

Reseña del libro *El infierno en la tierra. El cine de Arturo Ripstein*

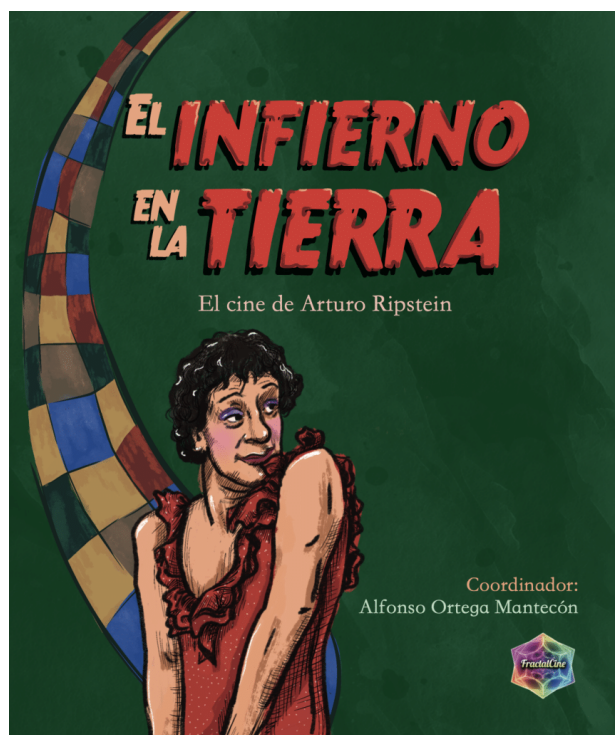
ANNEMARIE MEIER BOZZA

<http://orcid.org/0009-0003-7550-7973>

[https://doi.org/10.32870/
eloquepiensa.v0i33.xxx](https://doi.org/10.32870/eloquepiensa.v0i33.xxx)

Con el libro *El infierno en la tierra. El cine de Arturo Ripstein* en la mesa frente a mí me dificulta empezar a formular una reseña fría y objetiva de la publicación. El grosor, peso y los colores de la portada distan de los que, por lo general caracterizan un libro académico o una filmografía comentada de un director de cine. Las 661 páginas, la cubierta en color verde con las letras rojas del título en el que destacan las palabras INFIERNO y TIERRA y el caricaturizado dibujo del personaje de La Manuela de la película *El lugar sin límites*, son impactantes. Solapa y contrasolapa ofrecen la filmografía del director mientras que en la contraportada leemos una breve semblanza de Ripstein y un párrafo que define el contenido del libro: “El presente libro *El infierno en la tierra: el cine de Arturo Ripstein*, reúne 30 capítulos centrados en el estudio de la filmografía completa de este prolífico realizador mexicano. Cada uno de estos apartados se aproxima a una película del cineasta desde diferentes enfoques y aproximaciones, todo esto con el objetivo de preservar, analizar, comprender y promover el valioso legado de una director muchas veces juzgado e incomprensido, pero también reconocido internacionalmente por su calidad dentro del cine mexicano”.

Cité el comentario de la contraportada ya que resume tanto los objetivos, la definición del alcance y los destinatarios como el proceso de investigación, curaduría y trabajo editorial detrás de la publicación coordinada por Alfonso Ortega Mantecón. El impacto que me causó el libro sobre un director mexicano cuya obra admiro profundamente me hizo cometer una imprudencia que no había hecho nunca antes, y que es poco usual o quizás incluso indeseada para la formulación de una reseña de libro: pregunté al coordinador cómo había organizado el enorme trabajo y asumido la responsabilidad de una publicación como la que tenía frente a mí. Alfonso Ortega Mantecón me confirmó que el libro es el resultado de cuatro años de trabajo que incluyeron definir el proyecto, buscar y compartir la filmografía de Arturo Ripstein con investigadores de cine, recibir las propuestas de tres títulos de cada uno, elaborar la lista de capítulos, recibir y mandar dictaminar los artículos a

doble ciego, revisar los textos corregidos y formular como texto una entrevista con Ripstein para agregarla a los textos analíticos como conclusión. Alfonso admitió que fue un trabajo titánico que, por suerte, se convirtió en un tipo de publicación que no corresponde a los acostumbrados libros sobre realizadores de cine. Tiene razón. El resultado de años de trabajo editorial, *El infierno en la tierra. El cine de Arturo Ripstein*, es diferente: ofrece al lector la colección de un texto analítico sobre cada uno de los largometrajes del director siguiendo su filmografía de manera cronológica. Unos párrafos de presentación y un capítulo introductorio acompañan la serie de textos y, como ya señalé, una conversación con el director cierra la publicación a modo de conclusión.

