

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Estado de México

“Presencia del Cine de Autor en los Jóvenes
Asiduos a la Cineteca Nacional”

Profesora:
Enriqueta Rivera

Mariana Paola Trejo Roa
Sandra Grisel Muñoz Conde

Índice

Presencia de Cine de Autor en Jóvenes Asiduos a la Cineteca Nacional

I.	Introducción.....	3
II.	Justificación.....	4
III.	Resultados de encuestas.....	5
IV.	Concepción de cine de autor en los jóvenes.....	18
V.	Definición de cine de autor.....	21
VI.	El cine como arte.....	23
VII.	Definición de cine comercial.....	26
VIII.	Películas vigentes.....	30
IX.	¿Por qué asisten los jóvenes a la Cineteca Nacional?.....	37
X.	Valorización del cine de autor en los jóvenes que acuden a la Cineteca Nacional.....	41
XI.	Flujos dentro de la Cineteca Nacional.....	43
XII.	Inferencias Presencia de cine de autor.....	48
XIII.	Fuentes de Información.....	50

Presencia de Cine de Autor en Jóvenes Asiduos a la Cineteca Nacional

INTRODUCCIÓN

En la presente investigación, se indagará la presencia del cine de autor en los jóvenes, de 17 a 25 años, asiduos a la Cineteca Nacional, por medio del análisis de encuestas a los visitantes, tomando como muestra, la misma cantidad de hombres y mujeres, que asistan durante el sábado 20 y domingo 21 de noviembre de 2004; así como de la entrevista realizada a Rodrigo Bazaldua, Bibliotecario del Departamento de Documentación e Investigación de la Cineteca Nacional, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la Facultad de Ciencias Políticas, el cual presenta una inclinación por el cine de autor, así como suele acudir frecuentemente a ver películas en la institución cultural a analizar.

Se tomarán en cuenta, la concepción de cine de autor que los jóvenes puedan demostrar a través de ciertos indicadores. Así como los hábitos y rituales que ellos mismos describan en relación a su apreciación de cine. Se darán definiciones de cine de autor, es decir, conceptos para argumentar dentro del análisis. Se identificará el género cine de autor dentro de la clasificación de cine comercial, ubicándolos dentro de un panorama del cine como arte. También se buscará definir el cine comercial delimitando el rechazo que se llega a dar en un momento dado, por parte de los espectadores, hacia este género. Se obtendrá una lista de las 10 películas mencionadas por los encuestados, incluyendo las del entrevistado, pertenecientes a los géneros contrastados, comercial y de autor. Se intentará conocer las razones por las que los jóvenes prefieren a la Cineteca con respecto a otros cines. Se analizarán los flujos dentro y fuera de la misma,

considerados como indicadores de las pautas de comportamiento manifestadas en dicha institución. Y, por último, conjuntando cada uno de los puntos anteriores, se concluirá sobre sí existe o no, la presencia del cine de autor en los jóvenes asiduos a la Cineteca.

Cabe destacar que durante el periodo de encuestas se exhibe la XLIV Muestra Internacional de Cine, factor que interviene en los resultados de la investigación.

JUSTIFICACIÓN

El tema de la presencia del cine de autor en los jóvenes asiduos a la Cineteca Nacional se escogió debido a que las investigadoras, Mariana Trejo y Sandra Muñoz, suponen que en México no se le da el espacio pertinente a cada género en el cine, además de que se cree que las personas que asisten a la Cineteca, le dan más crédito al cine de autor.

Se guiará la investigación, partiendo de la hipótesis de considerar que en los jóvenes existen distintos indicadores con respecto a la presencia que tiene el cine de autor: una inclinación mayor por este género, indiferente o una inclinación menor. De igual manera se cree que dentro del grupo de mayor presencia, existe un favoritismo hacia ciertas películas, lo cual, las hace vigentes, sin importar su fecha de origen. Así mismo se considera el nivel de escolaridad como un factor que interviene en dicha presencia.

Dentro del contexto de cine de autor a investigar, se identifican distintos actores, tales como: las películas exhibidas en la cartelera, las personas asiduas a la Cineteca, la persona a entrevistar con inclinación hacia el cine de autor. De la misma manera, existen situaciones que conforman la presencia de éste género en los jóvenes, como la Muestra Internacional de Cine, los bajos costos en las

taquillas de la Cineteca Nacional y, además, en algunos jóvenes se refleja una ‘desapreciación’ al cine comercial.

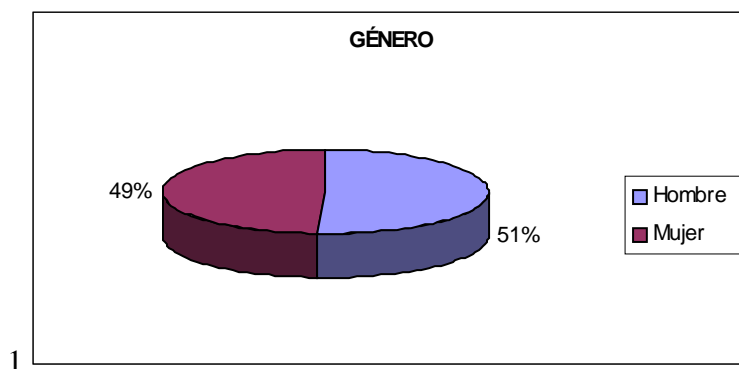
Como momento histórico se encuentra que el cine de autor surge en Europa, en los años 60’s buscando renovar el cine de aquel entonces, con el movimiento *Nouvelle Vague*. Por lo que, con esta investigación, se pretende estudiar la tendencia de cine de autor en la actualidad.

Los motivos por los que se realiza esta investigación es para conocer la concepción de cine de autor que tienen los jóvenes, así como contrastarla con la definición de distintos autores, obteniendo como resultado, las películas que son del agrado de los jóvenes asiduos a la Cineteca, haciéndolas vigentes.

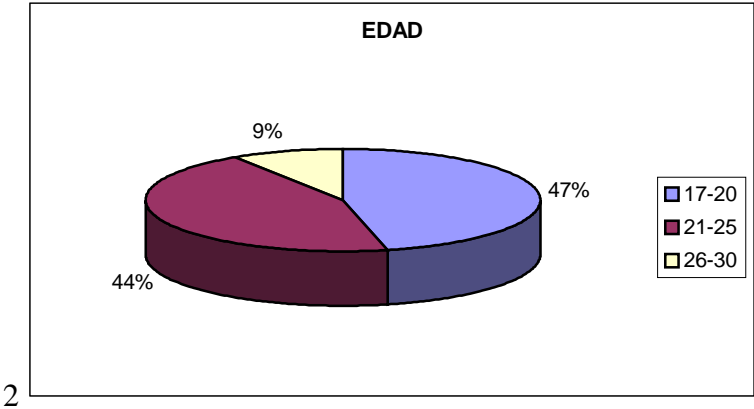
RESULTADOS DE ENCUESTAS

Para dar mayor veracidad a la investigación, se presentan, a continuación, los resultados (a manera de gráficas) de las encuestas realizadas en las instalaciones de la Cineteca Nacional, mismos que sirvieron para llevar a cabo un análisis con indicadores reales.

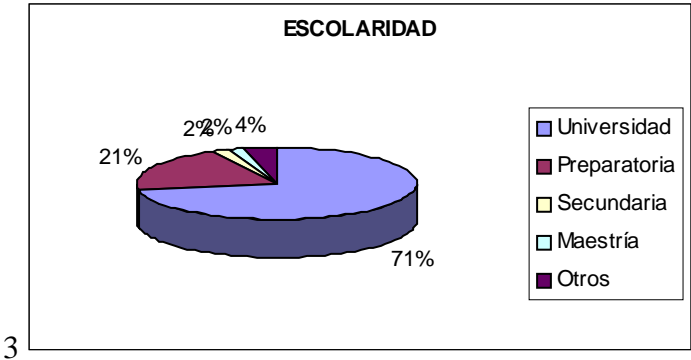
En cuanto a la diferencia de géneros (gráfica no. 1) en la afluencia a la Cineteca, no se encontró una gran distancia entre uno y otro, más bien, podría decirse que hay un equilibrio en éste aspecto.

Cabe mencionar que, aunque la investigación se delimitaba a jóvenes de 17 a 25 años (gráfica no. 2), se encontró una parte de la población, que rebasaba la edad del rango requerido, que se mostró interesada en el tema e insistió en colaborar en el mismo.

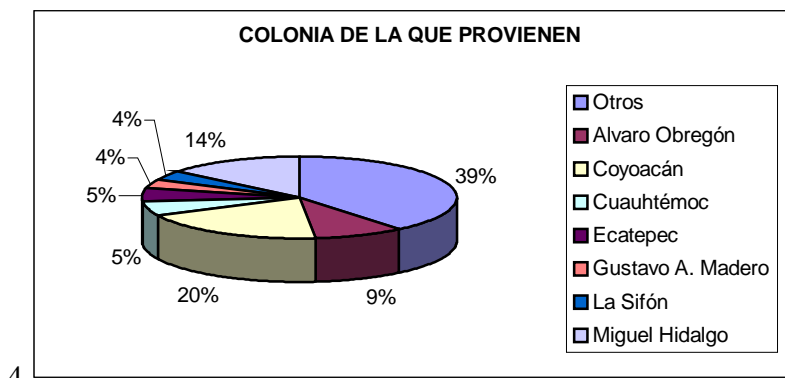

Como ya se ha mencionado anteriormente, el nivel de escolaridad (gráfica no. 3) es un indicador que se ha considerado como trascendental en este proceso de averiguación sobre la presencia de un cierto género cinematográfico en la juventud. Y, claramente se ha notado que la mayoría de los jóvenes asiduos a la Cineteca Nacional, pertenece a una comunidad universitaria.

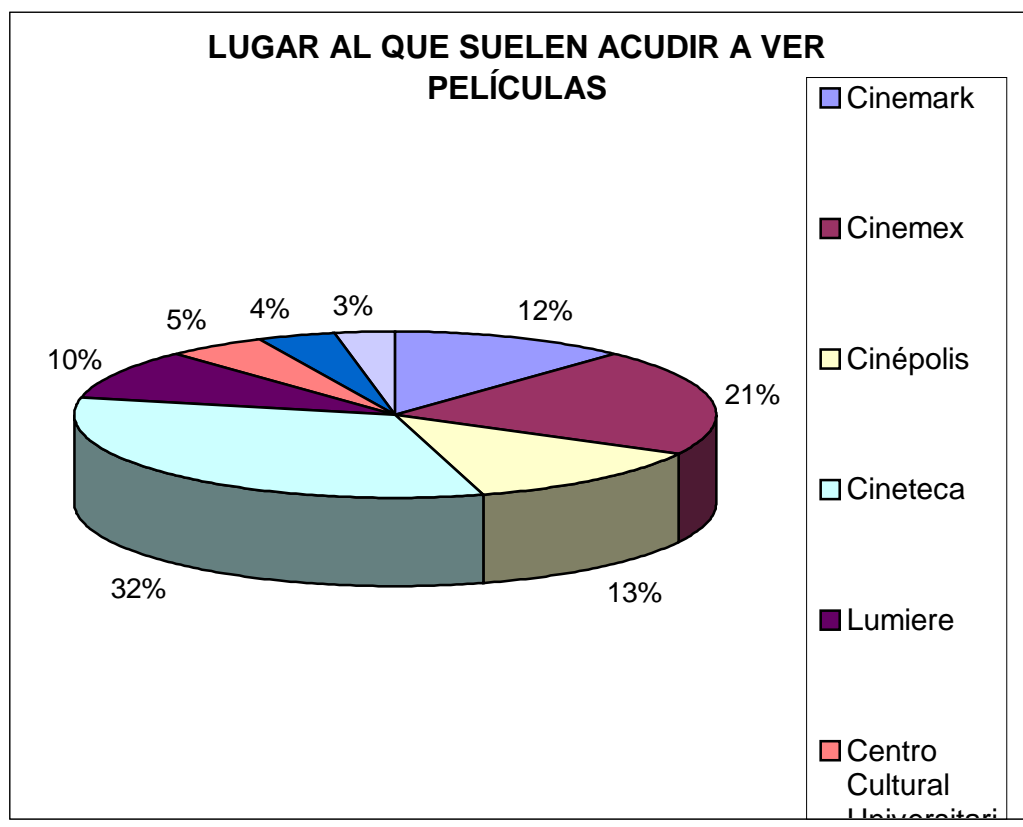

En cuanto a las razones por las que los jóvenes asistan a la Cineteca Nacional, se considera la ubicación como un factor que interviene en la elección de ésta, como de los cines comercial, lo cuál se verá más adelante en la gráfica no. 5. La conjunción de estas dos gráficas (gráfica no. 4 y no. 5), demuestra que los porcentajes más altos en los visitantes a la Cineteca, se refieren a las colonias

aledañas a ésta, sin olvidar que también se hallaron colonias, en las que se lleva alrededor de 2 horas la llegada a ella. Así mismo, tomando en cuenta que las encuestas se realizaron en la Cineteca Nacional (se obtuvo el mayor porcentaje para esta en la gráfica no. 5), se mencionó en gran medida la afluencia a cines comerciales, tales como Cinemex, Cinépolis, Cinemark y Lumière; esto, debe relacionarse con la cantidad de cines que existen y sus puntos de ubicación.

