

Recuerdos de juventud y rock and roll. Rescate y difusión de la memoria fílmica femenina en Guadalajara durante la década de los sesenta

Por Patricia Torres San Martín

Ser mujer, tapatía joven y cinéfila en los años 60

Recuerdos de juventud y rock and roll. Rescate y difusión de la memoria fílmica femenina en Guadalajara durante la década de los sesenta tiene su origen en un trabajo de investigación para tesis de Licenciatura de largo aliento, y hecho con un ambicioso rigor académico que le permitió a su autora trabajar, desarrollar y cuestionar varias perspectivas y dimensiones teóricas y metodológicas sobre: el cine mexicano, la historia cultural y social, los estudios de género, la recepción empírica en el cine, y la memoria fílmica.

La reescritura y reposo de este primer ensayo intelectual fortaleció la narrativa de Alva Lai Shin que se distingue por su claridad y exigencia para indagar sobre un tema que en la academia mexicana ha cobrado interés hasta años muy recientes.

Este paréntesis también le permitió a la autora reconfigurar los capítulos originales de su tesis, compartirnos sus preferencias literarias, de tal manera que la lectura es atractiva y fluida para acercarse a mayores lectores.

Los primeros segmentos del libro puntualizan los enfoques teóricos y metodológicos y la problematización de los temas centrales de estudio: El cine, sus mediaciones; estudios de recepción de medios: su historia y construcción; Memoria Histórica: las audiencias, el pasado fílmico; Pantalla cinematográfica: fronteras de alteridad e Imagen femenina: género, ideología y estereotipo. Y en un capítulo central ***Recuerdos de Juventud y Rock and Roll*** desglosado a su vez en cuatro secciones: La ciudad: cartelera y cultura tapatía cinematográfica tapatía; Las audiencias: la ritualidad cinematográfica como vestigio histórico; Juventud en celuloide; jóvenes y cine mexicano en los años sesenta; Retratos de juventud: recuerdos e imágenes fílmicas se presenta el material crítico y empírico de estudio. En dichas secciones la autora trabaja una visión multidisciplinaria para analizar el proceso de recepción empírica del cine mexicano de los años 60 y las identidades juveniles de Guadalajara, con un grupo de mujeres tapatías que consumieron estos films y las imágenes recurrentes de estos: jóvenes con chamarra de cuero y en motocicleta, jovencitas con un *look* de adultas y en minifaldas, amores inocentes, juventud reventada que se divertía al máximo comiendo un helado o asaltando las cafeterías. Su corpus de estudio se centró en films representativos, tales como: *Los jóvenes* (Luis Alcoriza, 1960), *Jóvenes y rebeldes* (Julián Soler, 1961), *Vivir de sueños* (Rafael Baledón, 1963), *La edad de la violencia* (Julián Soler, 1963), *Una joven de 16 años* (Gilberto Martínez Solares, 1963), *La juventud se impone* (Julián Soler, 1964), *Me quiero casar* (Julián Soler, 1966), *Sólo para ti* (Ícaro Cisneros, 1966), *Serenata en noche de luna* (Julián Soler, 1967), *Cuando los hijos se van* (Julián Soler, 1968) y *Romeo contra Julieta* (Julián Soler, 1968) protagonizados por las jóvenes estrellas musicales de esa época: Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, Alberto Vázquez, entre otros.

Mediante los testimonios de este grupo de mujeres tapatías se reactivan situaciones y subjetividades de la vida pasada y presente, pero también de la vida social y cultural de la Guadalajara de estos años, y queda expuesta la manera en que el relato cinematográfico se fusiona con los recuerdos y la memoria. Y entonces estos recuerdos abandonan el relato apasionado o impasible de una realidad desaparecida y ausente, y provocan el renacimiento

del pasado, o en palabras de Alva, constatar: “la develación de una arqueología de la memoria”.

Este pasado nos remite no solamente a los valores culturales, y a las visiones del mundo que albergaban l@s jóvenes de entonces, sino también abre una rendija para apreciar las normas y formas de publicitar en la cartelera los estrenos fílmicos nacionales, y la ya imperante segregación social que exhibidores y empresarios de cine demarcaban desde entonces. Por ello, este libro es también una entrega, tanto de interpretaciones de datos duros como de puntuales análisis de tendencias de producción y divulgación del cine mexicano de los años 60, gracias a la exhaustiva revisión de la cartelera cinematográfica que dio pie a posteriores explicaciones y pistas de estudio sobre las políticas de distribución y exhibición del cine nacional de estos años.

La interacción que se hizo del material empírico con las unidades temáticas y posiciones identitarias de los segmentos de audiencia, fue una ventana para reconocer sí los modelos de sociedad que el cine mexicano representó mediante sus relatos y premisas dramáticas, tuvieron una repercusión de orden colectivo y social, o en su caso, porqué no: Pero, sobre todo, y a decir de la autora, esta ruta crítica le significó: “ Estudiar la muestra de sujetos participantes mediante un modelo estratégico múltiple para construir a su audiencia, y entonces desprender sus diversas fragmentaciones y sus posibles recomposiciones”.

Al destacar el papel central que cumple la intuición y lo emocional desde una perspectiva femenina, Alva problematiza la construcción de su audiencia y la representación de las jóvenes mujeres en los films de los años 60, y con ello apunta a otra arista de estudio sobre la feminidad como posición subjetiva. Las representaciones fílmicas, los contextos y la audiencia los trabaja como una serie de discursos sociales interconectados, algunos de estos recuperan una mayor autoridad que otros en momentos específicos. Este modelo de estudio también le permitió distinguir una autonomía relativa entre las operaciones de los textos fílmicos, las lecturas y los contextos, para discernir sobre las contradicciones y las variables de la producción discursiva.

En suma, Alva reconstruye a los miembros de la audiencia como parte de las representaciones fílmicas y a los textos derivados de la lectura de los sujetos como discursos producidos dentro de ciertas convenciones culturales. Nos aclara el complejo proceso de cómo las puestas en escena que las películas nos muestran se convierten en

referentes a través de los cuales se dejan filtrar muchos otros, que no son precisamente los que están en la pantalla, sino los que están en nuestras mentes; los afectos, los temores, los prejuicios, a los que Marc Ferró denominó los “lapsus”, o las convenciones que no son otra cosa sino el cúmulo de construcciones históricas, sociales y culturales que nos definen como sujetos sociales. Esto es quizá lo más distintivo de este libro y donde se origina su aportación.

Los lectores de este libro, tanto aquellos interesados en estos temas como los curiosos o aficionados al cine de estos años, van a encontrar una veta más para pensar el cine como una experiencia que siempre involucra una película, una personalidad, una situación social y un tiempo y estado de ánimo específico.

Recuerdos de Juventud y Rock an Roll. Memoria filmica en Guadalajara durante la época de los sesenta, Alva Lai Shin Castellón, Paraíso Perdido, México, 2016