

Quehacer Universitario

Filmoteca de la UNAM

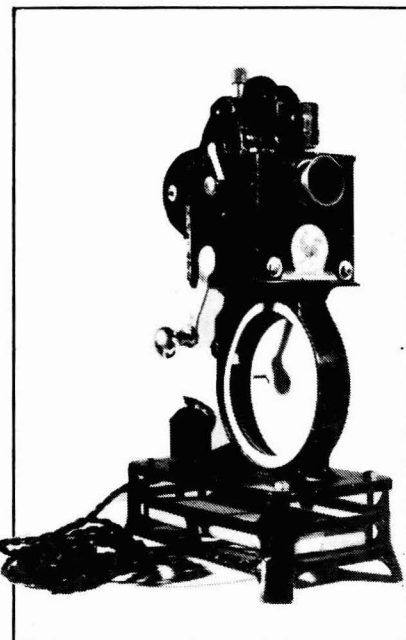
25 AÑOS DE LABORES

Por Rita Abreu

Las luces se apagan, enciende un proyector. Corren las cortinas para descubrir una pantalla blanca que pronto hará aparecer imágenes de nuestras películas, de las que hemos hecho nuestras y de aquellas que en la obscuridad de la sala nos han abierto secretos o esperanzas.

Se apagan las luces, comienza la función. La Filmoteca de la Unam ofrece en su pantalla reflejos de historias y de sueños que van tejiendo personajes que hacemos y somos en la vida.

"Recuerdo una película que me mostró mejor que cualquier otra cosa la identidad confundida de algunos sectores de la población mexicana. Se trata de un cortometraje chicano. Era un grito desesperado ante la necesidad de tener una cultura detrás, un símbolo

Proyector cinematográfico 7.5 mm. de avance manual con lámpara eléctrica de tungsteno. Marca Pathe. Modelo Baby. Francia 1925.

donde apoyarse. Presentaba a la virgen de Guadalupe con Zapata; la revolución con la china poblana; el charro y el mariachi con los murales de Orozco. Era una denuncia contra el imperialismo yanqui, la televisión, las revistas, que se encargan de que seamos una sociedad

sin identidad. Por eso necesitamos retomar nuestras raíces, reconocerlas y analizarlas para defender nuestra personalidad como pueblo y defendernos frente a la invasión." Nos comenta el maestro Manuel González Casanova a propósito del cine mexicano, tema de la exposición que se desarrolla en la Filmoteca de la Unam, de la cual es director fundador.

Este año la Filmoteca celebró veinticinco años de existencia dedicados a preservar la memoria visual de nuestro país, a través fundamentalmente del cine.

Búsqueda de nosotros mismos, localización y rescate de todo el material de imágenes en movimiento, son los motivos que le dieron su razón de ser a esta Filmoteca. Desde entonces se ha encargado de preservar la producción nacional, el cine extranjero que se encuentre en territorio nacional porque necesariamente forma parte de nuestra cultura, y el cine que se realiza fuera de la producción comercial; poniendo especial cuidado en el material que por sus condiciones corra mayor peligro de perderse, como el que corresponde al periodo silente.

Pero las imágenes no se han quedado ahí guardadas, han sido desempolvadas y ellas mismas han gritado su importancia a través de mostrarse cuadro por cuadro, día tras día. Hecho que sugiere una nueva tarea, el desarrollo de investigación cinematográfica histórica, técnica y teórica; y trabajo de documentación a través de catalogar y archivar todo el material documental sobre cine, como son los stills, los posters y las notas periodísticas.

Material fílmico que se estudia, pero que también se reproduce en copias para recorrer muchas pantallas, pues su última tarea es la difusión de la cultura cinematográfica. Trabajo que apoya con la organización de cursos, seminarios, exposiciones, emisiones de radio y programas de televisión, producción de películas testimoniales y publicaciones.

