

INICIOS DEL DOCUMENTAL CON FINES DIDÁCTICOS EN MÉXICO

El registro de imágenes ha significado para la humanidad un importante legado histórico, que nos permite conocer la fisonomía de hombres y pueblos distantes en espacio y tiempo

Por M.C.A. Ma. del Carmen Quiroga E. *

Desde la aparición del cinematógrafo, el registro de imágenes ha significado para la humanidad un importante legado histórico, que nos permite conocer la fisonomía de hombres y pueblos distantes en espacio y tiempo. Los primeros registros de los hermanos Lumière, de Meliés o William Paul, representan verdaderos documentos, aunque no fuesen grabados con ese propósito.

Más tarde la filmación de Nanuk el esquimal de Robert Flaherty, sentaría el precedente del Cine Documental en el mundo, el cual ha generado tantas polémicas entre los estudiosos del mismo sobre su conceptualización y la

representación de la realidad.

En México, en la actualidad podemos ver documentales en su mayoría de factura extranjera, sin embargo las universidades del país afiliadas a la ANUIES, quienes conforman la Red Universitaria de Televisión, Video y Nuevas Tecnologías, son en su mayoría quienes llevan a cabo esta tarea: la producción documental, dando respuesta a la necesidad de tener un registro de los avances de la ciencia, el arte, la cultura, la problemática social y en general la historia de nuestro tiempo.

Sin embargo, poco se conoce de cómo inicia el documental en México, específicamente el documental con fines didácticos, y aunque abundan los estudios sobre el cine Mexicano, sobre documental el panorama es bastante

árido; una historia que, analizada en fragmentos por estudiosos del cine en diferentes épocas, se carece de un panorama general.

Por lo tanto el objetivo de esta investigación de carácter exploratorio fue hacer una recopilación de la información documental, gráfica, en línea, videográfica y cinematográfica existente, que permitiera narrar los antecedentes del cine documental con fines didácticos en México, así como la situación política y cultural en la que se encontraba el país cuando se dio este fenómeno.

LA LLEGADA DEL CINE A MÉXICO

Cuando el cine llegó a México, casi ocho meses después de su aparición en París, el pensamiento positivista le abrió los brazos. Veían en él un instrumento científ-

fico que debía mostrar la verdad. El 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros del gabinete presenciaron por primera vez las imágenes en movimiento proyectadas por dos enviados de los Lumière en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Según el autor, el éxito del nuevo medio de entretenimiento fue inmediato. Don Porfirio había aceptado recibir en audiencia a Claude Ferdinand Bon Bernard y a Gabriel Veyre, los proyccionistas enviados por Louis y Auguste Lumière a México, debido a su enorme interés por los desarrollos científicos de la época. Además, el hecho de que el nuevo invento proviniera de Francia, aseguraba su aceptación oficial en un México que no ocultaba su gusto “afrancesado”.

La primera proyección pública se llevo a cabo por parte de los Lumière, en el local de la Bolsa de México, en la Calle de Plateros.

Meses antes en Rusia, la coronación de Nicolás II había inaugurado la tendencia de mostrar a los personajes famosos en sus actividades diarias, lo cual fue adoptado en México cuando Porfirio Díaz acepta ser filmado montando a caballo en los jardines de Chapultepec, lo cual lo convierte en el primer actor de cine de México. El filme lo realiza Salvador Toscano en 1899.

Mientras el cine hacia su aparición en México exaltando la figura del dictador y se instalaba la luz eléctrica, la gesta revolucionaria se iba forjando en el sur y en el norte del país, siendo el partido Liberal Mexicano el primer intento exitoso de agrupar a la población descontenta, partido que fue el primero en plantear la necesidad de una rebelión armada.

En este contexto inicia en México el cine, no como industria, sino como aceptación de un invento científico que registró los hechos políticos, sin pretender adoptar el carácter documental que hoy encontramos en él. Los Lumière habían determinado dejar de filmar y

montar su propia empresa de venta de copias, lo que impulso el surgimiento de los primeros cineastas nacionales. Así, el ingeniero Salvador Toscano, hasta 1898 exhibidor de vistas en Veracruz, se inició como realizador. Entre sus filmes hoy conservados se encuentran: “Entrada de un vapor al Puerto de Veracruz”.

