

Nationbuilding en el cine mexicano desde la Época de Oro hasta el presente

Álvaro Fernández

Colección
Americana Eystettensia

Nationbuilding
en el cine mexicano
desde la Época de Oro
hasta el presente

Friedhelm Schmidt-Welle
Christian Wehr (eds.)

IBEROAMERICANA
VERVUERT

Título: *Nationbuilding en el cine mexicano desde la Época de Oro hasta el presente*

Autor: Friedhelm Schmidt-Welle y Christian Wehr (Eds.)

Editorial: Iberoamericana, Vervuert, Bonilla Artigas Editores, Madrid, Frankfurt, México, 2015, 286 págs.

Nationbuilding en el cine mexicano desde la Época de oro hasta el presente, tiene su origen en un fructífero simposio celebrado en la pequeña ciudad Baviera de Eichstätt a finales de 2011, donde reconocidos académicos de varias nacionalidades discutieron desde el cine, el inagotable concepto de "nación".

Al producto impreso de esta reunión decidieron llamarle *Nationbuilding* [...] -sin guión intermedio (*Nation-Building*)-, lo que implica una postura constructivista desde donde se mira y se aborda esa "comunidad imaginaria"[\[1\]](#). Así, el robusto compendio de artículos que dialogan entre sí, parten de un propósito común: poner su grano de arena para responder y sobre todo problematizar aún más la cuestión de ¿cómo se construye y se va reconstruyendo -o incluso deconstruyendo- la nación a través del cine mexicano?

Desde una dimensión teórica e histórica -dimensiones que pocas veces hacen coincidir los estudios cinematográficos en México- se tejen los diecisiete artículos estructurados bajo un orden cronológico.[\[2\]](#) El análisis del corpus arranca en los años treinta para cruzar décadas y momentos cruciales con casos concretos que representan la transmutación de la identidad cultural del mexicano.

A este orden diacrónico que se detiene en recortes sincrónicos, le acompaña algún *flashback* que vuelve a finales del siglo XIX y principios del XX, cortesía del historiador Aurelio de los Reyes quien inaugura el libro con un artículo sobre el escritor Mariano Azuela y las imágenes en movimiento. En su intervención logra una mirada sagaz hacia la interiorización del lenguaje cinematográfico que tiene el sujeto social de aquél entonces, al grado de que el

mismo escritor llega a concebir "sus novelas como un espectáculo visual" (p. 15).

He ahí un buen inicio para mostrar la importancia general del cine en la constitución del sujeto moderno y en la construcción de su mundo. Pero particularmente también para sugerir que la Revolución mexicana se convierte en mito fundacional del imaginario fílmico sobre la nación. Si bien es el pilar que intenta cohesionar a un mexicano en constante transformación identitaria, los analistas coinciden en que no es casual que el melodrama sea el principal modelo genérico de reproducción ideológica. Para ellos forma una matriz cultural a la vez que un discurso estético que ha fungido como el principal educador sentimental de varias generaciones: es en el fondo el gran relato de la nación. Ahí en el melodrama localizan y analizan los grandes núcleos temáticos y las coordenadas que fundamentan y orientan el universo simbólico: la religión, el machismo, la familia, la pobreza, el patriarcado y su constante tensión con el matriarcado; junto con los personajes tipo y estereotipos que lo han protagonizado: la prostituta, el indio, la madre, el revolucionario, por citar los más recurrentes protagonistas de películas canónicas como **Santa** (1903/1918-1931/1932) versiones analizadas por Kurt Hahn y en las que encuentra una fuerte representación del patriotismo tradicionalista; **Nosotros los pobres** (1947) que arranca el recorrido panorámico sobre la pobreza analizada por Siboney Obscura para mostrar cómo ésta sienta las bases de un sistema simbólico de referencia social; **La Cucaracha** (1958) que aborda por Julia Tuñón mientras la enfrenta a **Nazarín** (1959) en tremenda contienda política que representa la paradójica "esencia nacional" en el Festival de Cannes de 1959 bajo la pregunta: ¿qué es una película mexicana?; o **La escondida** (1956), **Flor silvestre** (1942), y **Enamorada** (1946) por citar algunas de las tocadas constantemente por varios de los estudiosos. A la postre surge el estudio de Sven Pötting de **Reed: México insurgente** (1972), para dar un giro a la construcción de la nación y encontrar en la Revolución una fuente de inspiración a la vez que el fracaso de ésta.