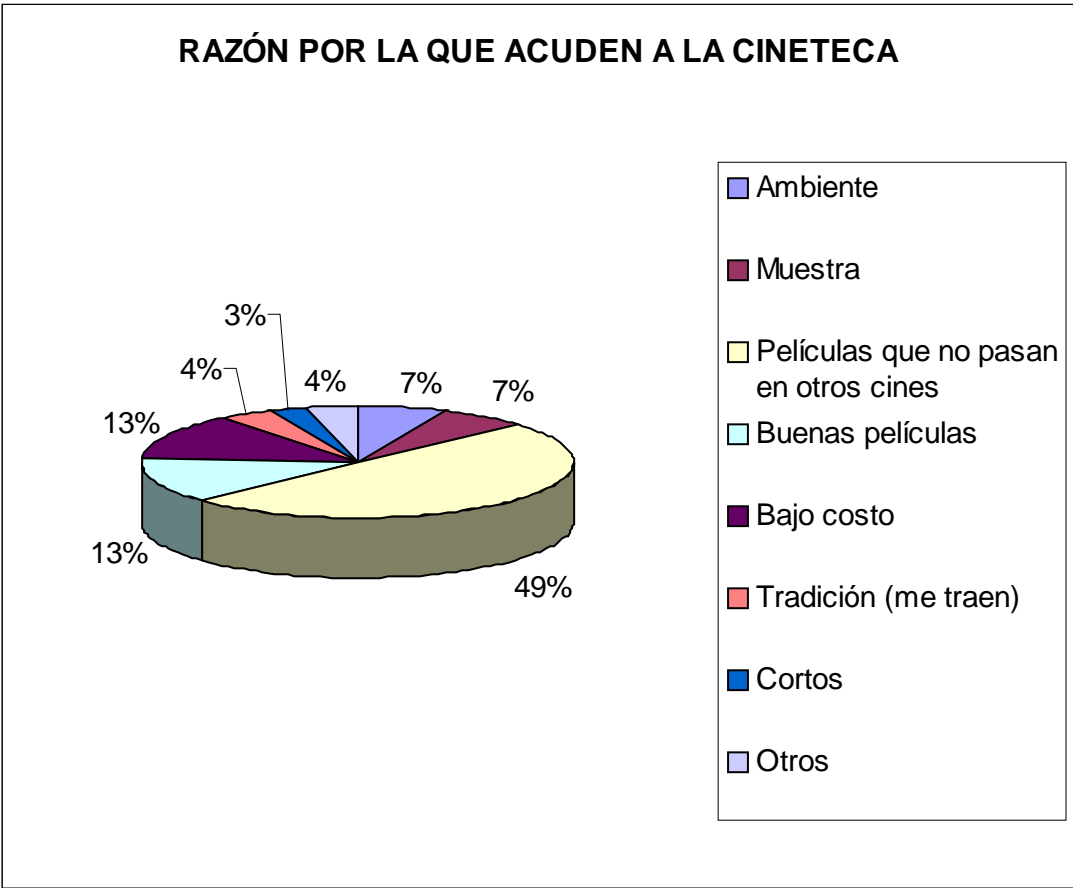

4

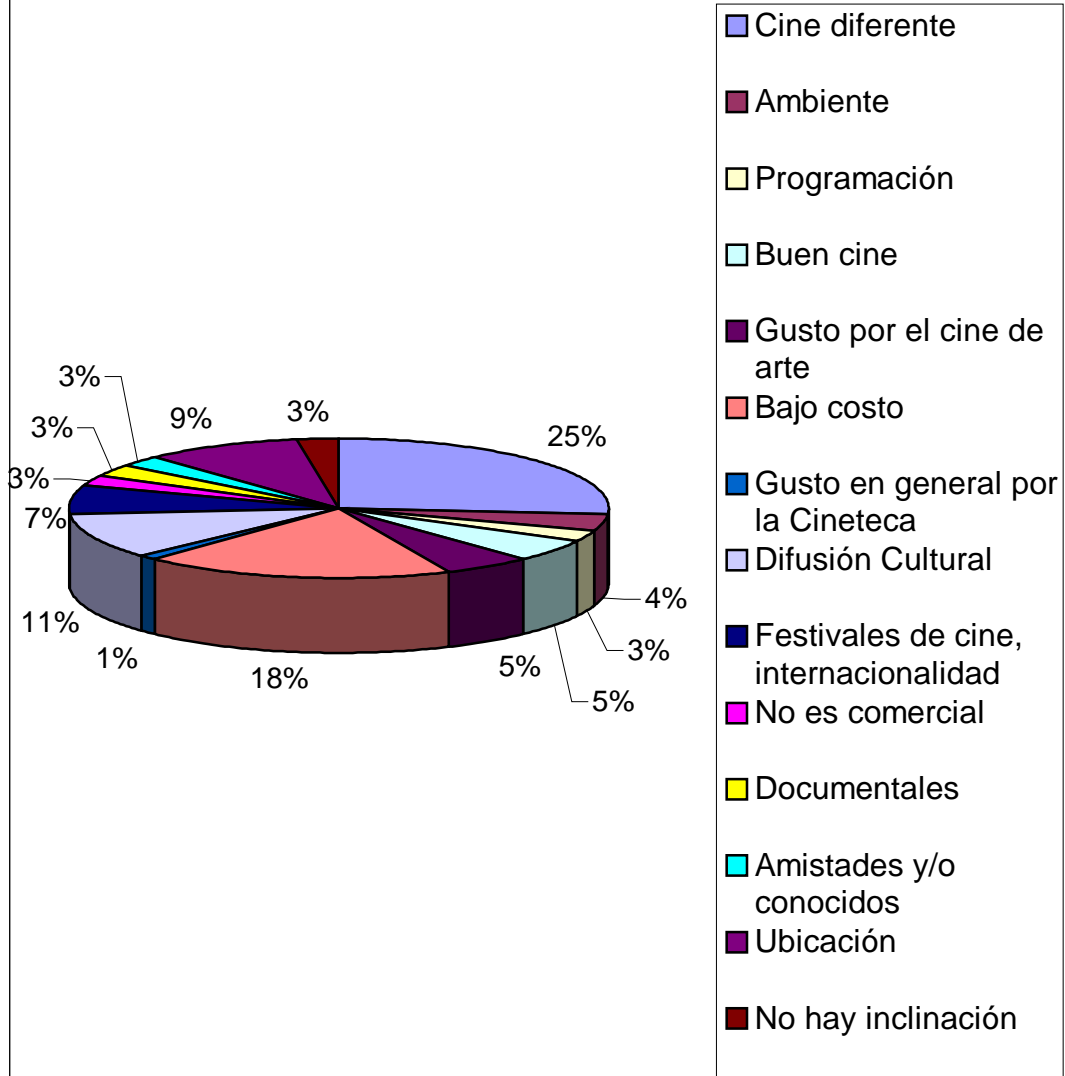

5

Ahora bien, no es la ubicación el único factor que influye en la asistencia a la Cineteca Nacional; se encontraron diversas razones y factores (gráfica no. 6 y no. 7) que diferencian a esta institución cinematográfica de los demás cines. La principal razón, con un 49% (gráfica no. 6), es el hecho de que las películas sean distintas a las que se exhiben en los cines como Cinemex, Cinépolis, Cinemark, etc., a pesar de que sí se suele acudir a ellos. Además, se encuentra un ambiente que ayuda a disfrutar su visita a la Cineteca. Por otro lado, el bajo costo (gráfica no. 7) viene a conformar éste 'gusto en general' por dicha institución.

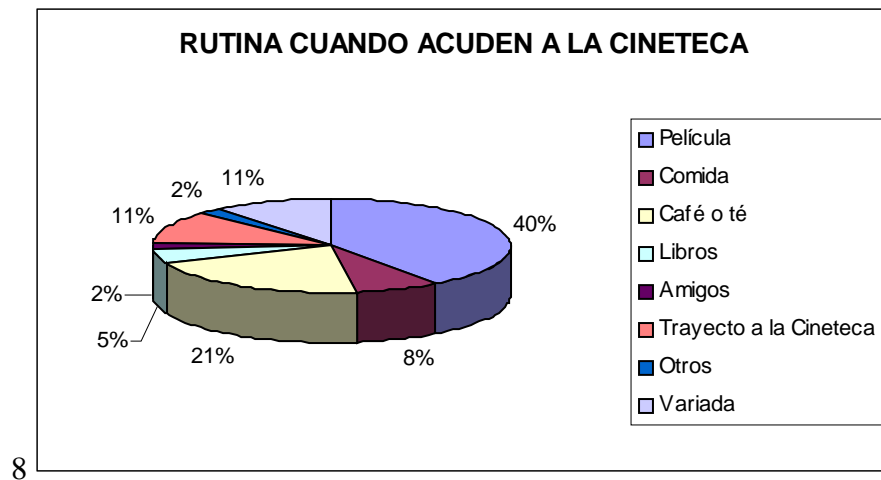

FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU INCLINACIÓN A LA CINETECA

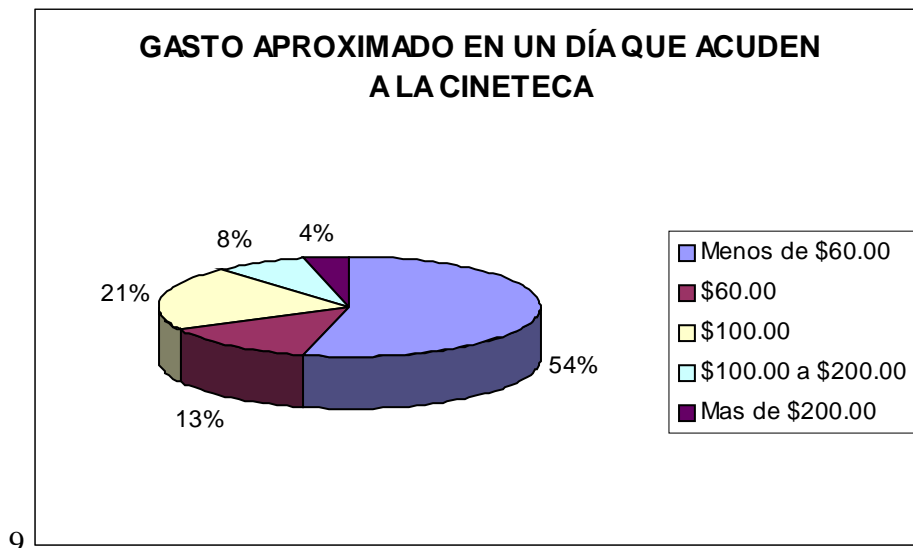

7

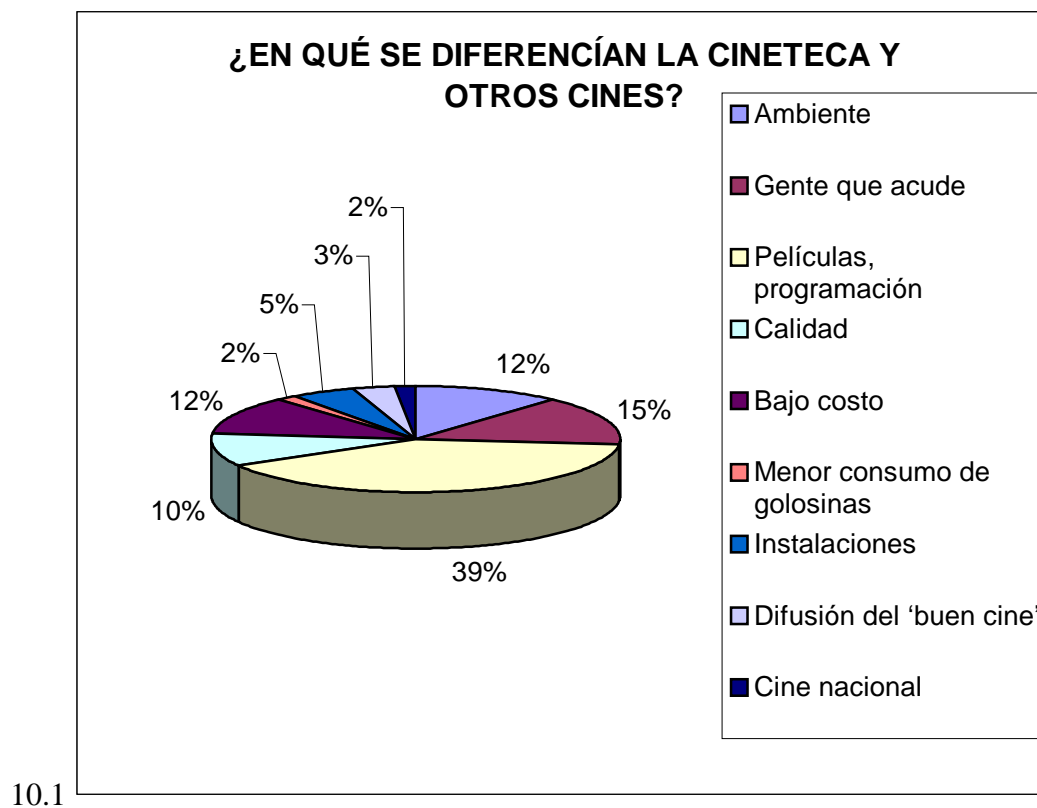
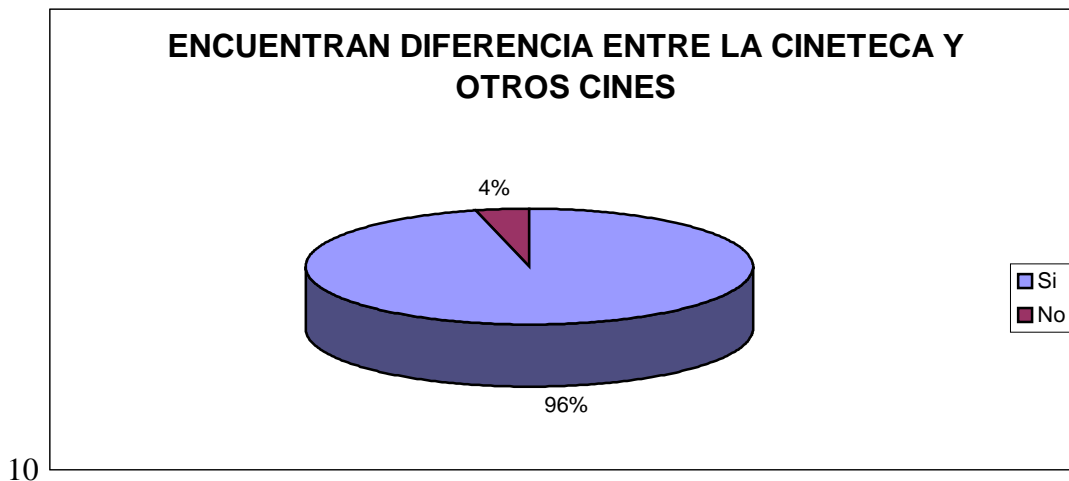
Ya que se han identificado factores predominantes en la preferencia a la Cineteca Nacional, tales como el ambiente, cabe mencionar que una visita a éste lugar incluye ciertos hábitos y rituales, que vienen a conformar una representación de éste, en cada uno de los visitantes. Hay, algunos hábitos que se presentan en mayor medida en los jóvenes asiduos a la Cineteca, estos son: tomar café o té (21%), estar con amigos (8%), etc (gráfica no. 8).