La Filmoteca de la Unam vive en el viejo edificio de San Ildefonso en el centro de la ciudad. En ese rumbo con olor a taco, con sabor a fandango, don-

Naná. Lupe Vélez y Miguel Ángel Ferriz, 1944.

de entre otros y entre tantos no falta un ciego negro de mugre cantando "Vereda Tropical" mientras estira una vianda vacía, frente al callado Templo Mayor.

San Ildefonso recibe a sus visitantes con una pizarra que todos los días cambia de programa: "Cinematógrafo Fósforo"

Hoy "La Zandunga"

Funciones 10, 12, 16 y 18 hrs.

Admisión \$ 60.00

Estudiantes y trabajadores de la Unam con credencial \$ 30.00

...con un sol que busca colarse por ese inmenso cubo para iluminarlo discretamente, o por los grandes ventanales en medio de la piedra que da forma monumental al edificio. Una construcción tan detallada, columnas tan robustas, paredes que hablan a través del color de los murales, que penetran al espíritu del más despistado: Todo es grande hoy. Todo majestuoso.

En el primer piso se extiende, como una continuación de la calle, la exposición "Perdida te ha llamado la gente". ¿Acaso se refiere a la ciudad?

Mujer y ciudad parecen una misma cosa.

Decorada como una cervecería: mesas, sillas, anuncios de la güera superior y una sinfonola cantando "Perfidia"

Y tú quién sabe por donde andarás
quién sabe qué amargura tendrás
¡qué lejos estás de mí...!

Carteles de trazos y colores sugerentes anuncian en letras pequeñas: "El mundo privado de una mujer pública." En mayúsculas "Conacite Dos presenta a: Sasha Montenegro, Carlos Piñar. Y en el papel de doña Amelia: Sara García en." Con letras rojas más grandes: "La Vida Difícil de una Mujer Fácil."

Entre títulos e ilustraciones alusivas se leen: "Las Golfas", "Frente al destino", "La Tórtola del Ajusco", "Yo fui una Callejera", "Frente al Pecado de Ayer", "El Charro del Arrabal", "Perversa", "¡Oye Salomé!", llenando la pared que arrincona la sinfonola.

Del otro lado un cartel de onda sicológica dice: "Cine Films, S. A. presenta a Maricruz Olivier, Gloria María, Isela Vega, Jacqueline Andere y Jaime Fernández en 'El Oficio más Antiguo del

Mundo.' Episodios: 'El oficio de amar', 'La transformación', 'El arrepentimiento'. Eastmancolor."

No falta el poster tamaño natural con la fotografía clásica de Andrea Palma en "La Mujer del Puerto" y su actitud de impaciente espera...

De una videocasetera salen imágenes filmadas en 1893 por Thomas Alva Edison, escenas de la versión censurada de "La Danza del vientre de Fátima" que ocultan como pueden los senos y la cadera de la bailarina, la versión silente de "Santa" con la traída y llevada escena del pianista ciego que embelesado

ra, Señora Tentación, Aventurera, Solamente una vez, como una muestra sin ánimo de exagerar de la prolífica producción de aquellos años cuarenta.

Vemos el tránsito de "la chica honesta que ha caído en desgracia por su pésima suerte, pero que nunca perderá una especie de pureza espiritual que la conserva virgen, sincera, virtuosa, sumisa, aguantadora, devota, amable y sentimental, que nadie podrá amparar porque es prostituta desventurada por vocación... a la vampiresa despiadada y vengativa, sin escrúpulos sexuales y usurpadora de la crueldad masculina;