Pocos trabajos en relación con los filmes realizados en esa época se conservan hoy día, entre ellos algunos de Salvador Toscano, editados en 1950 por Carmen Toscano, su hija, quien recopila varios cortos filmados por su padre; uno de ellos es considerado el primer largometraje mexicano. Toscano testimonió con su cámara diversos aspectos de la vida del país durante el Porfiriato y la Revolución. Inició de hecho, la vertiente documental que tantos seguidores ha tenido en nuestro país. En esta época surgen el Partido Socialista Mexicano y el Partido Socialista Unificado considerados como primeros intentos de creación de un partido de la clase obrera. En cuanto al registro fílmico de estos acontecimientos, los hermanos Alva filman diversos momentos que hoy han sido recopilados por la Universidad Nacional Autónoma de México.

EL CINE EN LA REVOLUCIÓN

Francisco Villa jugó un papel importante en el cine documental de la revolución. Cuando a principios de 1910 se inició en Chihuahua la campaña antirreeleccionista encabezada por Francisco I. Madero, Villa también se unió al movimiento. Armó a su gente y se sumó a los combatientes chihuahuenses comandados por Pascual Orozco.

La lucha armada en México contribuyó grandemente al desarrollo del cine nacional. En el estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sobre la Revolución de 1910 a 1917 se menciona que nunca antes de la Revolución Mexicana un evento de tal envergadura había sido filmado casi en su totalidad. La Primera Guerra Mundial, iniciada cuatro años después del conflicto en México, fue documentada siguiendo el estilo impuesto por los realizadores mexicanos de la revolución, considerándose la vertiente documental y realista como la primera manifestación del cine mexicano.

Pancho Villa constituye un caso aparte, ya que su popularidad radica en su actividad como líder revolucionario, sin embargo poco se conoce de sus dotes como actor y protagonista de su propia vida en el cine. Vale la pena dar una ojeada a la investigación realizada por Gregorio Rocha sobre "Los rollos perdidos de Pancho Villa".

Pancho Villa aparece en varios cortos y películas de la revolución. Sin embargo aunque hemos visto cortos en los que el caudillo aparece en plena acción o en reuniones con sus seguidores, poco se sabe en qué circunstancias exactas se dan estos filmes. Según Gregorio Rocha quien durante varios años dedica su trabajo de investigación a realizar una exhaustiva búsqueda de los rollos perdidos del general Villa, y localiza a Frank Katz, un historiador de Estados Unidos, que descubre un contrato realizado en 1914 por la American Mutual Film Corporation en el que Pancho Villa cede los derechos para filmar sus batallas a cambio de entregarle el 15 % de las ganancias en taquilla. Así inicia una relación en la que el caudillo acepta inclusive usar los uni-

"Nanuk el esquimal" de Robert Flaherty

formes para las batallas que la compañía le proporciona y atacar las haciendas a una hora en que la luz fuese favorable a las cámaras.

Los rollos perdidos fueron localizados finalmente en El Paso Texas, los cuales se encontraban en el garaje de la familia de los descendientes del pionero mexicano Edmundo Padilla, lo que permitió a Gregorio Rocha realizar un mosaico cinematográfico no solo de Villa sino de la Revolución Mexicana. Un homenaje al caudillo y al cine de los primeros tiempos.

TRES PROPUESTAS EDUCATIVAS POSREVOLUCIONARIAS

Es importante señalar que desde Porfirio Díaz hasta Lázaro Cárdenas, tres propuestas educativas importantes se dieron en México: La primera impulsada por José Vasconcelos quien promovió el muralismo mexicano. El segundo proyecto Educativo lo inició Plutarco Elías Calles al introducir el modelo de las escuelas de Indiana de los Estados Unidos, mediante el trabajo organizado en forma de talleres de producción. Así, el tercer proyecto educativo lo constituyó el plan socialista que tuvo para la educación un grave inconveniente: la falta de definición del socialismo que se quería imponer, el de la Revolución Mexicana: con los ejidos

y la pequeña propiedad, el de la escuela racionalista, o el marxista-leninista. A la vaguedad de objetivos siguieron diversos descalabros en el renglón educativo, dada la falta de claridad de fines y coherencia de medios.

REDES, PRIMER DOCUMENTAL DIDÁCTICO EN MÉXICO

En éstas circunstancias políticas y educativas surge la primera película documental impulsada por la Secretaría de Educación Pública "Redes" (en 1934) cuya fotografía fue realizada por Paul Strand y fue dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, con música original de Silvestre Revueltas, destacado músico mexicano.