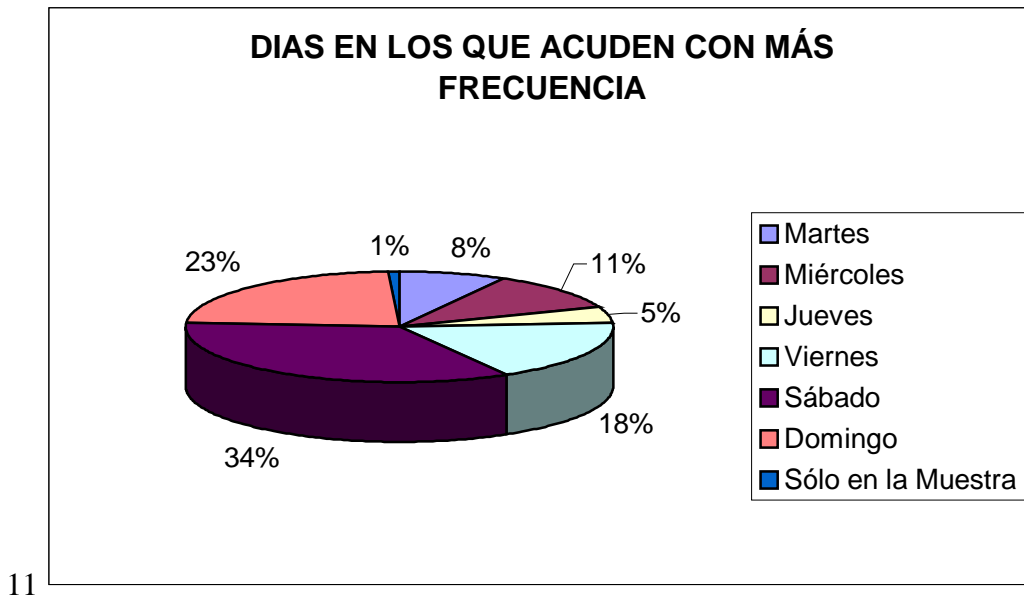
Uno de los factores, como ya se mencionó, más representativos en la elección por la Cineteca Nacional, es el gasto que implica la asistencia a ésta. Como se muestra en la siguiente gráfica (no. 9), los jóvenes asiduos a la Cineteca, gastan aproximadamente 60 pesos o menos (un total de 67%).

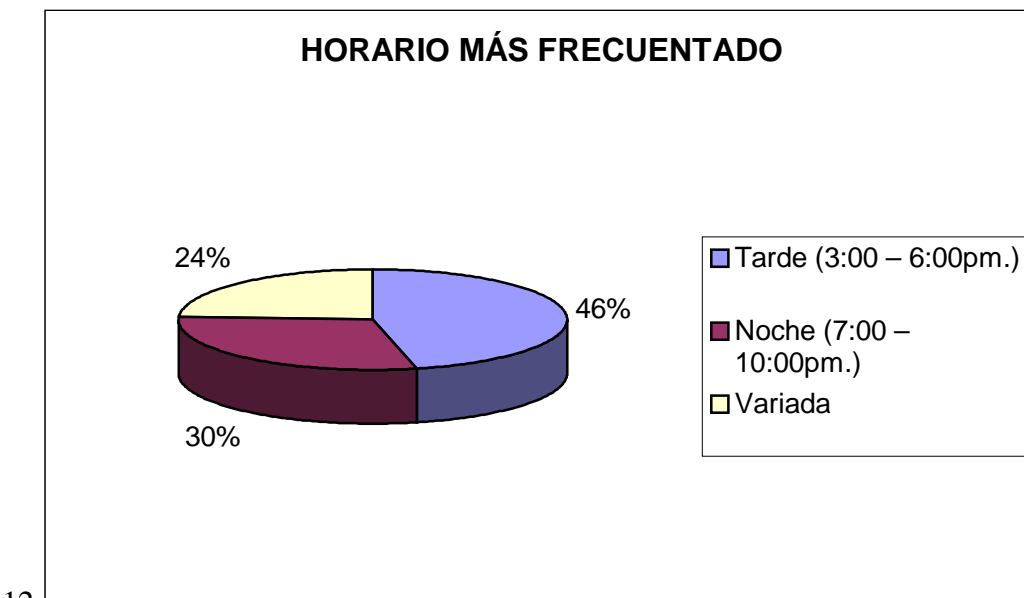
Precisamente, porque si acuden a otros cines, los jóvenes, declaran (el 96%) que si encuentran diferencias entre la Cineteca y otros cines (gráfica no. 10). Estas discrepancias consisten en las películas, personas que asisten, costos y ambiente (gráfica no. 10.1).

Los días (gráfica no. 11) en los que más acuden son los sábados, domingos, viernes y miércoles (en el orden respectivo). Un dato curioso, es el miércoles, ya que en los cines comerciales, hay descuentos este día. Las diferencias en cuanto a horarios (gráfica no. 12), no son muy marcadas, pero si se encontró que el horario de entre las 3 y 6 de la tarde posee el 46% de los encuestados. Es aquí donde deben relacionarse tanto hábitos y rituales, como ubicación, con los días y horario más frecuentados.

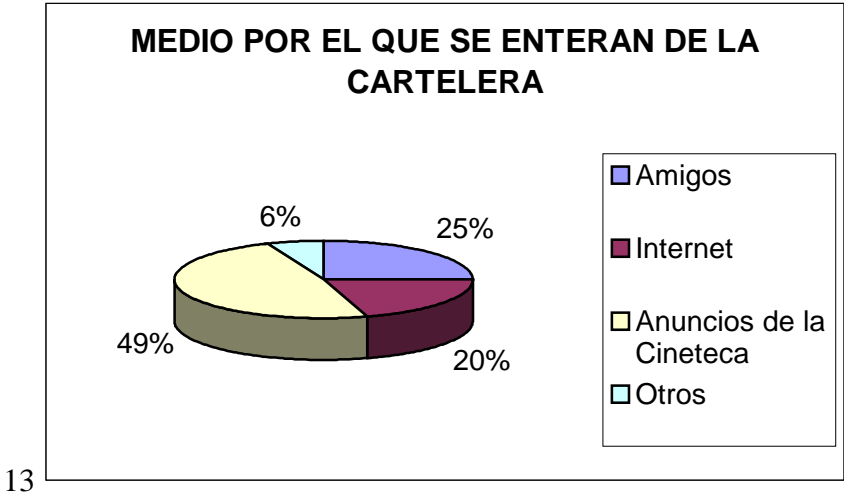

11

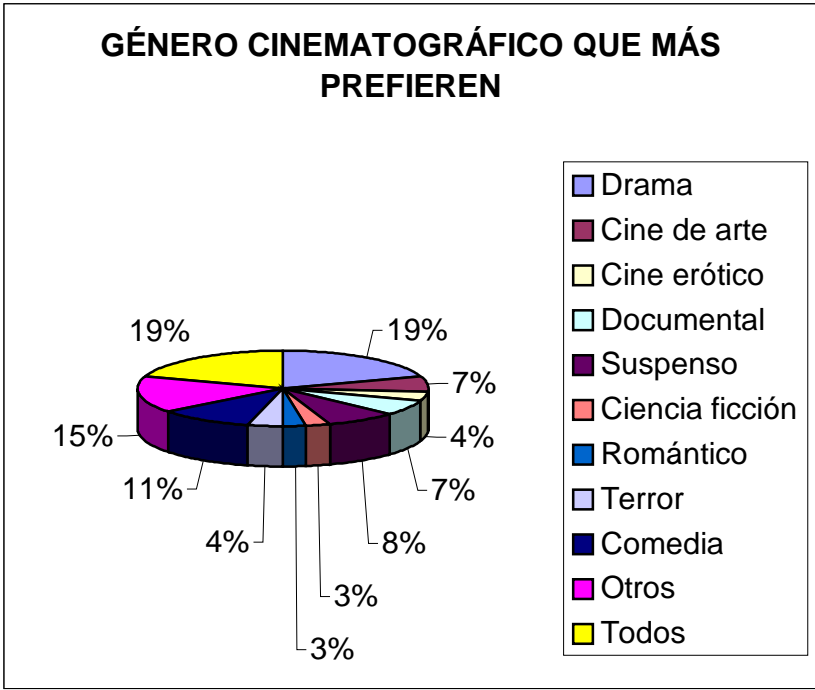

12

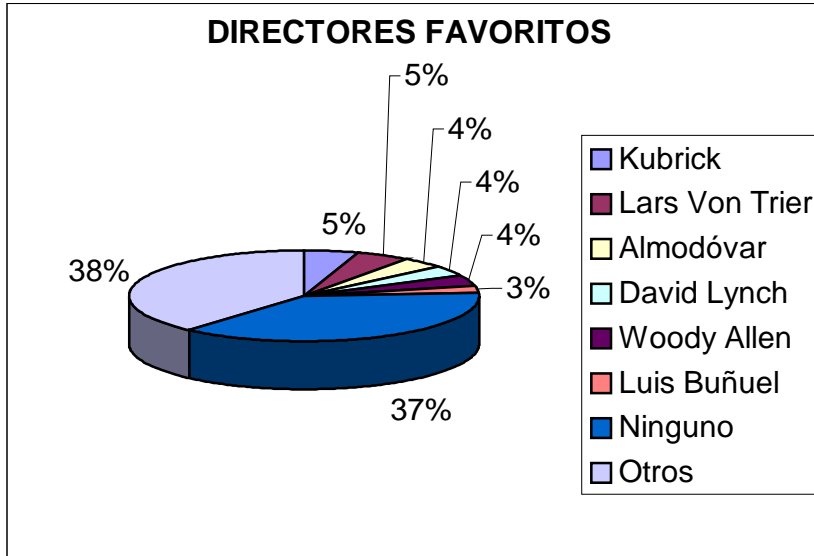
Ahora, a manera de comprobar la autenticidad de gustos, se demuestran las gráficas no. 13, 14 y 15 que hablan de los medios por los que se enteran de la cartelera, resultando los anuncios de la Cineteca los más frecuentes; los géneros y los directores preferidos, en donde se encuentran grandes diferencias que serán analizadas más adelante.