Llévame en tus brazos. *Ninón Sevilla, 1952.*

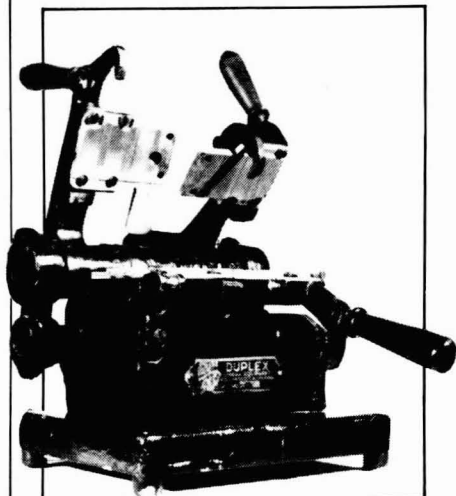
desliza sus manos haciendo música para, con o contra una mujer que dulce o malvada posa junto al piano, ¿mirando?, ¿escuchando?, ¿pensando?, ¿pergeñando? Al recorrer las mamparas que portan las fotografías del llamado género de cabareteras, rumberas o ficheras, vamos recorriendo épocas, modas, historia y evolución de un personaje presente siempre en el cine nacional: la prostituta.

Ahí están las películas que adoptaron títulos de famosas canciones de Agustín Lara, empezando por Santa, Distinto Amanecer, Palabras de Mujer, Pervertida, Humo en los Ojos, Pecado-

esclavista, bella e insensible; supremo objeto de lujo, que exige departamento confortable y cuenta en banco para mejor desvirilizar al macho...¹ De "Santa" y "La Mujer del Puerto" a "Doña Bárbara", "Crepúsculo", "La Insaciable".

"La imagen de la cabaretera en el cine mexicano es mitad ejemplo para la sociedad, mitad envidia. La cabaretera goza la vida, pero goza sufriendo y al final paga cara su aventura. Se suponía que al final de cada una de estas pelícu-

1. Jorge Ayala Blanco, *La aventura del cine mexicano*. México, Era. 1968.

Pegadora de película de 35 mm. a base de cemento y calor. Marca Duplex. EE.UU., 1930.

las el público salía satisfecho con la presencia de las más estupendas cabañerías y además reconfortado con el buen ejemplo.”²

Dice Ayala Blanco que este género cuenta con muy pocas obras valiosas porque nunca ha sido atacado el verdadero problema de la prostitución en el cine, se ha creado un espectacular mundo ficticio nada más.

Sin embargo, “Las cariñosas”, “Bellas de Noche”, “Las Poquianchis”, “Las ficheras”, “Las del Talón” y “El lugar sin límites” demuestran que sigue la mata dando.

El maestro González Casanova comenta sobre la exposición: “La memoria cultural es la base de nuestra nacionalidad, la herramienta para defendernos de la enorme invasión de elementos culturales ajenos que nos deforman de una manera terrible.

El género de las ficheras dentro del cine mexicano tiene su lugar y su importancia. Forma parte de la historia de nuestro cine, como tema recurrente desde la primera versión de “Santa” en 1918.

Nuestra función es dar a conocer esta historia, para que a partir de su conocimiento nos podamos plantear la creación de nuevos elementos.

Esta es la tercera exposición que trata de recrear estos ambientes del cine nacional con el objeto de rescatar ciertos valores.

Anteriormente se presentaron “Juntos pero no revueltos” en torno al cine cómico y “Entre las cuerdas” que se re-

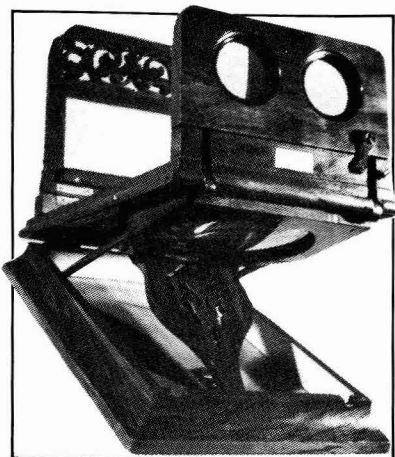
fería al género de la lucha libre en el cine.

Con el fin de conocer por qué esos temas llegaron al cine y de qué manera han sido presentados, la Filmoteca tiene una colección de textos breves dedicada a la filmografía nacional que ya ha publicado entre otros títulos *El cine de luchadores*, de Nelson Carro y *La música de Agustín Lara en el cine*, de Paco Ignacio Taibo.