La presentación realizada por el coordinador del proyecto resalta la amplitud, diversidad, calidad filmica y recepción controvertida que ha recibido la obra filmica de Arturo Ripstein. El texto reconoce la importancia de su padre, el productor de cine Alfredo Ripstein, quien introdujo a su hijo al mundo de la producción cinematográfica y lo acercó tanto a reconocidos realizadores —Luis Buñuel, Chano Urueta y Emilio Fernández— como a escritores cuyos textos literarios sirvieron de base para los primeros filmes del joven realizador. Ver el nombre de Arturo Ripstein como director de películas basadas en obras de Gabriel García Márquez, Elena Garro, Manuel Puig, José Emilio Pacheco y Vicente Leñero nos hace reconocer que el mundo artístico e intelectual de la Ciudad relacionó el cine como arte, medio de pensamiento y comunicación a la literatura, las artes plásticas y el periodismo cultural.

Como una segunda etapa de la filmografía de Ripstein, en la presentación se resalta la importancia de la escritora Paz Alicia Garcíadiego quien, a partir de *El imperio de la fortuna* (1986), ha acompañado y marcado la obra de Arturo Ripstein con guiones escritos por ella. “Juntos y por más de 30 años, esta mancuerna director-guionista se ha encargado de continuar explorando un universo complejo, excéntrico y personal, dando como resultado filmes que no pretenden seguir el flujo o las tendencias imperantes

del resto de la producción cinematográfica nacional”, leemos en la presentación formulada por el coordinador del proyecto.

El primer capítulo “Mirada crítica a la obra de Arturo Ripstein, la profundidad humana en su cine” escrito por Mónica del Sagrario Medina Cuevas describe el contexto de época y familiar del director. También comenta acerca de los elementos temáticos y narrativos característicos, su estilo, sus géneros cinematográficos preferidos y la recepción que en México resultó más contradictoria que a nivel internacional.

Para la formulación de los siguientes 30 capítulos que recorren de manera cronológica los filmes realizados por el director, los autores se basaron en algunas pocas indicaciones que les compartió Alfonso Ortega Mantecón: al inicio del texto había que poner la ficha técnica y una breve sinopsis del filme, además de una breve semblanza del autor. Para el título de cada texto, el método de análisis, la estructura y formulación los autores contaron con plena libertad. Son los títulos de los textos, los títulos de las películas con su año de producción y los nombres de los autores los que conforman el capitulado del libro. La ficha técnica al inicio de cada “capítulo” incluye el título de la película, el año de producción, la duración, el país, los productores y la casa productora, además de los nombres del autor del guión, la fotografía, la música, el reparto y el género cinematográfico. Cada texto cierra con la bibliografía —las fuentes consultadas por el autor— y se distingue de los demás textos por la extensión de entre cinco y alrededor de veinte “fuentes”.

Los textos acerca de 30 películas de Ripstein empiezan por lo general con una introducción, que, a manera de *abstract*, define el objetivo y método de análisis que escogieron los autores. La mayoría de los investigadores ubican la película en el contexto de la obra del director y describen el porqué y cómo el filme refleja o se acerca al contexto social de México, muestra las características y los conflictos de los personajes, enfoca y desarrolla historias y temas que marcan la obra de Ripstein. En lo que también coincide la mayoría de los autores es en comentar acerca de la amplitud, riqueza, diversidad e importancia de la obra filmica del director y

la irritación que muchos de sus filmes provocaron en las “buenas conciencias” —y a veces también en las instituciones culturales y políticas— con sus transgresiones e incómodos retratos de personajes, conflictos y acciones alejados de las convenciones y clichés del cine mexicano. Algunos artículos incluso describen medidas de censura que sufrieron varias películas de Ripstein.