13

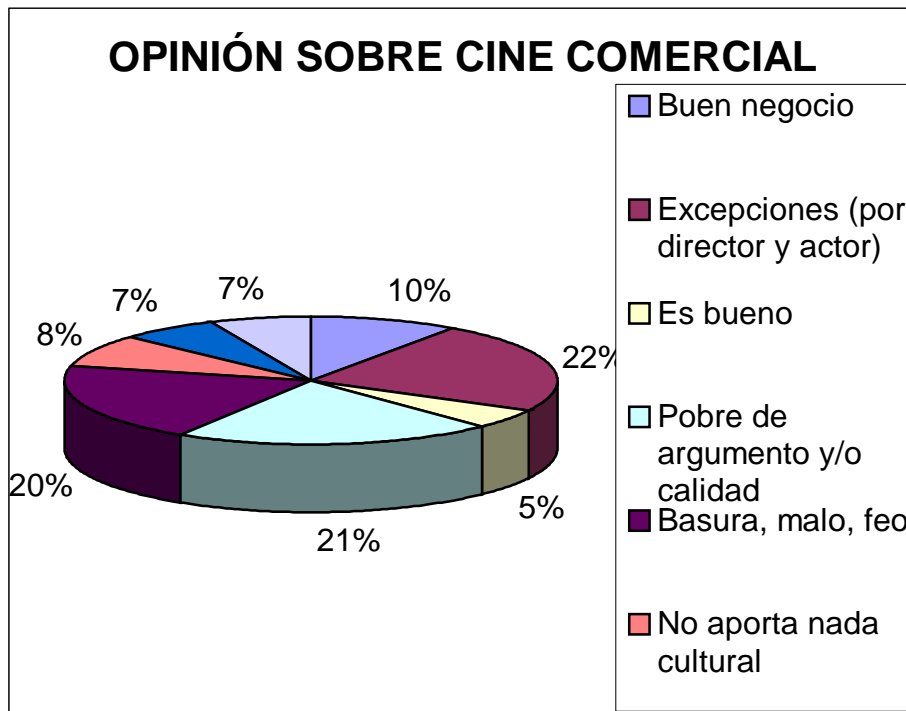

14

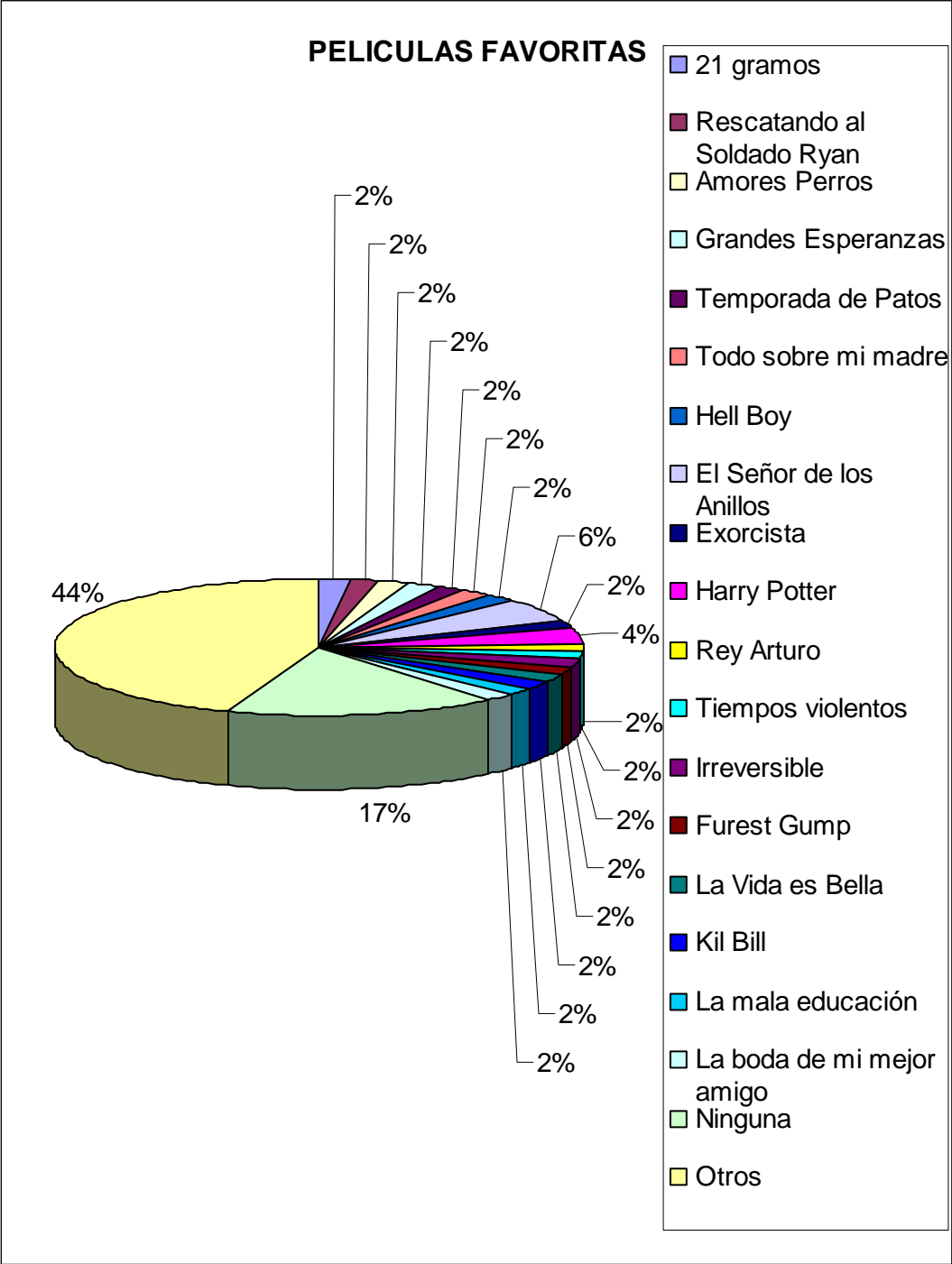
15

En cuanto a la opinión que los encuestados tienen sobre el cine comercial, en su mayoría mencionaron que carece de argumento y es pobre de calidad, así como que es “basura o malo”, y algunas personas mencionaron que hay excepciones de películas que son comerciales, pero que no son malas. Esto fue con el fin, de realizar una contrastación entre el cine comercial y el cine de autor.

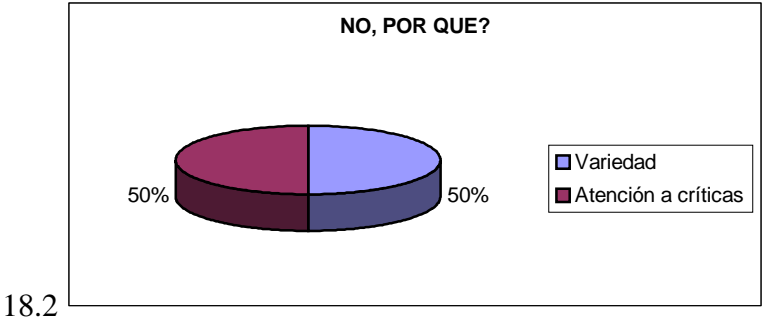
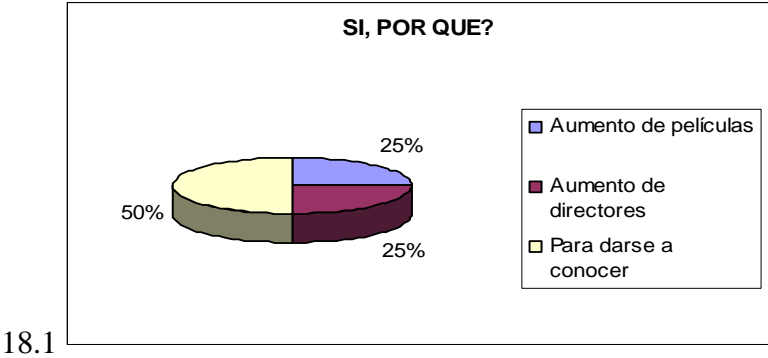
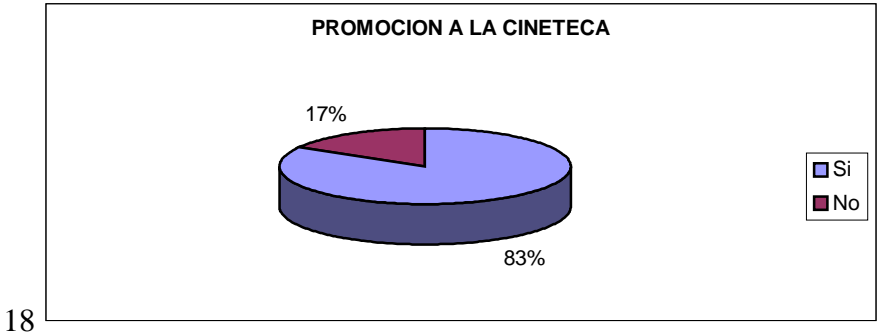

16

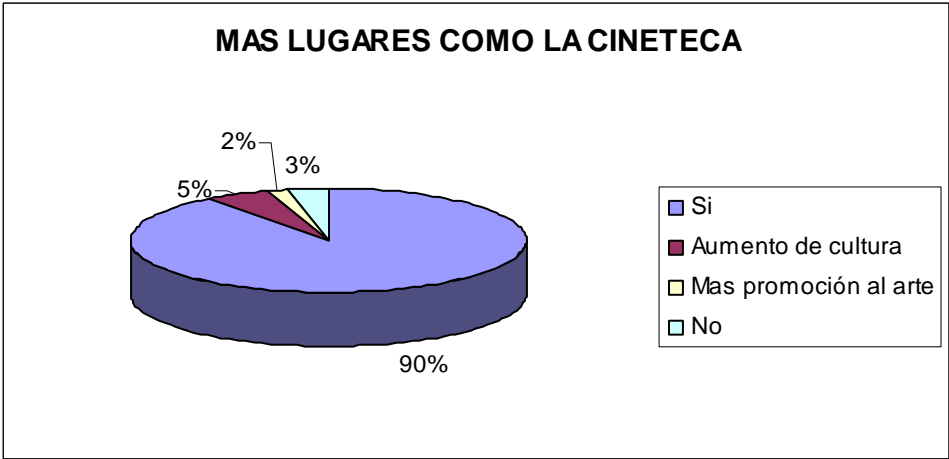
Sobre las películas comerciales se encontró que hubo una considerable variedad de películas nombradas, además de que un 17% de la población encuestada no tiene alguna cinta comercial de su preferencia. Cabe señalar que algunas películas que señalaron, pertenecen al género de cine de autor, como Kill Hill, Temporada de patos, La mala educación, Todo sobre mi madre, entre otras.

Para cerrar la encuesta, preguntamos si se e debería hacer más promoción a la Cineteca, y se encontró que un 83% de la población afirmó que sí, ya que de esta manera se darían a conocer, y habría un aumento tanto de películas como de directores (gráfica no. 18.1); sin embargo dentro del 17% de la población que dijo que no (gráfica no. 18.2), argumentaron que deberían escuchar las críticas de sus visitantes, así como mostrar más variedad con respecto a las cintas que transmiten.

Por último se les cuestionó sobre si debería haber más lugares como la Cineteca y la mayor parte de la población, es decir un 90%, concordó en que sí, ya que así habría un aumento en la cultura y mayor promoción al arte cinematográfico; curiosamente un 3% de los encuestados dijeron que no, que ya era suficiente con la Cineteca Nacional que actualmente existe.

19

CONCEPCIÓN DE CINE DE AUTOR EN LOS JÓVENES

Totalmente enfocada a la definición que los jóvenes otorgan a la categoría cine de autor, se indagará en su percepción sobre el concepto por medio de los directores mencionados en la entrevista y las encuestas; así como si el hecho de poseer el gusto por este género, implica ciertos rituales o ha adquirido algunos hábitos, actividades que se han vuelto cotidianas en su vida, relacionadas con su preferencia.

Se halló que el entrevistado Rodrigo Bazaldua encuentra que el cine de autor es cuando una película posee elementos muy característicos del director, reflejando indicadores como su preferencia hacia ciertos directores de cine. En primer lugar, menciona a Tim Burton, de quien tiene toda su colección de películas (El hecho de poseer toda la colección de películas denota un ritual, una fuerte apreciación hacia el director, el cual es parte de la producción del cine de autor), entre las que se encuentran, Batman Regresa, El Joven Manos de Tijera, El Planeta de los Simios, Marcianos al Ataque, Ed Wood, El Gran Pez, y más (Batman Regresa y El Gran Pez, son películas mencionadas por Rodrigo, como algunas de sus favoritas); algo característico de él es que utiliza mucho la ciencia ficción y tiene mucha imaginación, de esta manera incluye invasiones marcianas y monstruos dentro de sus películas, así como se menciona que en El Gran Pez, se combina tanto la fantasía como el realismo, la niñez con la edad adulta, etc.; trata que todas sus películas sean muy personales pero en las que más se nota esta particularidad es en El Joven Manos de Tijera y Ed Wood. En segundo lugar, menciona a Quentin Tarantino quien tiene como antecedente la *Nouvelle Vague* (el movimiento que dio lugar al cine de autor), entre sus películas se encuentran: El Cumpleaños de mi Mejor Amigo, Duerme Conmigo, Tiempos Violentos (Pulp Fiction), Jackie Brown, Kill Bill I y II (otras de las favoritas de Rodrigo), Perros de Reserva, etc. En tercer lugar, otro característico del cine de autor, Woody Allen, quien tiene películas como: Annie Hall, Misterioso Asesinato en Manhattan, Todos dicen I love you, Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo, Sueños de un

seductor, entre otras; director distinguido por su rechazo al cine comercial y a los Oscars, que, según él, son el máximo exponente de dicho género; además de que todas sus películas están basadas en culturas que él conoce, demostrando que plasma en cada una de ellas sus conocimientos, vivencias y criterios. Por último, mencionó a Luchino Visconti, quien produjo películas como: La Tierra Tiembla, Bellísima, Senso, Rocco y sus hermanos, El Gato Pardo (narrativa del director); tiene influencias de el *Nuevo Cine* (Cinema Nuovo, movimiento de los 50's pionero del cine de autor); “coloca sus personajes fuera del tiempo y del espacio, entre el mito y la historia” (Visconti, Luchino: Biografía).

Después del análisis anterior, sobre los ‘gustos’ del entrevistado, es posible inferir la presencia auténtica de cine de autor en él. Ahora bien, para dar un resultado más general, debe hablarse de los encuestados en la Cineteca Nacional.

En el conteo de encuestas, se observó que también se mencionaban directores distintivos entre el género de cine de autor. Entre ellos se encuentran:

Kubrick	****
Lars Von Trier	****
Almodóvar	***
David Lynch	***
Woody Allen	***
Luis Buñuel	**

1. Cabe señalar, que para este análisis, se tomaron los directores que tuvieron más de una mención en las encuestas.

Stanley Kubrick, quien busca no ser tradicional en sus films, “todos ellos poseen un sello propio” y maneja temas como “la muerte, la violencia, el sexo y el humor”; él estudia minuciosamente todo el escenario de sus rodajes; sus películas: Naranja Mecánica, El Beso del Asesino, Atraco Perfecto, El Resplandor, 2001: Odisea del Espacio, Ojos bien Cerrados, Senderos de Gloria, Espartaco, La Chaqueta Metálica, Lolita, etc (Stanley Kubrick).

Lars Von Trier, se caracteriza por realizar películas muy personales y “de gran virtuosidad técnica” bajo el lema: “a una película se la debe sentir como se siente a una piedra en el zapato” (Lars Von Trier); entre sus películas están: El Elemento del Crimen, Epidemia Y Europa (trilogía), Rompiendo las olas, Los idiotas, Bailar en la oscuridad (trilogía) y Dogville.

Posteriormente, David Lynch, considerado “un pintor que hace cine” (DAVID LYNCH), puesto que sus obras tienen un enfoque surrealista siendo esto, la clave de su originalidad y éxito; ha producido cortometraje experimental: Seis Hombres Vomitando, El Alfabeto, La Abuela; largometraje: Cabeza Borradora; El Hombre Elefante, Dune, Twin, Peaks, Corazón Salvaje, Mulholland Drive.

Pedro Almodóvar, que gracias a su dura vida es que produce películas personales, narrando sus propias historias, además, aborda, siempre, el tema de la religión; sus películas son: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Laberinto de Pasiones, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador, La Ley del Deseo (en donde se proyecta él mismo), Átame, Tacones Lejanos, Kika, Carne Trémula, Todo sobre mi madre, Hable con ella, La Mala Educación, etc.

Y, Luis Buñuel, que al principio, viene de una corriente surrealista, además, llegó a ser vetado por expresar sus ideales, es caracterizado porque “el método Hollywood, le rechaza a él y que él rechaza” (Luis Buñuel); sus películas: Un Perro Andaluz, La Edad de Oro, Las Hurdes, Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Susana, La hija del engaño, Una mujer sin amor, Subida al Cielo, entre otras.