Esta película filmada en Alvarado, Veracruz, muestra un panorama de la vida de los pescadores del puerto ante las condiciones de sus explotadores, siguiendo la tendencia del "realismo socialista". Fue realizada durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas. Strand formaba parte del grupo NYKINO (New York-kino), intelectuales aficionados al cine y simpatizantes del partido Comunista Americano, y menciona: "La cinta muestra el levantamiento de un grupo de pescadores en contra del acaparador de su producto, quien con la complicidad de las fuerzas políticas del lugar los man-

tiene en la miseria. Tanto la Revolución Mexicana en 1910, como la Revolución Rusa en 1917 marcaron una importante influencia en los intelectuales mexicanos. Así, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se vivía entre la revolución y el socialismo el desarrollo de un arte con una carga ideológica claramente de izquierda.

La temática de sus obras fue la revisión de la Revolución Mexicana. No es extraño el camino que tomaría el cine en un México con tendencias claramente socialistas.

En esa época llega a México un personaje que representaría un fuerte impulso a la calidad cinematográfica en el país: Serguei Mikhaylovich Eisenstein, que realiza en México la película ¡Qué viva México! (1930-1932), la cual tuvo una gran influencia en el cine nacional. Este estilo fue visto como derivado de la pintura muralista, especialmente de la de Diego Rivera.

“Redes”, filmada en 1934, marca la pauta de lo que sería la primera película realizada por encargo de la Secretaría de Educación Pública.

La película “Redes” marca el inicio de una cultura de producción del documental didáctico que se lleva a cabo en México, primero en formato de cine para después transitar al formato de video, análogo y posteriormente digital. Las teorías fundacionales otorgan a “Redes” su carácter didáctico, ya que comprenden metodologías ligadas a la etnografía y la antropología, lo cual lo ubica en la categoría del “filme documento”, el cual utiliza estas teorías para estudiar los fenómenos sociales y culturales, lo que hace de este registro fílmico una construcción teórica.

Así el cine en México, inicia casi paralelo a la llegada del cinematógrafo, bajo la marcada influencia de la escuela soviética ubicado dentro de la gran familia del realismo y representa hoy en día un material de consulta de relevante importancia histórica. ■

• Carmen Quiroga Echevarría es directora de Televisión Universitaria de la UAT, además es candidata a doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela en España y la UAT.

BIBLIOGRAFÍA

DE LUNA, Andrés. *La Continuidad ideológica en los documentales sobre la revolución*. Revista *Filmoteca* 1. *El cine y la revolución mexicana*. UNAM. P 48
Hadjinicolau, Nicos, *Historia del Arte y Lucha de Clases*, p-172

DE LUNA, Andrés. *La continuidad ideológica en los documentales sobre la revolución*. En: *El cine y la Revolución Mexicana*, México, *Filmoteca de la UNAM*, 1979. pp. 49.

POZAS HORCASITAS, Emiliano. *Del Infierno al Purgatorio, del fin de la dictadura a la promesa de la democracia*. *El cine y la revolución mexicana*. *Filmoteca* 1, 4-20, Noviembre de 1979

Rafael Aviña, “Expedientes Secretos Méx. De la Censura y Otros Males”, *Cinemanía*, año 3, número 28 enero de 1999, pp. 32-33

GÓMEZ MOSTAJO, Lorena. *Luna Cornea* 24. *CONACULTA. Redes. Las tribulaciones de Paul Strand*.

Frente a Frente, Revista. *Silvestre revueltas y su papel en la dirección de la LEAR*, num.6 noviembre 1937, p23

LEDO ANDION, Margarita. *Del Cine Ojo a Dogma95*. *Paidós comunicación*, 2004. Cap.2.1.1 *Dziga Vertov, Dispositivos y Circularidad*. P 39

ALEXANDER, Williams. *Film on the left. American Documentary Film from 1931 to 1942*. Princeton University press 1981. p 42, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

LEDO ANDION, Margarita. *Cine de Fotógrafos*. *Paul Strand, fotógrafo y Cineasta*. Cap. 4 (en prensa)

YATES Steve, *Paul Strand Essays on his life and work. The transition years: New Mexico*. *Aperture Foundation* 1990. P. 90-98

BROWN Milton W. *Paul Strand Essays on his life and work. The three roads*. *Aperture Foundation* 1990. P 22

ROSEBLUM Walter. *Paul Strand Essays on his life and work. A personal memoir*

Aperture Foundation 1990. P. 144

TUCKER, Anne. *Strand as Mentor. Paul Strand essays on his life and work*, *Aperture Foundation* 1990. p. 131

VIDEOGRAFÍA

18 *Lustros en la vida en México en este siglo, 1900-1914*. *Videooteca histórica de México Dirigido por Aurelio de los Reyes*. *Difusión Cultural UNAM*. 1º de la Serie de 6 videocasetes (copia en VHS de cine de 16 mm), (tres cortos de 25'30", 27' y 27'min.), son., col.