Las líneas de análisis centrales que presentan los artículos abarcan diferentes temas y recurren a diferentes métodos de análisis según el contexto, carácter, tema y la narrativa que caracteriza el filme analizado. En los artículos sobre las películas de la primera etapa de la obra, uno de los temas centrales es la adaptación literaria. Varios autores se refieren a estudios teóricos sobre el trabajo de adaptación —traslación, transcripción o traducción de textos literarios— y reconocen distintos tipos. Es interesante reconocer que en esta etapa el director recurrió a textos de experimentados y reconocidos escritores en lugar de a guionistas ligados a la industria cinematográfica de México. Me parece que este hecho subraya la importancia que Ripstein le daba al guion y que la cooperación con los literatos y periodistas acentúa la certeza de que, aún como joven realizador, Arturo Ripstein puede considerarse un cineasta “autor” de sus películas. La percepción de reconocer en la obra de Ripstein una segunda etapa por el hecho de basarse en guiones escritos y coescritos con Paz Alicia Garcíadiego, merecería un trabajo de análisis y un libro aparte. La mayoría de los autores del libro reconocen, en la estrecha colaboración entre la guionista y el director, una especie de coautoría en cuanto a la historia, los personajes, el ambiente, el desarrollo de los conflictos y la curva dramática del filme. No así en las características del estilo visual del director que varios autores describen y analizan a detalle a través del análisis de secuencias, materializadas en series de fotogramas que se integran al texto escrito.

Para reconocer el impacto que la obra de Ripstein ha causado en los investigadores, basta con fijarse en los títulos de los capítulos y el tono con el que los autores reseñan y analizan cada una de las películas del director. La manera cómo muchos deconstruyen el texto

filmico para definir su enfoque, el tema —o temas— que abordan, así como las formas filmicas con las que emocionan al espectador y construyen significado, muestran además de una gran admiración, también el profundo respeto por un director consciente, con una visión crítica del humano y la sociedad. Percibo en varios autores también una profunda sorpresa e inquietud por la claridad con la que la obra de Ripstein reconoce y exhibe “el lado oscuro” del humano y su sociedad. Las debilidades humanas, los desequilibrios sociales, la persecución del diverso, la injusticia, la duda y el dolor que detectan los autores en los filmes, no han perdido actualidad en cuanto a lo que hoy nos ocupa y preocupa como ciudadanos y espectadores de cine. Desde los títulos de sus artículos reconocemos que la condición y desigualdad femenina, el patriarcado, la represión sexual, la lucha por el poder, la desigualdad de clase y la dictadura de las iglesias son temas que Ripstein reconoció y convirtió en base narrativa de sus filmes. Aunque profundamente local y reconociblemente mexicanas, sus historias se narran con un estilo y una estética que las vuelve profundamente universales.

Otro tema que se analiza en un buen número de textos es el género cinematográfico. Como conocedor del cine mexicano desde sus entrañas, Ripstein utiliza y transforma profundamente las convenciones de género. Varios autores tematizan, enriquecen o incluso ponen en duda que la predilección de Ripstein por el melodrama haya marcado su filmografía. Da gusto leer que lo que más reconocen es que Ripstein no sólo “rompe géneros”, sino que provoca la ruptura y utiliza el desarrollo de un filme para moverse a sus anchas entre varios géneros. Para mí, esto significa que los autores reconocen que Ripstein, junto con sus guionistas, cinefotógrafos y actores, juega con las cuerdas del melodrama pero crea filmes autorales que trascienden la clasificación en género. Podemos quizás reconocer toques de melodrama, drama, *thriller*, *western* y filme histórico en sus películas, pero la magistral integración de contenido, forma y pensamiento, evade cualquier clasificación estricta.