Retomando que la intención de este apartado es indagar en la concepción de cine de autor que poseen los jóvenes, se llegó a que, como ya se había mencionado en un principio, es cuando una película posee elementos muy característicos del director, lo cual se comprobó mediante el análisis de los directores mencionados por Rodrigo Bazaldua y las personas encuestadas.

Cabe mencionar, que la población que nombró directores, es la minoría, ya que la mayoría afirmó no considerar algún director como su preferido.

Por otro lado, en el aspecto de hábitos y rituales, también se demostró que el entrevistado los lleva a cabo debido a que compra las películas que son de su agrado (de uno de sus directores preferidos, como Tim Burton y otras películas), expresando su gusto auténtico por el género cine de autor.

DEFINICIÓN DE CINE DE AUTOR

En este apartado no se hablará sobre definiciones de otros géneros, o bien, del cine en general; más bien, se argumentará sobre lo que dicen algunos autores en relación a la definición de cine de autor, con el fin de relacionar y/o contrastar la concepción de los jóvenes, en la actualidad, acerca de este género fílmico. Es necesario conocer y delimitar esta definición para poder ubicar, dentro de este marco, las películas más reconocidas (que se encuentren dentro de este género) por los jóvenes, en nuestros días.

El cine de autor consiste en “la libertad en la elección de los temas e historias, así como la expresión de esta libertad a través de la puesta en escena” (GÓMEZ PAZ, 2000; p. 44). Este tipo de cine da la oportunidad de investigar sobre la vida diaria del hombre moderno y transmitir esto mediante un lenguaje cinematográfico.

Para entender más este género del cine, se dará una breve reseña de la historia. Surge en Europa, en la segunda mitad de los años sesenta, cuando se empezaba a difundir el lema de la “muerte del cine” (COSTA; p. 160). Es decir se buscaba renovar el cine americano, era una nueva forma de “ver y hacer cine” (COSTA, p. 48); comenzando este tipo de cine con el movimiento *Nouvelle Vague* (Nueva ola), caracterizado por utilizar un lenguaje más libre, al grado de improvisar. El cine de la nueva ola desplaza el interés de la estrella hacia el

realizador, es decir, que el autor se va a convertir en el 'único' responsable de su obra (SADOUL; p. 496).

Este nuevo cine floreció por la necesidad de realizar un cambio en el sistema francés, el cual aclamaba el trabajo de los directores de la década de los cincuenta, siendo éste, el trasladar el contenido de una obra de teatro o novela a una película. Sin embargo los cineastas como Francois Truffaut (*Los cuatrocientos golpes*), Jacques Rivette (*Paris nous appartient*) y Jean-Luc Godard (*Al final de la escapada*), Claude Chabrol (*El bello sergio*) y Eric Rohmer (*Le signe du lion*) intentan cambiar esto, por un cine personal, dando oportunidad a los jóvenes de crear sus propios films, no importando el presupuesto.

El comienzo de estos 5 nuevos realizadores, fue escribiendo artículos y ensayos en la revista *Cahiers du Cinéma*, fundada en 1951 por André Bazin y Jacques Doniol-Valcroze (COSTA; p. 137).

“La política de los autores” se convirtió en su lema, culminando con la reivindicación del director-autor. No había ningún factor que se opusiera a esta “política”, ya que en Europa se había mantenido una estrecha relación entre el “cine con la cultura literaria y artística y con los medios de producción artesanal, el cine de autor disponía de una tradición más sólida que en otras partes” (COSTA; p. 139).

Al extenderse este movimiento por Estados Unidos, surgió un nuevo método de reconocer el valor de una obra, en la dirección (*mise en scène*). Suponiendo que con este método se respetara la percepción de las cosas, de los objetos, de la vida, dándole al director la oportunidad y la libertad de hacerlo. En este país el movimiento vanguardista culminó con la fundación del New American Cinema Group y de la New York Film Makers Cooperative (COSTA; pp. 140 y 146).

“El cine de autor es el cine en el que el director tiene un papel preponderante al basarse normalmente en un guión propio y ser realizado al margen de las presiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película” (CINE DE AUTOR – WIKIPEDIA ESPAÑOL).

Como ya se ha argumentado anteriormente, el cine de autor es aquel en el que se muestra el pensamiento, voluntad y ¿por qué no? ideología del director-autor, el cual, se aclaró, ‘generalmente’ construye la historia, el guión y produce según sus ideas y creencias. En el caso de quien no hace el guión y retoma el de otra persona, se piensa, se ve reflejado en él, de otro modo, no podría entenderse como cine de autor. Un factor que no hay que dejar de lado, es el económico que depende netamente de la elección del director, o sea, si no es de su agrado dirigir una filmación costosa y que apantalle gracias a los millones que se han invertido en ella, no se dejará guiar únicamente por este componente.

Además, es bien sabido que el cine, el lugar, las compañías, vienen a definir los hábitos y rituales que pueden desarrollar los jóvenes asiduos a la Cineteca Nacional, en un momento dado, al acudir a este lugar exclusivo de obras artísticas que cuenta con una infraestructura diseñada, de tal manera, que sea posible llevar de la mano, al público, a disfrutar de éstos, en un espacio y ambiente propicios de la ocasión; y, así, generar una perspectiva de la realidad, una concepción sobre el cine de autor, favoreciendo a la presencia de éste en la juventud.

EL CINE COMO ARTE

Se ha encontrado un vínculo con el apartado de la valorización del cine de arte en la juventud, debido a lo que el autor Rudolf Arnheim menciona acerca de la

categorización entre géneros comerciales y artísticos: “hoy en día, en los escritos sobre cine hay muy buen análisis de contenido, mucha anatomía gramatical e, incluso, filosofía; pero los autores tienden a conceder la misma atención a los films comerciales de poco peso que a las escasas obras maestras. Se ha desdibujado la diferencia entre la elevada calidad estética y el éxito de la taquilla” (ARNHEIM, 1986; p. 9).

Como puede notarse, en las encuestas donde se expresó la idea de que el cine comercial es sólo un buen negocio y no es arte, al tener un argumento pobre y no deja nada cultural.

Hablando de arte, es menester destacar que es Ricciotto Canudo a quien se le debe el término “Séptimo Arte”, “porque creyó ver en el cine un epicentro y una posible culminación de pintura, arquitectura, escultura, poesía, danza y música” (ROMAGUERA, 1989; p. 15). En contradicción con lo que menciona Rudolf Arnheim sobre que “el cine no puede ser arte porque se limita a reproducir mecánicamente la realidad” (ARNHEIM, 1986; p. 19), en opinión de muchas personas ‘cultas’. Aquí mismo cabe inferir que, suponiendo que el cine de autor es plasmar una realidad desde la perspectiva del director, dicho género, ‘no podría ser arte’.

Canudo comenta, <<si bien los muchos y nefastos tenderos del cine han creído poderse apropiarse del término ‘Séptimo Arte’ que da prestigio a su industria y a su comercio, no han aceptado, empero, la responsabilidad impuesta por la palabra ‘arte’>>; y, de igual manera, que el “arte de síntesis total que es el Cine”, llegará muy pronto a la adolescencia a despertar su ‘intelecto’ y a multiplicar sus manifestaciones, suplicando su desarrollo porque: “necesitamos al Cine para crear el arte total al que, desde siempre, han tenido todas las artes” (ROMAGUERA, 1989; pp. 15-16). Como lo expresaron la mayoría de los encuestados, al desear un ‘cine diferente’ al que comúnmente se proyecta, como lo es el concepto

hollywoodense, al mismo tiempo que demandar más lugares como la Cineteca Nacional o la Fimoteca de la UNAM.

Por su lado, el director portugués, Manoel de Oliveira, menciona: “para mí lo que hace que el objeto sea arte es su inutilidad” (TRASOBARES, Ana).

En el caso de Siegfried Kracauer, al ver el cine como medio artístico, se entiende como creaciones libres, en comparación con las obras tradicionales, lo que se emplea, se somete a una composición autónoma, es intenso, entre otros. Así, cita a Hermann Warm, quien considera que “las películas cinematográficas deben ser dibujos vivientes” (KRACAUER, 1996; p. 64). Menciona que este grupo, cine de arte, se integra de “ciertas películas que combinan una vigorosa composición artística con la devoción a ciertos temas y valores significativos”, incluyendo algunas adaptaciones de obras teatrales y literarias. También dice que si se quiere definir una película como arte, se debe a que los directores son menos independientes de la naturaleza elemental que el pintor o el poeta y que “su creatividad se manifiesta dejando que la naturaleza penetre en su obra, penetrándola él mismo a su vez” (KRACAUER, 1996; p. 64). Como lo que ocurre con David Lynch, entre otros representantes del cine de autor, quien trata de expresar, en su obra cinematográfica, su afición por la pintura.

Otra postura respecto al cine es la de Antonio Costa, quien menciona “el cine puede restituirnos la dimensión visual de un acontecimiento sin recurrir a la manipulación o a la interpretación de una materia, y, por consiguiente revelarnos su esencia” (COSTA; p. 141). Enfocándose en el aspecto de que se debe respetar la subjetividad del espectador, así como la continuidad y la duración real de un acontecimiento dramático. Por lo que, se llega al pensamiento de que es necesario (se utiliza la palabra ‘necesario’, desde la perspectiva sujeto-objeto, de no incluir prejuicios, para no alterar la investigación) respetar la inclinación de las personas, tanto por cine comercial, como por otros géneros, ya que no se deben imponer preferencias hacia uno u otro.

A su vez Javier Téllez García menciona que lo que distingue al cine del ser humano, es que el cine sí mejora en medida que la tecnología avanza, experimentando nuevas formas.

DEFINICIÓN DE CINE COMERCIAL

Con la intención de contrastar ideas, en cuanto a la concepción de los jóvenes por cine de autor, la definición de autores, y la de cine comercial, deben identificarse argumentos que permitan separar y otorgar la debida valorización a cada género, en el ámbito de la cinematografía.

Pueden tomarse como inicios, los que más marcan las coincidencias con la definición de cine comercial, aquello que menciona Robert Stam, acerca de que “los inicios del cine, coincidieron con el punto álgido del imperialismo. (De todas las coincidencias celebradas –la de los inicios del cine con el inicio del psicoanálisis, con el surgimiento del nacionalismo, con la emergencia del consumismo-, la del imperialismo ha sido la menos estudiada.)”. Además, casualmente, los países más sobresalientes en el imperialismo, fueron los de mayor producción en la época muda; por lo que “para el espectador europeo, por tanto, la experiencia cinematográfica constituyó una gratificante sensación de pertenencia nacional e imperial, pero para los colonizados, el cine produjo un estado de ambivalencia profunda, que mezclaba la identificación provocada por la narrativa fílmica con un intenso resentimiento” (STAM, 2001; p. 34).

De igual forma, Victoria Gómez, menciona que, el cine comercial comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a que Estados Unidos, con su primacía incrementó su producción y exportación de películas, utilizando actores provenientes de los países devastados (GÓMEZ PAZ, 2000).

Según Ella Shohat, “los medios audiovisuales podían ser un instrumento para el desposeimiento intelectual de las culturas no europeas” (STAM, 2001; p. 35). Dicho argumento, es uno de los que más sobresale en esta investigación, ya que, como se ha presentado anteriormente, en los pre-juicios del investigador, así como a lo largo de la investigación, se muestra que se considera, a las películas que no pertenecen al género de autor, muchas veces ‘basura’, corruptoras del concepto “Séptimo Arte”, no otorgándoles el lugar pertinente dentro de su género; lo cual, se ha identificado, en encuestas aplicadas a jóvenes asiduos a la Cineteca Nacional, ya que en repetidas ocasiones, mencionaron que era “basura”, “no debía hacerse”, “no aporta nada cultural”, “no deja nada”, “pobre de argumento”, entre otros; dando pauta a confirmar los pre-juicios de los investigadores, y principalmente de Shohat.

Por otro lado, es posible apreciar la inclinación que existe en los jóvenes que asisten cotidianamente a la Cineteca por géneros artísticos, los cuáles van desde el documental hasta las más conocidas clasificaciones como drama, comedia, suspenso, terror, entre otros, así mismo, se observó que aproximadamente la mitad de la población encuestada, rechaza, hasta cierto punto, los géneros comerciales, en contrapunto con las películas que mencionaban como preferidas pertenecientes al comercial, ya que, por un lado, existe el rechazo y por el otro, si hacen algunas excepciones con películas como:

21 gramos	**
Amores Perros	**
El Señor de los Anillos	*****
Exorcista	**
Forest Gump	**
Grandes Esperanzas	**
Harry Potter	****
Hell Boy	**
Irreversible	**
Kil Bill	**
La boda de mi mejor amigo	**
La mala educación	**
La Vida es Bella	**

Rescatando al Soldado Ryan	**
Rey Arturo	**
Temporada de Patos	**
Tiempos violentos	**
Todo sobre mi madre	**

2. El cuadro de películas, se sacó de aquellas que mencionaron los encuestados más de una vez, en donde se les pedía que mencionaran tres películas comerciales que fueran de su agrado.

Cabe mencionar que algunos de los encuestados, incluyeron películas pertenecientes al género cine de autor cuando se les preguntó por sus preferidas de tipo comercial, tales como: Kill Bill, Tiempos Violentos, El Exorcista, etc. Así mismo, es preciso destacar la confusión de géneros en los encuestados, ya que, al preguntárseles sobre cine comercial, mencionan películas de carácter artístico, entre las que se encuentran: Temporada de Patos, El Resplandor, Taxi Driver, Naranja Mecánica, Réquiem por un Sueño y algunas otras.