El trabajo museográfico de esta exposición lo realizó el pintor Jorge Alfonso Gordillo, quien ahora prepara el tema de la siguiente: “Agujetas de color de rosa” a propósito del cine rocanrolero de los sesentas, estará lista en los primeros meses de 1986.

Una idea “Frente al Destino”

Los antecedentes de ésta institución datan de 1936 cuando surgió la Filmoteca Nacional de la SEP que desapareció sin pena ni gloria. Hasta 1956, época cineclubista muy intensa, la Federación Mexicana de Cineclubes retoma la idea de crear una institución dedicada a la conservación, estudio y difusión del cine y al año siguiente se asume como parte de la Unam por la asociación Universitaria de Cineclubes. Como esta organización persiguió fines mercantiles, las autoridades universitarias, por medio de la Dirección General de Difusión

Visor estereoscópico (graphoscopia) para visión de placas traslúcidas y opacas de 7 x 7 cm con lupa para visión magnificada de vistas no estereoscópicas. Marca J. Ganz. Zurich, Suiza, 1900.

Cultural, crearon para 1959 la Sección de Actividades Cinematográficas de la Unam, designando como jefe de ésta a Manuel González Casanova, destacado impulsor del cineclub en aquellos años.

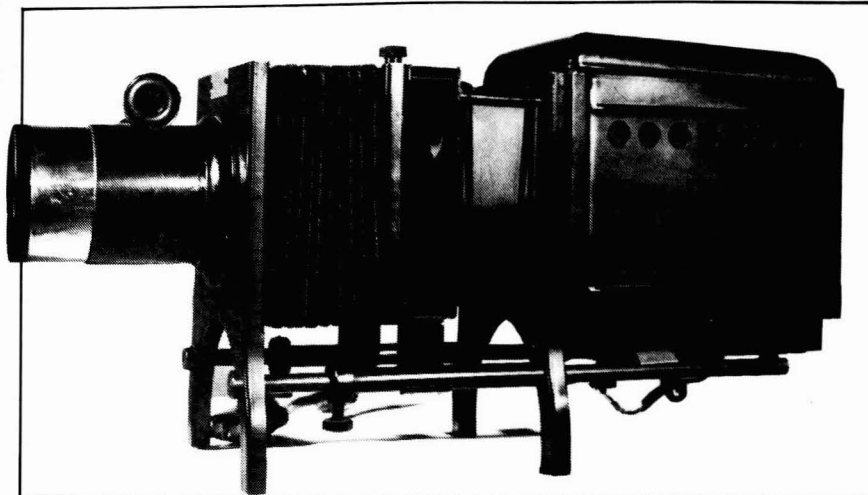
El 8 de julio de 1960, en una ceremonia sencilla, presidida por el entonces rector Dr. Nabor Carrillo, el productor filmico Manuel Barbachano donó copias en 16 mm. de sus cintas independientes “Raíces” (1953) y “Torero” (1955). Con este acto dieron principio de manera formal las actividades de la Filmoteca de la Unam.

Uno de sus primeros logros fue to-

La Mujer del Puerto. Andrea Palma, 1933.

2. Paco Ignacio Taibo, *La música de Agustín Lara en el cine*. Filmoteca de la UNAM, México, 1984.

Proyector de placas fijas (linterna mágica) de 7 x 7 cm Marca Baush W Lomb. Modelo Balopticon, iluminación con la lámpara de tungsteno. EE.UU., 1910.

mar la iniciativa para la creación de un organismo regional que hiciera posible el desarrollo de los archivos fílmicos latinoamericanos, nació así la Unión de Cinematecas de América Latina (UCAL) en 1965.

En los sesentas las tareas principales eran la restauración y los préstamos, la programación del Cine Club de la Universidad, del Cine Debate Popular y, la edición de los Cuadernos de Cine.

Para 1962 la Filmoteca contaba con un acervo de 110 títulos. En esta etapa, la manera de adquirir el material fílmico se realizaba con el dinero de las entradas de las exhibiciones en los cineclubes universitarios.