Lo que salta a la vista y suena fresco y auténtico en el libro, es también la claridad con la que los autores de algunos textos

“admiten” que en la filmografía de Ripstein aparecen películas que el mismo autor llama “películas alimenticias”, es decir que fueron realizadas por encargo. El director no sólo no se identifica de pleno con ellas sino que prefiere olvidarlas. No así los autores que las tratan y analizan como textos filmicos sin aplicarles comentarios valorativos o críticos.

Puesto que es imposible ofrecer en mi reseña una descripción de cada uno de los textos y el método y estrategia analítica que utiliza cada autor, me limito a formular mi apreciación acerca de algunos temas del trabajo analítico de un pequeño número de investigadores. El libro ciertamente no se lee como novela policíaca de manera fluida y siguiendo el suspenso de un relato con curva dramática o un ensayo. Yo misma admito que, después de revisar el capitulado, revisé primero los textos sobre las películas que conozco, he reseñado y proyectado en mis cursos. De lo que me di cuenta es que, a pesar de haberme considerado una relativamente buena conocedora de la obra de Ripstein, no lo soy. Al revisar los análisis de las 30 películas me di cuenta que me falta por ver un buen número de sus filmes. Las tendré que buscar en los siguientes meses. No será fácil ya que, aunque algunos de sus obras son muy conocidas y se volvieron hasta “de culto”, otras son difíciles de conseguir.

En los textos sobre la primera parte de la filmografía de Ripstein en la que el director adaptó textos de escritores conocidos, no sorprende leer descripciones y análisis acerca de la relación entre una obra literaria y la película. Los autores tematizan y reflexionan acerca del proceso de adaptación al cine, aunque después pasen a otros temas y enfoques. Así, por ejemplo, en los capítulos “Cuando llegue el ocaso” de Mariana Martínez Bonilla, que se centra en *Tiempo de morir* (1966); “Futuro inverso: narrativa femenina desde la óptica de Arturo Ripstein” de Ileana Díaz Ramírez, sobre *Los recuerdos del porvenir* (1969); “Ripstein y Pacheco: ‘las potencias de lo falso’ en las utopías y distopías en *Foxtrot* (1975)” de Virginia Medina Ávila; y “De la literatura al cine: entre *Madame Bovary* (1857) y *Las razones del corazón* (2011)” de Flor de Liz Mendoza Ruiz. Los textos no sólo dan fe de la riqueza de la

adaptación como campo de estudio y la creciente diversidad de enfoques que lo caracterizan, sino también de la madurez que el tema ha adquirido al dejar atrás la eterna y desgastada opinión de que una obra literaria siempre es superior a la película adaptada.

El análisis de los personajes —que tienen su raíz en el guion pero también son creados por los actores, la dirección, puesta en cámara y escena— aparece en muchos artículos. Son en especial los personajes femeninos, las parejas y la familia que se analizan en “Notas sobre la representación de las mujeres, la rivalidad y la sororidad [...]”, un texto de Rocío Isela Cruz Trejo sobre *La ilegal* (1979). También es el caso de los textos “La reconstrucción de la imagen femenina en el cine de Ripstein” de Laura Georgina Ahuactzin Pérez, que se centra en *La virgen de la lujuria* (2002); “Del ‘amor pasión’ a la relación fijada: un análisis de las relaciones de pareja en *Mentiras piadosas*” de Alejandro Jiménez Arrazquito; y “Entre el silencio y la rabia: en el ocaso de la pasión marital y la transgresión del cuerpo”, escrito por Rosa Herlinda Beltrán Pedrín acerca de *El diablo entre las piernas*. La ruptura y crítica del melodrama como género cinematográfico de mucho peso en la historia del cine mexicano que Ripstein provoca y trata a menudo con ironía o en tono de sátira, es un tema importante en artículos que analizan películas que narran acerca de la represión y persecución sexual, los deseos reprimidos y el contexto de una sociedad desigual y machista. Esto en “Feminidad, ironía y censura en *La viuda negra* (Arturo Ripstein, 1977)”, texto de Alfonso Ortega Mantecón; “Des/esperanzas y temores ilimitados” en *El lugar sin límites*, de Francisco Pérez Lence; “El infierno está en este mundo” sobre *Cadena perpetua*, de Armando Casas y Rafael Ángel Gómez Choreño; así como “Homoerotismo y homosocialidad: Un encuentro con el *otro* masculino” en *El otro*, realizado por Francisco Marín López.