La manera en que se explota el cine y sus géneros, se encuentra relacionada con 'la masa espectadora', ya que ésta, "se distribuye en públicos especializados (aficionados a distintos géneros o fans de diferentes 'stars'), facilitando a las casas productoras, distribuidoras y exhibidoras un mejor análisis de los espectadores potenciales, eliminando factores económicos de riesgo y garantizando un mayor y más detallado control del proceso inversor. De otro lado, la creación de subcódigos fílmicos más o menos cerrados (los correspondientes a los distintos géneros) favorece el desarrollo controlado y pormenorizado de los recursos lingüísticos del cinema, limitándose el avance y la investigación –siempre al hilo del éxito económico–" (MAQUA, Javier; en, PALACIO y ZUNZUNEGUI, 1995; p. 2002). Tal es el caso de las películas más pedidas, por ejemplo, en el año 2002, en el cual, las 15 más taquilleras eran películas comerciales, lo cual, en opinión del reportero Juan Pando evidencia "la fractura entre el público y la crítica" (PANDO, Juan). Dentro de las películas que menciona Pando, se encontró que aún siguen siendo de las favoritas de los espectadores de la Cineteca, como en el caso de El Señor de los Anillos (una de las películas favoritas del entrevistado,

Rodrigo Bazaldua) y Harry Potter, películas que en palabras de los encuestados, “son un buen negocio”, se les ha invertido grandes cantidades de dinero y comprueban que el factor económico es netamente indispensable dentro del “buen cine comercial”, para que tenga una aceptación y/o valorización por parte de la audiencia, así como un éxito ‘asegurado’ en la producción.

Para seguir ilustrando el curso de la investigación, en cuanto a la opinión y separación entre cine de autor y cine comercial, cabe comentar lo se encontró sobre Manoel de Oliveira, director de cine portugués de 90 años que demuestra aún más la concepción que se tiene, en los grupos con preferencia a la cinematografía artística, con respecto a la comercial, <<Oliveira hace una crítica al excesivo materialismo que invade la sociedad: “No sólo critico la excesiva importancia que se le da al dinero sino también a las máquinas. Por ejemplo, el aparato inventado por los Lumière ahora lo es todo; cuanta más violencia y más sexo hay en una película, mejor se vende. Y es que el cine comercial y de entretenimiento está provocando la muerte del cine como arte”>>; así mismo, se atreve a decir: “si me dieran mucho dinero para hacer algo que no me gusta es como si me obligaran a casarme con una mujer a la que no amo” (TRASOBARES, Ana).

Kracauer, opina que con el uso del término ‘arte’, en el cine, muchas veces es engañoso, ya que crea la idea de que las características artísticas de las bellas artes, tales como el teatro o literatura, deben aplicarse a los films, oscureciendo “el valor estético de películas que son realmente fieles a este medio de expresión”; además concluye que “si el cine es en una medida un arte, sin duda no ha de confundírsele con las artes tradicionales”; y, argumenta basado en *The philosophy of Art History* de Arnold Hauser: “el cine es el único arte que se ocupa de considerables fragmentos de la realidad pura; los interpreta, claro está, pero su interpretación nunca traspasa los límites de lo fotográfico” (KRAKAUER, 1996; p. 65).

Sin embargo, también hay quienes opinan que no todo “lo comercial debe estar ligado a lo malo”, como en el caso del joven Rodrigo Bazaldua, quien menciona, al igual que otros tantos entrevistados, que el género comercial cumple con una función: la de entretener, formando parte de una forma de hacer cine; y que, al preferir un género, como podría ser el cine de autor, no debe cerrarse a la opción de observar críticamente otros géneros.

PELÍCULAS VIGENTES

La historia del cine, la conforman las películas, por ser fuentes de documentación histórica, así como medios de representación de la historia (COSTA; p. 31).

Desde épocas remotas, las películas, en la mayoría de los casos, se han considerado elementos importantes para conocer la situación de un determinado país, la cual se va marcando, a través de su tecnología, así como los temas a tratar del contexto en el que se desarrolla. Es por eso que Francois Truffaut, menciona que un buen film debe ser capaz de expresar una concepción tanto de la vida real como del cine.

La historia del cine abarca desde el cine mudo, que va de 1895 a 1930, siguiéndole el cine hablado de 1930 a 1945, luego vino la época contemporánea de 1945 a 1962, destacando el neorrealismo italiano y todas las nuevas técnicas que vinieron con ella (SADOUL; s/p).

Ya entrando en materia de la investigación se nombrarán algunas películas que fueron producidas y transmitidas en el mismo año, esto es de 1980, 1981, 1985 y 1990, únicamente como muestra de las películas (la línea histórica se complementará, en base a las encuestas y la entrevista) que en ese entonces se consideraban como estrenos de la cartelera de la Cineteca Nacional; partiendo de 1980 por el rango de edad de las personas que se encuestarán (17 a 25 años) a

manera de contexto en la vida de los jóvenes. Revisando las bitácoras [cuadernos de programación de la Cineteca Nacional, Programa Mensual, México, DF (1980, 1981, 1985, 1990)] se observó una gran cantidad de películas extranjeras en los primeros años, y a partir de 1983 hubo un incremento de películas mexicanas en la cartelera de esos años, excluyendo de esta observación a las de las muestras internacionales, que comenzaron en 1971.

Las películas, desde el inicio de la Cineteca Nacional, han sido seleccionadas por su calidad, trayectoria del director, interés histórico, pertenencia a una corriente o época específica, participación en festivales internacionales, galardones recibidos y de interés nacional e internacional (FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL). Con respecto a un espectador, los elementos que intervienen en la decisión de ver una películas están, el gusto, la ideología y el temperamento (DE LA VEGA; p. 134b).

1980

Noviembre

- Misterio, Marcela Fernández Violante, México
- Kagemusha, Akira Kurosawa, Japón

Diciembre

- Oye, rey, ¿a dónde vamos?, Francisco Chávez, México
- Ciudad oculta, Pedro Reygadas, México

1981

Enero

- Cualquier cosa, Douglas Sánchez, México
- Exterior, noche, Jacques Bral, Francia
- Querida desconocida, Moshe Misrahi, Francia

Febrero

- De la vida de las marionetas, Ingmar Bergman, R.F.A. (Alemania Federal)

Marzo

- Gigoló americano, Paul Schrader, EU

Abril

- Signum Laudis, Martin Holly, Checoslovaquia

Mayo

- Maria de mi corazón, Jaime Humberto Hermosillo, México
- Mater Amatissima, J.A. Salgot, España
- Maluala, Sergio Giral, Cuba

Junio

- Moscú no cree en las lagrimas, Vladímir Menshov, URSS
- Erase una vez hace 20 años, Yuri Yegorov, URSS
- Balint Fabian se encuentra con Dios, Zoltan Fabri, Hungría

Julio

- Los negocios de la CIA, Allan Fracovich, EEUU

Agosto

- Brubaker, Stuart Rosenberg, EEUU
- Islas Marías, Giovanni Corporal, México

Septiembre

- El nido, Jaime Armiñán, España
- Ella baila sola, Robert Dornhelur, Austria

Octubre

- Malou, Jeanine Meerapfel, Alemania Federal
- La memoria fértil, Michel Khleifi, Bélgica-Palestina
- En la tormenta, Fernando Vallejo, México

Noviembre

- 26 días de la vida de Dostoyewski, Alexandr Sarji, URSS
- El cartero llama 2 veces, Bob Rafelson, Estados Unidos
- Arlequín, Simon Wincer, Australia

Diciembre

- La decisión de vencer, Colectivo cero a la izquierda, El Salvador
- Chahuistle, Carlos Mendoza y Carlos Cruz, México

- Cavafis, Mario Helguera, México
- Cambio de luces, Leopoldo Best, México
- El blues, Toni Alvarez, México

1985

Enero

- Semana de cine alemán: La luna no es mas que una bola desnuda, Jorge Graser, Republica Federal de Alemania
- Semana de cine colombiano: Ana Lenoit, Maria Emma Mejia, Colombia
- La pasión según Berenice, Jaime Humberto Hermosillo, México

1990

Enero

- Cuando papa sale de viaje, Emir Kusturica, Yugoslavia
- Días difíciles, Alejandro Pelayo Rancel, México

Febrero

- Sin rasguño, Záo Géskia, Bulgaria
- Grito de libertad, Richard Attenborough, Gran Bretaña
- Furia en la sangre, JulioRuíz Llaneza, México

Marzo

- Final feliz, Marcel Schüpbach, Suiza
- Candy Mountain, Robert Frank, Suiza
- El escándalo, Carlos Oteyza, Venezuela
- Mentiras piadosas, Arturo Ripstein, México

Abril

- Terciopelo azul, David Lynch, Estados Unidos
- El servidor, Vadim Abdrashítov, Unión Soviética
- Jesús de Montreal, Denys Arcand, Canadá

Mayo

- El amor es una mujer gorda, Alejandro Agreste, Argentina
- Cinema paradiso, Giuseppe Tornatore, Italia-Francia

- Historias de ciudad, Ramón Cervantes, Rafael Montero, Gerardo Lara y Maria Novaro, México

Junio

- Torturado por el pasado, Rick Rosenthal, Estados Unidos-Canadá
- La noche en un día difícil, Richard Lester, Gran Bretaña
- Vagabundos, Ola Solum, Noruega

Julio

- La mujer en llamas, Robert van Ackeren y Catharina Zwerenz, Republica federal Alemana
- Madrid, Basilio Martin, España

Agosto

- Lawrence de Arabia, David Lean, Inglaterra

Como dato importante, del 12 al 29 de noviembre de 2004 se efectuará la XLIV Muestra Internacional de Cine, donde los directores de cine mundial, que habían estado desaparecidos de la cartelera, vuelven con una nueva película, encontrándose con directores que representan las corrientes del siglo XXI (FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL-CICLOS). Este evento genera mayor afluencia de personas, ya que el espectador puede ver a realizadores de películas de todas partes del mundo, y así incrementar su cultura, además de educar la mirada y aumentar su espíritu crítico hacia la cinematografía mundial. Cabe destacar que, los días que se efectuó la investigación, se transmitía la XLIV Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional; factor determinante en los resultados de la investigación debido a que algunos de los encuestados sólo asistieron por dicho evento.

Las películas de la muestra de este año son (FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL):

- DIGNA HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO (*Digna hasta el último aliento*), Felipe Cazals, México, 2003.
- HÉROE, (*Yingxiong*), Zhang Yimou, China-Hong Kong, 2002.

- EXILIOS (*Exils*), Tony Gatlif, Francia, 2003.
- LA GENERAL (*The General*), Buster Keaton, Clyde Bruckman, Estados Unidos, 1927.
- DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE (*Dopo mezzanotte*), Davide Ferrario, Italia, 2004.
- LA PRIMAVERA DE UNA INFIDELIDAD (*Xiao Cheng Zhi Chun*), Tian Zhuangzhuang, China-Hong Kong-Francia-Países Bajos, 2002.
- EL SÉPTIMO DÍA (*El séptimo día*), Carlos Saura, España-Francia, 2004.
- SÓLO CONTRA SÍ MISMO (*Ondskan*), Mikael Håfström, Suecia-Dinamarca, 2003.
- MANOS LIBRES (NADIE TE HABLA) (*Manos libres (Nadie te habla)*), José Buil, México, 2004.
- LAS BORDADORAS (*Brodeuses*), Éléonore Faucher, Francia, 2004.
- VODKA LIMÓN (*Vodka Lemon*), Hiner Saleem, Armenia-Francia-Italia-Suiza, 2003.
- MIL MESES (*Mille Mois*), Faouzi Bensaïdi, Marruecos-Francia-Bélgica, 2003.
- TODO SOBRE MI PADRE (*Alt om min far*), Even Benestad, Noruega-Dinamarca, 2002.
- INTERVENCIÓN DIVINA (*Yadon ilaheyya*), Elia Suleiman, Palestina-Francia, 2002.
- LA VIDA QUE TE ESPERA (*La vida que te espera*), Manuel Gutiérrez Aragón, España, 2004.
- POR SIEMPRE JOVEN (*Babí léto*), Vladimír Michálek, República Checa, 2001.

Para darle un seguimiento a la cartelera se nombrarán las películas que se encuentran transmitiendo durante la primera y segunda semana de Noviembre, en la Cineteca Nacional (FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL):

- EL CARRO (*El Carro*), Luis Alberto Orjuela Cortés, Colombia, 2003.
- DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE (*Dopo mezzanotte*), Davide Ferrario, Italia, 2004.
- LA SUERTE DE LA FEA... A LA BONITA NO LE IMPORTA, Fernando Eimbcke, México, 2002.
- TEMPORADA DE PATOS (*Temporada de patos*), Fernando Eimbcke, México, 2004.
- ES HORA DE RECUPERAR (*Es hora de recuperar*), Alejandro Lubeski, México, 2004.
- LA GENERAL (*The General*), Buster Keaton, Clyde Bruckman, Estados Unidos, 1927.
- MARÍA SABINA, MUJER ESPÍRITU (*María Sabina, mujer espíritu*), Nicolás Echevarría, México, 1978.
- PRECAUCIÓN ANTE UNA PROSTITUTA SANTA (*Warnung Vor Einer Heiligen Nutte*), Rainer W. Fassbinder, Alemania, 1970-1971.

Dentro de la cartelera que se encuentra hoy en día en la Cineteca, se puede hallar películas de corte político como “Es hora de recuperar” que trata el tema de la corrupción en México; así como “Temporada de patos”, que siendo de un director mexicano, aborda el tema de ¿qué pueden hacer en un día de tedio, sin luz, 4 personas de distintas edades? Otra película del mismo director es “La suerte de la fea... a la bonita no le importa”, que trata sobre lo que puede suceder si una chica fea pide 3 deseos y las consecuencias no muy positivas de ellos. Con esto nos referimos a que existe una variedad de géneros y de temas a tratar, pero con la característica de que esta Institución ha cuidado desde 1983, el transmitir películas de origen mexicano.

