, el libro ofrece una investigación meticulosa, documentada y teorizada de manera profusa. Es un valioso producto académico que transporta al lector a un universo cinematográfico y a una región muy poco explorada. Además expone una visión original, rica en significados y puntos de vista de su objeto de estudio planteados con claridad expositiva y una propuesta teórico-metodológica que permite interpretar a las películas por múltiples vías, así como dilucidar con profundidad su complejidad como productos culturales marcados por su tiempo. Por cierto, en este año se publicó de manera impresa. 🍷

Bibliografía

CASTRO Ricalde, M. (2022). *La invención iconográfica. Identidades regionales y nación en el cine mexicano de la edad de oro*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. <http://dccd.cua.uam.mx/repositorio/libros.php?libro=InvencionIconografica>

JUAN CARLOS VARGAS MALDONADO. Profesor e investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara de 1988 a 2022. Es Doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, con una Maestría en Artes y Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Impartió clases en la Licenciatura en Historia, la Maestría en Estudios Cinematográficos y el Doctorado en Humanidades. Algunas publicaciones son el libro *Los hijos de la calle. Representaciones realistas en el cine iberoamericano, 1950-2003* (2013); los capítulos “La muerte y la brújula, de Borges, y la adaptación cinematográfica homónima dirigida por Alex Cox (1996)” (2014); “Breve panorama del cine fantástico mexicano del nuevo milenio 2000-2014. Tendencias y rutas temáticas” (2016); “Violencia y marginalidad urbana en la película mexicana *De la calle*, de Gerardo Tort” (2017); “Las representaciones del judío en *Morirse está en hebreo* (2007) y *Cinco días sin Nora* (2008): judeidad, judaísmo y mexicanidad” (2018); “El hombre de los hongos de Sergio Galindo (1975) y la adaptación cinematográfica homónima de Roberto Gavaldón” (2020). Fue Coordinador del Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara (2006-2008) y director y editor de la publicación virtual *El ojo que piensa* (2010-2014). Ha colaborado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara como prensa y jurado (1988-2003), como editor del catálogo oficial (2007 y 2008), y es miembro del Comité de Selección desde 2006 a la fecha.