Tengo frente a mí también el libro sobre Ripstein de la serie que la Universidad de Guadalajara con el CIEC —el extinto Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográficas— planeó ser el primer tomo de *Testimonios del Cine Mexicano*. El libro *Arturo Ripstein*

habla de su cine con Emilio García Riera, publicado en 1988, repasa a través de una conversación entre el realizador y el historiador, las películas de Ripstein desde **Tiempo de morir** hasta **Mentiras piadosas**. La publicación *El infierno en la tierra. El cine de Arturo Ripstein* de 2025 no sólo incluye las 14 películas que el realizador ha producido desde **Mentiras piadosas** hasta **El diablo entre las piernas** de 2019, sino que propone el análisis de cada una de ellas. Para los estudiosos del cine, los estudiantes, periodistas y cinéfilos, que en México abundan, la publicación *El infierno en la tierra. El cine de Arturo Ripstein* es un referente que se consultará y citará de aquí en adelante. Un libro que permite una inmersión profunda en la obra del director y muestra, además, la gran diversidad de enfoques y métodos de análisis que hoy caracterizan los estudios del discurso filmico en México.

La edición del libro que estoy reseñando consta de 100 ejemplares. Por suerte, ya también circula una versión digital cuya liga se encuentra al final de la reseña. Sin embargo, urge contar pronto con una reimpresión en libro físico ya que, según Alfonso Ortega Mantecón, los 100 ejemplares se están agotando. Estoy consciente que el tamaño y el blanco y negro de los fotogramas corresponde a la característica de la mayoría de las publicaciones académicas pero en el tema del cine lamento que en el caso de los análisis de secuencias, la importancia de la construcción de la imagen y el color, el cine parece perder su esencia audiovisual si los fotogramas que forman parte de los textos no son claros, de buen tamaño y a color.

Para los lectores que lamentan que el espacio de la reseña no me haya permitido ampliar los comentarios sobre cada uno de los textos, enlisto los capítulos del libro empezando con el título del filme analizado, además del título y autor/a del texto. 🍷

EL INFIERNO EN LA TIERRA. EL CINE DE ARTURO RIPSTEIN (LISTA CRONOLÓGICA DE LAS PELÍCULAS ANALIZADAS)

“Presentación”, ALFONSO ORTEGA MANTECÓN

“Mirada crítica de la obra de Arturo Ripstein, la profundidad humana en su cine”,
MÓNICA DEL SAGRARIO MEDINA CUEVAS

Tiempo de morir.

“Cuando llegue el ocaso”, MARIANA MARTÍNEZ BONILLA

Los recuerdos del provenir.

“Futuro inverso: narrativa femenina desde la óptica de Arturo Ripstein”,
ILEANA DÍAZ RAMÍREZ

La hora de los niños

“*La hora de los niños* (1969). La incursión de Ripstein en el cine experimental”,
ALFONSO ORTEGA MANTECÓN

El castillo de la pureza

“La nada que queda”, ROCÍO GONZÁLEZ DE ARCE

El Santo oficio

“El poder de la herejía. Traición y tragedia en *El Santo Oficio*”,
SAMUEL LAGUNAS CERDA

Foxtrot / The Other Side of Paradise

“Ripstein y Pacheco: ‘las potencias de lo falso’ en las utopías y distopías en
Foxtrot (1975)”, VIRGINIA MEDINA ÁVILA

Lecumberri, el palacio negro

“Óyeme, Palacio Negro: imagen, testimonio y disputa por el sentido en *Lecumberri, el palacio negro* (1977) de Arturo Ripstein”, MARIANA MARTÍNEZ BONILLA

El lugar sin límites

“Des/esperanzas y temores ilimitados”, FRANCISCA PÉREZ LENCE

La viuda negra

“Feminidad, ironía y censura en *La viuda negra* (Arturo Ripstein, 1977)”,
ALFONSO ORTEGA MANTECÓN