A continuación se enlistarán las diez películas nombradas por la población encuestada, que pertenezcan al género cine de autor (no hay que olvidar, que se sacaron de la pregunta en la que se pedían películas de cine comercial, por lo que, es un factor que afecta el resultado de la presencia de cine de autor, en cuanto a películas):

- **Trainspotting**, Danny Boyle, Reino Unido, 1996.
- **Kil Bill**, Quentin Tarantino, Estados Unidos, 2003.
- **Tiempos violentos**, Quentin Tarantino, Estados Unidos, 1994.
- **Amelie**, Jean-Pierre Jeunet, Francia-Alemania, 2001.
- **El Exorcista I**, William Friedkin, Estados Unidos, 1973.
- **El viaje de Chihiro**, Hayao Miyazaki, Japón, 2001.
- **Temporada de Patos**, Fernando Eimbcke, México, 2004.
- **La mala educación**, Pedro Almodóvar, España, 2004.
- **Hable con ella**, Pedro Almodóvar, España, 2001.
- **Todo sobre mi madre**, Pedro Almodóvar, España, 1999.

¿POR QUÉ ASISTEN LOS JÓVENES A LA CINETECA NACIONAL?

Ir al cine, según Laura Zavala es “poner en marcha simultáneamente diversos procesos simbólicos e imaginarios, a la vez íntimos y colectivos: la apuesta ideológica al elegir una película, la emoción expectante de las luces que se apagan; la absorción temporal de nuestra identidad a partir de la pantalla, y la experiencia de volver, poco a poco, al mundo irreal, ese simulacro que está fuera de la sala de proyección” (DE LA VEGA; p. 133).

Con lo anterior, se puede afirmar que cada persona escoge la película que quiere ver, el sitio, la comida; incluso el lugar perfecto en una sala de cine para ver un película. Esto sucede con la Cineteca, los ‘cinéfilos’ la prefieren por ser un lugar que trata de ofrecer un cambio en el cine, combinando estrenos de cine mexicano

de calidad y de cine internacional, que pertenezcan a un cine de vanguardia y no al comercial, en especial de producciones estadounidenses. Lo anterior, puede ser apoyado, con los resultados de las encuestas obtenidas en la Cineteca Nacional, en las cuales, los jóvenes encuestados, afirman que cuando asisten, van por obvias razones: ver una película, sin embargo, también efectúan ciertos hábitos, que posteriormente se convierten en rituales, actividades 'indispensables' para el disfrute espiritual del cine, estos son: la mayoría mencionó que se complace de tomar café o té, antes o después de la película, otros tantos, pasar a la librería o leer un libro en las jardineras, también, parte de la rutina de algunos, es comer antes y otros mencionan su trayecto, otorgándole una valorización, ya sea al tiempo o al transporte en el que llegan a la Cineteca Nacional.

El mismo Rodrigo Bazaldúa, menciona que llega una hora antes para tomar café; escoge, en la sala, un lugar de enfrente, del lado izquierdo; un fuerte motivo para que asista aproximadamente tres veces a la semana, es que al ser empleado de la Cineteca, no paga entradas; también mencionó que hace, alrededor de 45 minutos en el trayecto de su casa a la Institución; algo, que no hay que olvidar, es la compañía, él comenta que suele ir con compañeros de trabajo, amigos y a veces solo, confirmando una vez más su auténtico 'gusto' por el cine.

También, existen factores determinantes para que acudan los jóvenes, precisamente a la Cineteca, estos van desde la programación, o sea, películas que no encuentran en otros cines, el bajo costo, el ambiente, hasta las instalaciones. Encontrando, en este último punto, una estrecha relación con el apartado de los flujos dentro de la Cineteca.

Aunado a que en la Cineteca, los jóvenes pueden apreciar el "Séptimo arte" con la presentación de ciclos que "revisan los primeros cien años de la historia del cine", así como los eventos que promueve la Cineteca Nacional como las Muestras y los Foros Internacionales de cine contemporáneo.

Otro aspecto por lo que los jóvenes acuden a la Cineteca Nacional es que en ella pueden encontrar información sobre el cine, en el Centro de Investigación y Documentación (es el área encargada de recopilar, catalogar, clasificar, conservar y generar información referente a la obra fílmica y el quehacer cinematográfico), al cual asisten tanto estudiantes como investigadores y público en general a leer revistas, libros, ver fotografías y todo lo que la Cineteca mantiene en su acervo.

Dentro de la Cineteca se realizan eventos como los Foros, antes mencionados, ciclos temáticos, donde pasan películas que guardan relación o que expresan el tema a tratar; semanas dedicadas a diversos países y festivales de cine infantil, así como una serie de foros de discusión, conferencias, charlas de café, debates y encuentros con personalidades, creadores e investigadores (FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL). De hecho, Rodrigo Bazaldua, ejemplifica con el Cine Festival Mix y el Cine Europa, en los cuales, se encuentran poblaciones distintas: en el primero, acuden, en su mayoría, homosexuales; y, en la segunda, extranjeros invitados de la Embajada.

De esta forma la Cineteca Nacional, además de la invaluable labor de preservación del patrimonio cinematográfico de México que lleva a cabo, mantiene un sólido compromiso con la difusión de la cultura fílmica de toda la humanidad.

Por todo lo anteriormente dicho, la Cineteca Nacional es un lugar diferente a todos los cines “comerciales”, en donde las personas no siempre van a apreciar el cine, sino que van a éste, ‘a ver a quién se encuentran’ o a ‘ligar’ (sobre todo los que se encuentran ubicados dentro de una plaza, como Mundo E, Plaza Universidad, etc.).

Por lo tanto, los jóvenes acuden a este lugar para ver una buena película de diferentes géneros, países y años, a platicar sobre diferentes temas, a ver un ‘buen’ libro o revista como “Generación” en la librería, disfrutar de un café en un ‘ambiente agradable’, con personas que comparten el mismo interés por un cine

“distinto” al que pasan en Cinemex, por ejemplo, que no se menciona por discriminación, sólo por el hecho de que en su mayoría, las películas que transmiten en ese lugar, son comerciales. De hecho, es verificable, que los jóvenes encuentran ciertas diferencias entre los cines de carácter comercial y los culturales, como la Cineteca, las cuales van desde las películas, el costo, hasta el ambiente.

No hay que olvidar el hecho de que el costo de la Cineteca es más reducido que el de otros, y a los estudiantes, que van entre los 17 y 25 años, edad promedio de los jóvenes que asisten a la Cineteca, el costo es de \$20. Los encuestados respondieron que usualmente gastan \$60.00 o menos, considerando los descuentos, apreciándose como uno de los factores determinantes en su asistencia a la Cineteca. Existen algunas personas que gastan entre \$60.00 y \$200.00, según las actividades que realicen para acompañar su visita, ya sea comer, tomar café o té, comprar libros o videos, etc.

Con respecto a las películas que transmiten en este lugar, es relevante decir que éstas mantienen un vínculo entre el espectador y el autor (GÓMEZ PAZ, 2000; p. 45), es decir, que se vuelva una persona crítica y no una persona que sea manipulada por la industria cultural, como sugieren algunos encuestados al referirse al cine comercial.

En base a lo anterior, se conocieron los gustos de los asiduos a la Cineteca y las razones por las que prefieren dicho lugar a otros cines, el por que prefieren ver películas de autor, documentales, películas extranjeras dentro de las muestras internacionales, o simples películas antiguas a ver una película comercial o de entretenimiento (ésta es la denominación que las investigadoras, Sandra y Mariana, le hemos puesto al cine comercial, ya que para nosotras no es “basura”, como se había mencionado, simplemente es cine de entretenimiento como tal), entre otras.

Una última razón por la que los jóvenes asisten a la Cineteca, es que existen muy pocos cine clubs en la Ciudad de México a los que pueden acudir a ver un 'cine diferente', a un bajo costo, y con un ambiente 'cultural' que en cines comerciales no encuentran. Los cine clubs encontrados en la ciudad de México son: Cineteca Nacional, Centro Cultural Universitario, Biblioteca de México, Cine Club Debate, Cinemania Loreto, Cinematográfico Fósforo, Cinematógrafo del chopo (SOLUTIONS ABROAD.COM MÉXICO).

VALORIZACIÓN DEL CINE DE AUTOR EN LOS JÓVENES QUE ACUDEN A LA CINETECA NACIONAL

De acuerdo a las encuestas realizadas a jóvenes de 17 a 25 años de edad, en la Cineteca Nacional, se relacionarán los conceptos y opiniones de distintos autores con las de los jóvenes a manera de descubrir la valorización de cine de autor, así como se servirá de la definición de cine comercial para obtener un panorama más amplio sobre la representación que posee cada uno de ellos acerca de estas dos vertientes en la industria del cine.

Por otro lado, no se debe olvidar que, para que exista una valoración, antes se desarrollan hábitos y rituales, que vienen a ser factores determinantes en este apego, selección o preferencia que, a su vez, también define la perspectiva de los jóvenes ante un mundo globalizado, a pesar de que no es ese el tema a desarrollar, pero no puede ser ignorado en este proceso de elegir una tendencia o género que se acompaña de ciertos, como ya se mencionó, hábitos y rituales.

Se debe evaluar que a pesar de la comprobación de la inclinación de los jóvenes hacia la Cineteca y las películas que en este lugar se exhiben, presentan una gran afluencia a los cines comerciales, como Cinemex, Cinemark, Lumiere, Cinépolis, entre otros; debido a la escasez de cine clubs en la Ciudad de México y a la gran cantidad de sucursales de los cines comerciales; cayendo de nuevo en

una contradicción, con el hecho de que rechazan el cine comercial y que prefieren el bajo costo de la Cineteca Nacional, y aún así asisten frecuentemente.

Dentro de los géneros cinematográficos que están más presentes en los jóvenes, se encuentra, el documental, y con respecto a la clasificación, son drama, suspenso, cine de arte y comedia. Así mismo, se nota una presencia del cine de autor, la cual, quizá no sea consiente, ni es en la mayoría, sin embargo, se pudo deducir en base a los directores y las películas nombradas. Por otro lado, también se encontró que los géneros, no sólo se cierran a una sola clasificación, más bien se complementan, como es en el caso de Rodrigo Bazaldua quien sí declaró tener una inclinación hacia el cine de autor, y no por eso dejó de lado sus gustos hacia el cine fantástico (es aquel que se escapa de la realidad, habla de criaturas que no son reales y de mundos que pueden ser utópicos; según la opinión del mismo Rodrigo), documentales y comedia romántica, las cuales se encuentran, en ocasiones, dentro del cine de autor, por ejemplo, El Joven manos de Tijera que mezcla cine fantástico con la marca personal del autor.

Basándonos en que las características del cine de autor, como anteriormente se han mencionado, consisten en tener la libertad de elegir un tema para preparar un guión, así como la manera en que se realiza la película, quedando plasmados los sentimientos e inquietudes del autor; es posible relacionar lo anterior con la definición obtenida del entrevistado, Rodrigo, quien menciona que es aquel en que el director deja plasmados elementos muy característicos, de él mismo, en la obra.

En materia de cine comercial, hay distintas opiniones: Rodrigo, menciona que cumple una de las funciones del cine, es decir, entretener, y no por eso, es malo; en contraste con los pensamientos de la mayoría de los encuestados, quienes afirman que el cine comercial sólo es un buen negocio, carente de contenido y no aporta nada cultural, así mismo, otorgan valoraciones como 'es malo', 'no debe hacerse' o es 'basura'. Sin embargo, concuerdan en el gusto por

una película de género comercial, como es *El Señor de los Anillos*, siendo ésta, la adaptación de una novela, y en relación al entrevistado, argumenta que si posee mucho contenido.

Retomando la cuestión de los hábitos y rituales, se puede destacar que, precisamente en la Cineteca Nacional, están presentes en la mayoría de los visitantes, al tomarse un café o té, antes o después de entrar a la función, sentarse a platicar o leer un libro, así como la tranquilidad que se percibe dentro de este lugar.

FLUJOS DENTRO DE LA CINETECA NACIONAL

A manera de introducción al tema de la construcción de la Cineteca Nacional, cabe mencionar brevemente su origen: Fue inaugurada el 17 de enero de 1974, con el claro objetivo de “concentrar y mantener en perfecto estado el acervo fílmico, videográfico e iconográfico, así como difundir en este país la producción cinematográfica de todas latitudes (...)”. En el contexto del presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), en 1971, se hizo posible la instalación de la Cineteca en los Estudios Churubusco; con la proyección de la cinta de Fernando de Fuentes, *El Compadre Mendoza* (1933), la antigua Cineteca contaba con dos salas, Fernando de Fuentes, y el Salón Rojo. En marzo de 1982, con un incendio, se pierden los acervos, así como las instalaciones. En 1984, el Gobierno Federal adquirió el complejo arquitectónico de la Plaza de los Compositores, ubicado en Avenida México-Coyoacán #389 y construido por el arquitecto Manuel Rocha Díaz y el ingeniero Alberto Barrio Álvarez, para convertirlo en la nueva sede de la Cineteca Nacional. El 27 de enero de 1984 fueron inauguradas las nuevas instalaciones por el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, quien señaló: "Estas constituyen apenas la primera etapa de la nueva Cineteca y su construcción responde a una demanda legítima y trascendente del pueblo de México". Actualmente, “la Cineteca Nacional cuenta

con ocho salas de exhibición, tres de ellas con capacidad para 560 personas cada una; una para 200; dos más con 100 butacas y dos de video acondicionadas con 40 butacas cada una, donde a diario se proyectan filmes, documentales y videos que forman parte de sus diferentes foros, muestras y ciclos dedicados a los grandes realizadores y actores cinematográficos” (VANGUARDIA).

Ahora bien, para comenzar con lo que viene a ser el análisis de espacio, cabe mencionar que “la arquitectura depende del tipo de edificios que se decide se necesitan para las actividades que se desee ocupar. Construimos nuestras casas de acuerdo con la manera en que pensamos vivir, nuestras iglesias para ajustarse a nuestros cultos y así es en todo” (RASKIN, 1978; p. 19). La Cineteca es una institución que denota cultura, lo cual refleja a sus visitantes, tanto en el tipo de cine como en su construcción.

Los pasillos y salas de la Cineteca Nacional de México <<son visitadas a diario por cientos de amantes del cine o por simples espectadores que sólo buscan entretenimiento, y quienes la han convertido en el lugar de preferencia para apreciar lo más destacado del llamado "Séptimo Arte">> (VANGUARDIA).

