

UNA CONVERSACIÓN SOBRE CINE MEXICANO INCÓMODO ALREDEDOR DE HEROICO.

El pasado mes de junio, del presente año (2023), durante la clausura de la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la película *Heroico* (2023) del cineasta mexicano David Zonana, fue galardonada con el Premio Mezcal a mejor largometraje mexicano. El presente artículo no tiene la intención de ser una crítica cinematográfica, sino más bien como el título lo sugiere, pretende ser una conversación sobre el cine mexicano que fue y es incómodo, tanto para el público cinéfilo, como para otro tipo de audiencia, una más sensible y menos tolerante, hablo de las Instituciones, desde las políticas, hasta las económicas e incluso las religiosas, alrededor de los años hemos tenido sociedades oscuras que en algún momento se creyeron acreedores a decidir entre lo que se podía ver y no en las salas de cine, por medio de la censura y la descalificación. Cuando se voltea a ver al cine nacional, no siempre pensamos en el cine que rompió paradigmas retando a las autoridades e instituciones, en la mayoría de los casos invariablemente llega a nuestra cabeza "La época dorada del cine mexicano", en la cual se presenta un cine fantasioso, casi onírico, fue el cine en donde de la mano de directores como, Ismael Rodríguez² y Emilio "el indio" Fernández³ construyeron escenarios rústicos e irreales, de fabricar masculinidades y de fomentar valores como: La protección de la familia, la honradez del apellido e incluso la pulcritud de conciencia, esto a causa de la herencia del cine español, inspirado en las gallardas historias del siglo de oro español, fue el cine en donde el hacendado convivía cómodamente con el trabajador, a pesar de las claras desigualdades económicas, fue el cine en donde instituciones como la iglesia fungían como el eje central de la moral, donde el gobierno operaba de manera ética y responsable, donde la policía e incluso la familia funcionaban de manera arquetípica y ejemplar, era el mundo de lo ideal, en donde los conflictos siempre tenían un desenlace melódicamente feliz.

Lamentablemente, el cine que se proyectó durante esta época, no le era fiel a la realidad, era un cine que, en la mayoría de las ocasiones no era consciente de las carencias por las que pasaba México, era un cine que ignoraba la ausencia de educación, salud y desarrollo económico en el campo y que, sin embargo, la vida rural durante este género se vendió como un estilo de vida aspiracional. Desafortunadamente, durante esta época se filmó un México irreal. Este cine a pesar de mostrar una cara no fiel a lo que en ese entonces era México, fue un cine muy exitoso y muy aclamado por las distintas audiencias, las autoridades estaban encantadas con la manera en la que se les retrataba durante esta época cinematográfica, quizá se podría decir que hasta cierto punto este era un cine de propaganda... Queda la pregunta al aire.

Aunque durante estos años también surgieron cineastas como Luis Buñuel⁴, el cual, con su más popular película grabada en México, *Los olvidados* (1950) logró el éxito de ser premiada en el Festival de Cannes y de ser nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO⁵, aunque durante el estreno en México *Los olvidados* no fue tan aclamada por las autoridades políticas ni por las clases altas, debido al característico e irreverente realismo con toques de surrealismo de Buñuel.

Los olvidados fue una historia cruenta, en la que nos muestra la forma en la que viven los jóvenes y niños de la calle. "Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres. Esconden magníficos edificios, hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela... Semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado, solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente, para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal, por eso esta película basada en hechos de la vida real, no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad."⁶

[1] Estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: of.lopezbarron@ugto.mx

[2] Ciudad de México (1917- 2004), Director de cine conocido por películas como: *Tizoc* (1956), *Dos tipos de cuidado* (1953), trabajó de la mano de actores como Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix. Sabinas,

[3] Coahuila (1904- 1986), Director y actor, conocido por dirigir películas como: *Maria Candelaria* (1943), *La perla* (1947) y actuar en películas como: *El rincón de las vírgenes* (Alberto Isaac, 1972).

[4] Calandria, España (1900- 1983), director de cine, conocido por dirigir películas como: *Un perro andaluz* (1929), *Él* (1953) y *El discreto encanto de la burguesía* (1972).

[5] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia.

[6] Transcripción propia, recuperado del prefacio de la película *Los olvidados* (Luis Buñuel, 1950).