Se consiguieron becas en archivos más desarrollados para capacitar al personal de la Filmoteca, pues se imponían las tareas de restauración de material fílmico. De esta manera fue posible recuperar cintas que se consideraban perdidas, entre otras: El aniversario de la muerte de Enhart (Hnos. Alva, 1912), El Puño de Hierro (Gabriel García Moreno, 1927), y El tren Fantasma (Idem, 1928) del periodo silente y producción nacional.

Hasta la fecha todas las películas que llegan al acervo se restauran. Cuando están sucias se limpian, si están desperforadas se parchan, se hacen injertos. Si están muy deterioradas este trabajo dura hasta un mes. Se dejan en óptimas condiciones para sacar copias para su exhibición.

Los técnicos generalmente son empíricos, llegan a aprender al laboratorio de la Filmoteca de los que saben más. El principal requisito es su habilidad manual.

Esporádicamente se llevan a cabo cursos de verano organizados por la Fiaf, donde los técnicos reciben capacitación en esta especialidad.

En 1970 la Filmoteca pasó a formar parte del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), y en este mismo año establece las primeras relaciones con la Federación Internacional de Archivos de Filmes (FIAF), y con cinematecas y escuelas europeas, con lo cual abrió una nueva etapa de intercambio de experiencias en el plano internacional. De esta federación se consideró miembro efectivo hasta 1977.

Durante la celebración del VI Congreso de la UCAL en 1972, se pronunció una declaración formal por parte de los doce representantes de las cinematecas del subcontinente: "El acto cultural por excelencia en América Latina es la liberación de nuestros pueblos, y a su servicio deben colocarse las actividades cinematográficas del continente. En consecuencia, la primer labor de las cinematecas latinoamericanas debe ser la de promover, conservar, difundir y desarrollar, al máximo de sus posibilidades, el cine de su propio país y el latinoamericano que auténticamente exprese nuestra realidad y la problemática y tendencias de su transformación".

En 1976 la Filmoteca se desprende administrativamente del CUEC, lo que le significa disponer de mayor presupuesto, dedicarse especialmente al trabajo de archivo, y lograr incrementar el número de préstamos de 3 a 5 a 10 cintas facilitadas diariamente.

Actualmente se prestan un promedio de 500 títulos mensuales a universidades, sindicatos, diversas instituciones como el ISSSTE y la SEP, lo que representa tener más de un millón de espectadores al año.

El préstamo de películas incluye fichas técnicas que los usuarios pueden solicitar para guiar la discusión y el análisis de material proyectado.

El archivo continuó incrementándose

Crimen y Castigo. Lilia Prado, 1950.

Secretos Públicos

ELSA CECILIA FROST DEL VALLE

A dentrase en el estudio del pasado, buscar un hilo conductor de las ideas que rigieron durante la época colonial, dialogar con los cronistas religiosos a través de sus obras y conocer el mundo de las ideas teológicas y filosóficas que pueden explicar nuestra realidad americana, ha sido el interés fundamental de Elsa Frost desde su ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en 1947.

A raíz de la investigación que realizó para recibir el título de maestra en filosofía, titulada "Las categorías de la cultura mexicana" (publicada por la UNAM en 1973), Elsa Frost se interesó en profundizar acerca del papel que tuvieron las órdenes religiosas para la conservación de elementos culturales indígenas. La maestra Frost ha publicado diversos ensayos avocados principalmente al estudio de tres órdenes mendicantes: la de los franciscanos, los agustinos y los dominicos; trabajos que son valiosas aportaciones sobre las implicaciones que tuvo la conquista espiritual en América. En materia de publicaciones sobre filosofía, colaboró muy estrechamente con el Dr. José →

se por esos años gracias al intercambio con la Filmoteca Nacional de Bulgaria, con la Cinemateca de Uruguay, la Cubana y otras más. También Procinemex le obsequió ochenta películas de producción nacional.