ROCHA, Gregorio. *Los Rollos Perdidos de Pancho Villa*. [video digital] dirigido por Gregorio Rocha México 2003. 1 DVD, (49 min.), b/n/ col. *UDG.UPA. CONACULTA. THE BANFF CENTRE. FUNDACION TELEVISIA*

TELLO, Jaime, PATIÑO, Eduardo, *Se que es imposible*, *Videooteca histórica de México, documental (video vhs)* Dirigida por Eduardo Patiño, Guión de Jaime Tello. 26" UNAM-DGAC

GARMENDIA, Arturo, *La vanguardia y el cine Mexicano*. CD Rom “Cien Años del Cine Mexicano 1896-1996. *CONACULTA. Instituto mexicano de Cinematografía. Universidad de Colima* 1999.

BIBLIOGRAFÍA EN LÍNEA

FERRER, Guadalupe. *Los Magonistas y el fin del Porfiriato*, *Historia de un pueblo/S.E.P.*

<http://mexico.udg.mx/historia/pueblo/hombrecd.html>

MAZA, Maximiliano, *Mas de Cien años de Cine Mexicano, Los primeros cineastas Nacionales*, Cita a García Riera, ITESM, Recuperado 18 de enero de 2005 <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/cineasta.html>

Los primeros cineastas Nacionales. Recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/cineasta.html> el 23 de enero de 2005

Directores del Cine Mexicano Hermanos Alva. (1911) recuperado de http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/hermanos_alva.html#ite el 29 de enero de 2005

Presidentes de México. Francisco I Madero. Recuperado de <http://mexico.udg.mx/politica/presidentes/franciscoimadero.htm> el 23 de enero de 2005

La Revolución, ITESM, *Cine Mexicano* recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/revolu.html> el 31 de enero de 2005

DE LA CRUZ, Armando, “Entrevista con Gregorio Rocha sobre “Los Rollos perdidos de Pancho Villa” recuperado de <http://www.golemproducciones.com/prod/rollosperdidosedevilla.htm> el 26 de enero de 2005

La transición al sonoro en México. ITESM. Recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/transicion.html> el 12 de febrero de 2004

El cine sonoro mexicano. ITESM. Recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/sonoro.html> el 12 de febrero de 2004

IMAGINARIO, Andrea. *Analítica.com El muralismo mexicano: una revolución artística, un arte para la revolución*. Recuperado de <http://www.analitica.com/va/hispanica/5713376.asp> el 01 de febrero de 2005

Rivera ORTÍZ, Mario. *Al XIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes*. *Guadalajara, Jalisco*. *UDG*. Recuperado de <http://www.antiimperialista.com/es/view.shtml?category=20&id=1039683651&keyword=+> el 04 de febrero de 2005

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Diego. *El Bordo, Retos de Frontera. Notas de lectura de historia de la educación en México*. Recuperado de <http://www.tij.uis.mx/elbordo/vol13/notas2.html> el día 04 de febrero de 2005

Portal Secretaría de Educación Pública. México. *Período pos-revolucionario*. Recuperado de http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_599_periodo_posrevoluci el 13 de febrero de 2005.

GONZÁLEZ GALINDO, Homero. *Presidentes de México*. Recuperado de <http://www.geocities.com/hogonzal/index.html> el 29 de enero de 2005

La influencia de Eisenstein, ITESM. Recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/eisen.html> el 05 de febrero de 2005

MAZA, MAXIMILIANO, *Los inicios de la industria ITESM*. Recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/industria.html> el 16 de febrero de 2005

REYES DÍAZ Evelia. *La década de Oro del cine mexicano, Luna Cornea*. Recuperado de http://www.geocities.com/revista_conciencia/cine.html el 16 de febrero de 2005

La influencia de Eisenstein, ITESM. Recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/eisen.html> el 05 de febrero de 2005

Los primeros clásicos del cine mexicano. ITESM. Recuperado de <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/clasicos.html> el 6 de febrero de 2005