Si bien estas obras son discursos y representaciones que institucionalizan y marcan las pautas del periodo posrevolucionario, los análisis también demuestran que algunas películas son contradiscursos que desinstitucionalizan, deconstruyen y vuelven a construir el imaginario. Entonces sale a colación Luis Buñuel con varias obras pero sobre todo con **Los olvidados** (1950) analizada por Gastón Lillo para mostrar las paradojas del discurso hegemónico -sin olvidar la mencionada **Nazarín**-; de ahí le siguen otros que abanderan la postura que predominará sobre todo a partir de los años sesenta tomando como pauta la obra de Arturo Ripstein principalmente con **Tiempo de morir** (1965) película analizada por Jochen Mecke y de cuya lectura resulta una reinención de la memoria colectiva oficial, para continuar décadas más tarde con **El lugar sin límites** (1977) ahora estudiada a conciencia por Dieter Ingenschay quien demuestra que en "las zonas de silencio" están los verdaderos deseos ocultos de una nación basada en el machismo, y finalmente está **La reina de la noche** (1994) tocada por Sergio de la Mora desde la postura *queer*; de la misma manera tiene lugar Carlos Reygadas con **Batalla en el cielo** (2005) de la que escribe Karim Benmiloud para hablar de otro mexicano y "otros méxicos" delimitado por símbolos poco mencionados en el libro como la bandera, el fútbol y la Virgen de Guadalupe; así entra a escena Carlos Carrera con **El crimen del padre Amaro** (2002) a la que Matthias Hausmann compara con la obra literaria mientras argumenta que el artificio melodramático triunfa por una parte, y por otra el clero como institución fundadora de la nación; también acuden a Alex Rivera director de **Sleep Dealer** (2008) y cineasta menos conocido del que Pablo Brescia escribe para debatir sobre conceptos cruciales como lo transnacional, las identidades que van de lo global a lo local, entre otros; y finalmente los protagonistas: Jorge Fons con **El callejón de los milagros** (1995), Alfonso Cuarón con **Y tu mamá también** (2001), y González Iñárritu con **Amores perros** (2000).

No es baladí que las últimas tres películas protagonicen los artículos de Patricia Torres, Friedhelm Schidt-Welle y Christian Wehr, y sean tanto para analistas como cinéfilos las

referencias principales del cine contemporáneo. En el análisis de ellas demuestran -junto con los estudios de la obras de Carrera pero también de Reygadas, de Ripstein y de Buñuel- que el horizonte estético y político formado por la triada Estado (sostenido en el mito de la Revolución), Familia, e Iglesia, ha cambiado y fracturado las identidades colectivas junto con todo un modelo patriarcal que representa la caída de las instituciones fundadoras de la nación; ahora una nación adolescente, en edad transitoria y desprovista de una figura paterna a propósito de los cambios socioculturales y políticos que nos aquejan.

La elección de estos casos, como menciono, muestran el predominio del melodrama -incluyendo el melodrama expresionista, como llaman al cine de Buñuel- que cede espacio a otros modelos genéricos aparentemente no autóctonos que definen otras visiones contemporáneas sobre "el gran relato de la nación", citemos -más allá del western *ripsteiniano*- el *road movie* o la ciencia ficción.

Nuevos tiempos y nuevas ópticas del universo geopolítico basadas en el desencanto y reinención de un "México lindo y querido". Los temas cambian, las narraciones cambian, los géneros cinematográficos que representan las identidades colectivas también, así como los ángulos y las dimensiones teóricas que dan vuelta al paradigma.

En *Nationbuilding...* se devela el cambio de paradigma desde diversas perspectivas que cruzan los análisis estéticos, iconográficos, de adaptación literaria, de modelos narrativos, de políticas cinematográficas, de censuras, de símbolos, de estereotipos; a los que se suman acercamientos desde la teoría de los estudios *queer* especialmente aplicados al cine de Ripstein, pero también los enfoques de género sobre todo -incluyendo los análisis de ***El callejón de los milagros*** o ***Y tu mamá también***-, hablando de las interpretaciones de Isabel Arredondo que da un repaso por "los cines feministas" y "femeninos" de las cineastas de los

ochenta.

Todos los ángulos, enfoques y dimensiones nos ayudan a entender mejor esa "construcción cultural que llega a triunfar en proyectos de la praxis simbólica y visual" (p. 7). Si bien *Nationbuilding...* es un estudio minucioso a través de agudas miradas panorámicas o de primeros planos, la misma diversidad y amplitud de autores y perspectivas parece convertirse en su talón de Aquiles; pues aunque -salvo en uno o dos casos- mantiene alto rigor académico, parece inevitable pisar de pronto los atractivos terrenos de la sobreinterpretación.

De cualquier manera nada le resta importancia a este libro dirigido al lector curtido en el particular campo de los estudios cinematográficos, pero también en los estudios sociales y humanos: hállese del antropólogo, del sociólogo, del historiador, del estudiante novato o incluso del realizador de cine que encontrará en *Nationbuilding...* una atractiva obra de forzosa referencia para comprender la autorepresentación del mexicano y las identidades colectivas.

NOTAS

[1] Como la define Benedict Anderson en *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, Verso, 1983; teórico de cabecera de varios de los autores que componen la obra.

[2] Incluyendo al final un espacio para presentar la reseña curricular de los autores.

Álvaro Fernández

Doctor en Ciencias Humanas por El Colegio de Michoacán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es Coordinador Académico de la Red de Investigadores de Cine (REDIC) y Profesor Investigador del Departamento de Historia de la U de G, donde trabaja las líneas de investigación: Historia y Análisis de los Géneros cinematográficos. Actualmente imparte cursos en la Licenciatura en Historia y en la Maestría en Historia de México. Ha escrito varios artículos relacionados con la cinematografía, así como el libro *Crimen y suspenso en el*

cine mexicano, 1946-1955; y la primera y segunda edición de Santo el Enmascarado de Plata. Mito y realidad de un héroe mexicano moderno.