Cadena perpetua

“El infierno está en este mundo”, ARMANDO CASAS Y RAFAEL ÁNGEL GÓMEZ CHOREÑO

La ilegal

“Notas sobre la representación de las mujeres, la rivalidad y la sororidad en *La ilegal* (1979) de Arturo Ripstein”, ROCÍO ISELA CRUZ TREJO

La tía Alejandra

“Bajo el signo del dolor”, ALMA DE SAAVEDRA CORONA Y
ALMA GUADALUPE CORONA PÉREZ

La seducción

“Juegos de amor, fe y traición”, YOLANDA MERCADER MARTÍNEZ

Rastro de muerte

“Una historia de corrupción política en la posrevolución”,
SIBONEY OBSCURA GUTIÉRREZ

El otro

“Homoerotismo y homosocialidad: Un encuentro con el *otro* masculino”,
FRANCISCO MARÍN LÓPEZ

El imperio de la fortuna

“Del neobarroco decadente al melodrama de la inmovilidad: ***El imperio de la fortuna*** de Arturo Ripstein”, LUCERO FRAGOSO LUGO

Mentiras piadosas

“Del ‘amor pasión’ a la relación fijada: un análisis de las relaciones de pareja en ***Mentiras piadosas***”, ALEJANDRO JIMÉNEZ ARRAZQUITO

La mujer del puerto

“El destino sin escape. Narración, deseo e incesto en ***La mujer del puerto*** de Arturo Ripstein”, JUAN CARLOS REYES VÁZQUEZ

Principio y fin

“El peso de los sueños: la reinterpretación del melodrama familiar según Arturo Ripstein”, ALFONSO ORTEGA MANTECÓN

La reina de la noche

“El reflejo del mito derrotado. Una interpretación histórica”,
ANA MARÍA SALOMA GUTIÉRREZ

Profundo carmesí

“*Amor Fou* a la mexicana: violencia, indolencias e insolencias en ***Profundo carmesí***”, ILSE MAYTÉ MURILLO TENORIO

El evangelio de las maravillas

“Los misterios (y engaños) de la fe”, ADRIÁN ‘POK’ MANERO

El coronel no tiene quien le escriba

“La sinfonía de la desolación finisecular: su retrato latinoamericano”,
ALMA GUADALUPE CORONA PÉREZ

Así es la vida

“***Así es la vida***: del arquetipo al narrativismo histórico”,

HUGO ISRAEL LÓPEZ CORONEL

La perdición de los hombres

“***La perdición de los hombres***: una mirada sórdida a la sociedad mexicana”,

ALEKSANDRA JABLONSKA

La virgen de la lujuria

“La reconstrucción de la imagen femenina en el cine de Ripstein”,

LAURA GEORGINA AHUACTZIN PÉREZ

El carnaval de Sodoma

“Un replanteamiento para la identidad mexicana: el relajo en ***El carnaval de Sodoma***”, ADRIÁN SEBASTIÁN REYES TAPIA

Las razones del corazón

“De la literatura al cine: entre *Madame Bovary* (1857) y ***Las razones del corazón*** (2011)”, FLOR DE LIZ MENDOZA RUIZ

La calle de la amargura

“Un infinito dédalo de espejos”, JOSÉ MANUEL CUÉLLAR MORENO

El diablo entre las piernas

“Entre el silencio y la rabia: en el ocaso de la pasión marital y la transgresión del cuerpo”, ROSA HERLINDA BELTRÁN PEDRÍN

Bibliografía

ORTEGA MANTECÓN, A. (Coord.) (2025). *El infierno en la tierra. El cine de Arturo Ripstein*. México: FractalArte.

ANNEMARIE MEIER BOZZA es docente, investigadora y crítica de cine adscrita al ITESO (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente) en Guadalajara, Jalisco, México. Ha publicado artículos en libros colectivos y revistas. Su libro *El cortometraje: el arte de narrar, emocionar y significar* fue publicado por la UAM Xochimilco y la segunda edición por la IBERO de CDMX.