Hablando del espacio de la construcción que incita a los hábitos y rituales desarrollados por los jóvenes en la Cineteca Nacional, se encontró, mediante un estudio a la infraestructura que, en la fachada, a primera vista, predomina la verticalidad, pero en segundo plano, se haya un equilibrio por el elemento horizontal y se compone por elementos muy masivos; se enfatiza la intersección, por los colores, las texturas y los materiales.

Así mismo, es notoria la diferencia, desde el primer momento, con los cines comerciales, en donde, además, existe una gran invasión de anuncios publicitarios en contra punto con los anuncios de la Cineteca Nacional que son, más bien, de

carácter cultural¹. El modelo de los cines comerciales, tales como Cinemex o Cinepolis, son estándar, es decir, el diseño de casi todos sigue un mismo patrón; y en la Cineteca, se podría decir que hay un diseño con mayor planeación, se cambia el modelo de estructuras.

El material y diseño de espacios, crea un ambiente de intelectualidad, lo cual va ligado a lo anteriormente mencionado sobre los carteles culturales. Por otra parte, “la arquitectura refleja los diversos aspectos de nuestra vida, social, económica, espiritual, tan es así que los arqueólogos y antropólogos pueden describir minuciosamente civilizaciones antiguas, basándose por completo en fragmentos de arquitectura y utensilios (...). El arte y la ciencia se pueden deducir, así como los sistemas de linaje y las supersticiones y los prejuicios” (RASKIN, 1978; p. 19).

Referentemente a los accesos, se marca el paso peatonal y vehicular por medio de una banqueta de un tamaño considerable.

Sobre la Av. México-Coyoacán, entrada principal a la Cineteca Nacional de México, hay un espacio cerrado, oscuro; posterior al acceso peatonal, se encuentra un corredor que marca, también, un camino, siendo así, una estructura dominante porque obliga al peatón a atravesar todo el edificio para llegar al acceso del cine. La sensación que se percibe en el corredor, es como un túnel que, finalmente, invita a seguir en línea recta el recorrido del lugar, no como una plaza comercial quizá, en donde mayormente se encuentran Cinemex y Cinepolis, que se puede andar por caminos más abiertos.

¹ Se reconocen cuatro distintos tipos de cartel: cultural, educativo, publicitario y propagandístico. En este caso, que se ha mencionado, el cultural y publicitario, es menester marcar sus diferencias; el primero, se entiende del concepto de cultura que otorga Mc Luhan, en donde dice que es cualquier manifestación de carácter humano, pero para delimitar más esta concepción, se dice que se relaciona con las artes; y, el segundo, es aquel que anuncia productos y/o servicios pretendiendo posicionarlos para después venderlos. En, GONZÁLEZ, Elisa. *Apuntes del curso de Diseño Gráfico* (no publicados), ITESM-CEM, 2004.

En la fachada interna, predomina la horizontalidad. Los edificios están organizados axialmente (por medio de ejes), así como se observa una continuidad entre los elementos. Está complementada por pequeños, pero masivos elementos, que enmarcan, a través del volumen y color que algo ocurre ahí, como en el caso de las taquillas y el énfasis del acceso.

Un elemento, que si bien ya se mencionó, pero hay que dejar muy en claro, es que los accesos están delimitados por túneles, en los cuales, prevalece la continuidad del espacio y los materiales ayudan a este fin ya que indican el camino, como es el caso de el acceso en el edificio interno, que con las luces que guardan una secuencia lineal y recta, se da una sensación de profundidad, y en el caso de la madera del techo, indica la dirección a seguir; esto, conlleva a toda la estructura a rematar en un muro que se encuentra al final del corredor del edificio cinematográfico. El muro, con Legorreta y Luis Barragán ha tomado mucha fuerza y significado dentro de la cultura mexicana, debido a los murales que anteriormente se pintaban en la ciudad de México.

Cuando se atraviesa el túnel de acceso (que, además es simétrico), vuelve la luminosidad y el espacio abierto.

El patio central del edificio del cine, se encuentra en forma de “rombo”, se concentra la atención en las puntas, así, se deja el centro libre donde hay un cubo enterrado, a manera que los vértices resalten más. Los comercios, como librería, cafeterías, tienda de video, entre otros, se ubican alrededor del patio; y, de igual manera, la banqueta indica el camino, que además, se encuentra techado. Por encima del techado del patio, se encuentran unos muros que recubren y sólo permiten la vista del cielo (es uno de los factores que intervienen en la inclinación de los espectadores por la Cineteca Nacional, obtenido de las encuestas realizadas en dicha institución), dando la sensación de protección, pero bien podría entrar en relación, la tipografía arquitectónica, es decir, el tipo de edificios que se encuentran alrededor de la Cineteca Nacional; en un estudio de espacio,

por las calles aledañas a la Cineteca, Xoco y jdjd, que conllevan a Plaza Coyoacán, muestran una gran diferencia de condición económica y arquitectónica con respecto a la avenida México-Coyoacán y donde se sitúa la Plaza.

Así como el, aunque no muy marcado, cambio de colores, refleja cierta vivacidad en el diseño, son colores cálidos, que con el material, se opacan, pero no pierden su naturaleza de calidez; el piso, hace referencia al edificio al ser de la forma central. El patio, viene a ser un punto de reunión que sirve como estancia temporal. Tiene la sensación de privacidad.

Por último, los baños, se localizan donde se concentra la mayor parte de la gente, en un lugar muy público.

En general, en esta construcción contemporánea, se representan formas sólidas, geométricas y masivas para simbolizar la fuerza, dentro de esta institución civil; además, los colores serios, también la representan.

Finalmente, hablando de flujos de la Cineteca, hay factores externos que intervienen en la concentración de ciertas personas, esto es, en las encuestas, se obtuvo que la mayoría de los asistentes, son de Coyoacán y de las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, sin dejar de lado a los visitantes provenientes del Estado de México, Toluca, Coacalco, La Sifón, por mencionar a algunos.

INFERENCIAS

Presencia de cine de autor

Para explicar la crisis del cine, Casetti habla de *desinstitucionalización*, esto es que si el cine ya no era capaz de reunir a un público heterogéneo, tendría que tomarse la salida de desarrollar una forma mas aislada, es decir una *especializada*, que contenga los *films* de autor, *cult movies* en los cine clubs, películas para adolescentes o mujeres, entre otras (COSTA; p. 161).

El término cine de autor, proviene de la responsabilidad que tiene el director o realizador, ya que de él dependerá la perspectiva de una película, claro que no hará todo el trabajo por sí solo, cuenta con su equipo, sin embargo el autor es quien “asumirá una visión de la obra a realizar y dominará con esa visión el producto, desde el momento de iniciar una cinta hasta llegar a la exhibición de la misma” (GÓMEZ PAZ; p. 43).

Todo parece indicar que el cine de autor esta presente en los jóvenes, ya que revisando el portal de servicio de Internet, menciona que conforme pasan los años ha ido incrementando la afluencia de jóvenes que acuden a la Cineteca Nacional, esto quiere decir que es del gusto de ellos este tipo de cine, que difiere del comercial, en donde deben crearse una conciencia crítica y la reflexión de la naturaleza, tal como lo hacían los jóvenes impulsores del “cine de autor”.

La mayor parte del público de la Cineteca, son jóvenes, en un rango de 17 a 30 años de edad, con escolaridad universitaria como predominante. El hecho de que el público de la Cineteca, sean, más que nada, jóvenes se puede relacionar con las características de las nuevas generaciones que surgieron en los 60's, siendo una revolución tanto social como ideológica, cambiando la perspectiva de las personas hacia la realidad, en este caso el arte, añorando un cine diferente, ya que desde esa época, el medio se llenó de 'refritos' hollywoodenses, los cuales, son considerados de esta manera por no tener contenido propositivo, que lleve, a

las personas, a pensar, a reflexionar, a despertar el intelecto de la juventud, no sólo a sentarse a ver una película con la misma trama y que aborde la temática de siempre. Esto, se puede comprobar, con las opiniones de algunos encuestados sobre lo anterior, una necesidad de una nueva forma de ver y hacer cine.

Hay que destacar que, al referirse a cine comercial, generalmente, no se abarca un 'todo', existen excepciones, es decir, si hay películas que son consideradas 'buenas', ya sea, la calidad técnica ejecutada con verdadero profesionalismo y dedicación. Aquí interviene la Industria Cultural, ya que, muchas veces, al sonar una 'gran producción', al correr la voz de que hubo una gran inversión, al ser de un director famoso o tener mucha promoción, se supone que es una película que 'vale la pena' ver, siendo una concepción errónea, ya que, en realidad, no es un factor determinante para catalogar una producción como buena o mala.

Finalmente, se comprobó que existe una presencia de cine de autor en los jóvenes asiduos a la Cineteca Nacional, pero de manera inconsciente, debido a que al mencionar directores como Tim Burton, Quentin Tarantino, Woody Allen, Luchino Visconti, Pedro Almodóvar, entre otros, reflejan la inclinación por el género; lo cual, también está relacionado con las actividades que suelen realizar cuando acuden a dicha institución, que les otorgan una percepción y valor distinto con respecto al cine que no es de carácter comercial, y en el caso de esta investigación, a la concepción de cine de autor.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Bibliográficas

- ARNHEIM, Rudolf. *El cine como arte*. Edit. Paidós Estética. 2º ed. Barcelona. 1986.
- COSTA Antonio, *Saber ver el cine*. Edit. Paidós. España. 1997. pp. 319.
- Cuadernos de programación de la Cineteca Nacional, Programa Mensual, México, DF. (1980, 1981, 1985, 1990).
- DE LA VEGA Eduardo. *Bye Bye Lumière... Investigación sobre cine en México*. Universidad de Guadalajara, México 1994.pp. 190.
- GOMEZ PAZ, Victoria Magali. *Las alas de cine un acercamiento a la obra fílmica de Wim Wenders*. Universidad Nacional Autónoma de México. México. Julio 2000.
- GONZÁLEZ, Elisa. *Apuntes del curso de Diseño Gráfico* (no publicados), ITESM-CEM, 2004.
- KRACAUER, Siegfried. *Teoría del cine*. Edit. Paidós. España. 1996.
- PALACIO, Manuel y Zunzunegui, Manuel (comps.). *El cine en la era del audiovisual*. Colección Historia General del Cine, Vol. XII. Edit. Cátedra. España. 1995. p. 202.
- RASKIN, Eugene. *La Arquitectura y la Comunidad*. Edit. Limusa. México 1978.
- ROMAGUERA, Joaquín. *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*. Edit. Cátedra. Madrid. 1989.
- SADOUL Georges. *Historia del cine mundial, desde los orígenes*. Ed. Siglo veintiuno. Mexico, 1997. pp. 828.
- STAM, Robert. *Teorías del cine, una introducción*. Edit. Paidós. Barcelona. 2001.

- Electrónicas

- CINE DE AUTOR – WIKIPEDIA ESPAÑOL, Octubre 2004, [http://es.wikipedia.org/wiki/Cine de autor](http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor) (Noviembre 2004).
- CINETECA NACIONAL, Noviembre 2004, www.cinetecanacional.net (Noviembre 2004).
- DAVID LYNCH. <http://clientes.vianetworks.es/personal/garry98/lynch.htm>. (Noviembre, 2004).
- EL BAUL DE TIM BURTON. <http://www.iespana.es/elbauldetimburton/>. (Noviembre, 2004).
- EL CRITICON – QUENTIN TARANTINO. BIOGRAFIA, FILMOGRAFIA Y FOTOS. 2004. <http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1681.html>. (Noviembre, 2004).
- LARS VON TRIER. [http://www.mundofree.com/cine_nordico/Lars von Trier.html](http://www.mundofree.com/cine_nordico/Lars_von_Trier.html). (Noviembre, 2004).
- LUIS BUÑUEL. <http://www.encomix.es/~espada/texto/lb.html>. (Noviembre, 2004).
- Luis Buñuel. <http://www.arrakis.es/~wzapq/bunuel3.htm>. (Noviembre, 2004).
- PANDO, Juan. *El cine comercial (casi) siempre vence*. CRÓNICA, Un suplemento del mundo. <http://www.el-mundo.es/cronica/2003/386/1047217003.html>. (Noviembre, 2004).
- PEDRO ALMODOVAR, PAGINA OFICIAL. <http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/cronologia2.htm>. (Noviembre, 2004).
- STANLEY KUBRICK. <http://members.tripod.com/~wazzo/Kubrick.html>. (Noviembre, 2004).
- TRASOBARES, Ana. *El realizador Manoel de Oliveira muestra su «Inquietud» en tres relatos encadenados*. Diario16. 09 de Septiembre de 1998. En, Instituto Camões. <http://www.instituto-camoes.pt/bases/oliveira/cinecomerc.htm>. (Noviembre, 2004).

- VANGUARDIA. *Cumple Cineteca a cabalidad con su cometido a 30 años de existencia.* 24 de octubre de 2004. <http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction.Detalle/Nota.410953/SecID.73/index.sal>. (Noviembre, 2004).
- VISCONTI LUCHINO: BIOGRAFIA. <http://www.italica.rai.it/esp/cinema/biografias/visconti.htm>. (Noviembre, 2004).
- WODDY ALLEN FAQ. <http://www.geocities.com/Hollywood/Location/5751/faq.html>. (Noviembre, 2004).

- Audiográfica

- BAZALDUA RODRIGO (Cassette). Entrevista grabada por Mariana Paola Trejo Roa y Sandra Grisel Muñoz Conde, México, 17 hrs., 19 de noviembre, 2004, Cineteca Nacional, 35 min.
- FRAGOSO DAVID (Cassette). Entrevista grabada por Mariana Paola Trejo Roa y Sandra Grisel Muñoz Conde, México, 16 hrs., 6 de noviembre, 2004, Cineteca Nacional, 90 min.

- Encuestas

- Realizadas en las instalaciones de la Cineteca Nacional los días 20 y 21 de noviembre de 2004.