Luis Buñuel fue importante para su generación, pero a juicio personal fue aún más importante el legado que dejó a las generaciones próximas de cineastas mexicanos. Cineastas como Jorge Fons⁷, Felipe Cazals⁸ y Arturo Ripstein⁹ tomaron inspiración en Buñuel para hacer denuncias políticas en sus filmes, retomando historias sobre el abuso del clero, violencia ejercida por parte del Estado e incluso temas sobre sexualidad y género, como lo sugiere la película *El lugar sin límites* (Arturo Ripstein 1978). Regresando a la película *Heroico* de David Zonana, queda decir que esta es una película nada propagandística ni complaciente con las autoridades, es una película que nos hace dudar sobre la bondad de las fuerzas armadas, nos adentra en la psicología de las personas que se enfrentan al trato rudo del colegio militar, así como de los que se encargan de adiestrarlos. Recordemos que el mítico director de cine, Julio Bracho, en el año de 1960, intentó estrenar *La sombra del caudillo*, película que tiene una temática sumamente parecida a la de *Heroico*. La historia gira en torno a las malas prácticas encarnadas por caciques militares de partidos revolucionarios en los años veinte, el filme está inspirado en la novela del mismo nombre (*La sombra del caudillo*) del escritor Martín Luis Guzmán. Desafortunadamente, a causa del desagrado que le causó a algunos caudillos vigentes en los años sesenta, la película *La sombra del caudillo* fue exhibida por primera vez en México en el año de 1990, doce años después de la muerte de su director Julio Bracho. Se estrenó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, un político que también perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero de otra generación, de una generación tecnócrata educada en economía y administración pública en universidades de Estados Unidos. Recordemos que el gabinete del expresidente Salinas de Gortari estaba conformado por jóvenes que se hacían llamar técnicos en temas macroeconómicos. Quizá el único del gabinete con un pasado militar era el secretario de gobernación Fernando Gutiérrez Barrios¹⁰, la generación de 1988 a 1994 ya no era una generación de caudillos. El filme *La sombra del caudillo* no pudo ser estrenada en tiempo y forma debido a la mala imagen que presentaba de los militares y del mismo partido (PRI), para el momento en el que se escribe este ensayo (julio, 2023), la película *Heroico* aún no es estrenada en cines ni en alguna plataforma de *streaming*, se prevé que sea estrenada para el mes de septiembre, un mes curioso, ya que es el mes que hace alusión a la patria en México. Durante la presentación de

Heroico en el FICG, David Zonana mencionó que es un mexicano preocupado por la situación política actual en México, un sugerente guiño a la propuesta de militarización por parte del gobierno federal y, quizá aludiendo un poco a un juicio de valor, se entiende la preocupación por el tener a los militares en las calles, por la capacidad y libertad de operación a la que puedan acceder, tomando en cuenta el perfil psicológico y de personalidad que denuncia la película. No es sorprendente que David Zonana tenga este tipo de opinión que invariablemente recae en un comentario político, hay que recordar que Zonana fue productor de la película *Nuevo Orden* (2020) del director mexicano Michael Franco, película que muestra un México distópico, en el que las clases obreras se levantan en contra de las clases privilegiadas, a tal punto en el que el Estado se declara en toque de queda obligando a los militares a salir a las calles. Una combinación que no sale nada bien, después de que las mismas fuerzas armadas organizan atracos, secuestros y asesinatos, originalmente aprovechándose de las clases altas, pero al mismo tiempo agravando a las clases más desprotegidas, las cuales terminan la película doblemente golpeadas.

Nuevo Orden presenta una visión nuevamente preocupada por lo que pueda pasar si se vive en un gobierno militar, sentimiento que al mismo tiempo no viene en vano, ya que en Latinoamérica se efectuaron distintos golpes de estado que terminaron en gobiernos militares nada exitosos, los cuales trajeron a consecuencia: desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, sin mencionar la parte económica. *Nuevo Orden* no fue censurada en su estreno, de hecho, le fue bastante bien en la taquilla tomando en cuenta que el año 2020 el mundo se encontraba ante una pandemia. Actualmente, *Nuevo Orden* puede verse fácilmente en el servicio de *streaming* de Prime Video. Lamentablemente, durante su exhibición en cine fue juzgada, muchas veces antes de verla, sufrió descalificación a tal punto de ser llamada como clasista, pero afortunadamente este caso no fue censurado como lo fue *La sombra del caudillo*. Esperemos que en septiembre *Heroico* corra con la misma suerte. Sin más que decir, les invito a incomodarse con las películas que se mencionaron durante este ensayo, la mayoría de ellas son clásicas del cine mexicano, así que pueden encontrarse fácilmente en la plataforma de videos YouTube o en la plataforma más grande de difusión de cine mexicano e independiente, Filminlatino. Y si todo marcha bien, les invito a ver en cines la película *Heroico*.

[7] Tuxpam, Veracruz (1939- 2022) director de cine, conocido por dirigir: Rojo Amanecer (1989), Los albañiles (1976) y El callejón de los milagros (1995).

[8] Ciudad de México (1937- 2021) director de cine, conocido por dirigir la serie de películas titulada como "La trilogía de la violencia": Canoa: denuncia de un hecho vergonzoso (1976), Las Poquianchis (1976) y El apando (1976).

[9] Ciudad de México (1943) director de cine conocido por dirigir: Cadena perpetua (1979), El imperio de la fortuna (1986) y La mujer del puerto (1991).

[10] (1927- 2000) Fue un Senador y militar Veracruzano, del año 1964 a 1970 fue Comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el personaje Fernando Barrientos de la serie Un extraño enemigo (2018, Gabriel Ripstein) está inspirado en su persona.