En 1978 la Filmoteca fue reconocida como institución universitaria y se firmó un acuerdo por medio del cual adquiría la responsabilidad de ser depositaria legal de todo el material fílmico y televisivo y equipo cinematográfico de museo, perteneciente a la universidad.

En este mismo año inició un programa para la catalogación de películas, control de inventarios, registro de movimientos y adquisición de películas, a través de sistemas automatizados.

La Filmoteca organizó en 1979 el "Primer Encuentro Nacional de Cine Super 8" que debido a su éxito, propició un año más tarde el primer Encuentro Internacional en este formato, que se considera actualmente desplazado por los equipos de videocintas.

En 1980 se realizó el "Primer Encuentro Latinoamericano de Imágenes en Movimiento" que tenía como finalidad el intercambio y apoyo de las experiencias en los archivos fílmicos de los países participantes: Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Haití y expertos observadores de Alemania Democrática, Argelia y Estados Unidos.

En esta década se han intensificado los cursillos, conferencias y seminarios dictados por destacados especialistas del ámbito nacional e internacional, así como los paquetes de ciclos de cine mexicano que se envían al extranjero con el propósito de difundirlo.

En lo que se refiere al cine científico, la Filmoteca ha colaborado en su desarrollo, promoviendo algunas cintas y participando en varios festivales de este género.

Uno de los eventos importantes con que la Filmoteca abrió esta década fue el Encuentro Internacional de Cine, Cultura y Liberación Nacional, cuyo propósito fue analizar el papel que juega el cine como factor cultural dentro del proceso de liberación nacional de los países en vías de desarrollo, y particularmente la función e importancia de los archivos de filmes en este proceso.

El maestro González Casanova nos habla de esta preocupación teórica y

práctica en relación a América Latina: "Hay más que nada mucha comunicación a través de la promoción de ciclos de cine o el intercambio de información por medio de publicaciones.

La Filmoteca fomenta la publicación de las historias locales de cine y contribuye a la historiografía cinematográfica latinoamericana publicando en su colección *Documentos de Filmoteca* este material. Hasta ahora sólo cuenta con el que se refiere al cine boliviano, el próximo será el cine de Colombia. Estas investigaciones se realizan por equipos nacionales con apoyo de la Unesco."

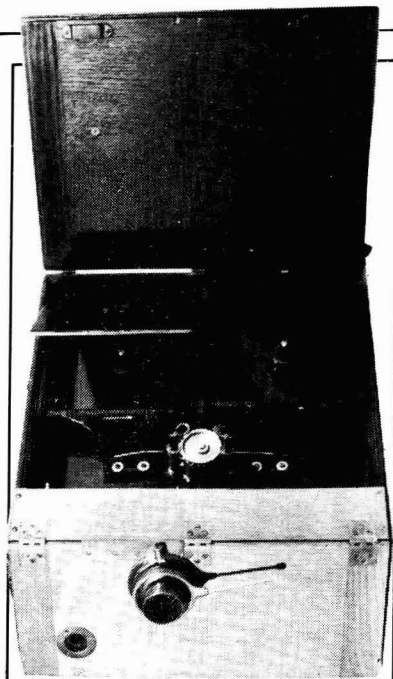
San Ildefonso, ¿una casa segura?

El terremoto del pasado mes de septiembre no dañó gravemente el edificio de la Filmoteca, pero sí dejó su huella con algunas cuarteaduras que no ofrecen ningún riesgo, dijeron los peritos. Sin embargo, al margen de las catástrofes naturales, un archivo fílmico requiere establecer medidas de seguridad muy específicas.

"Una de las normas que siempre hemos pedido seguir, es la señalada por la FIAF, —nos dice el maestro González Casanova— que indica que debe conservarse en lugares separados el material de nitrato en base de celulosa y el material en base de acetato.

Aventurera. Andrea Palma y Ninón Sevilla, 1949.

Cámara toma vistas cinematográficas de 35 mm. Avance manual con magazines de 30 mts. Marca Ernemann. Alemania 1920.

El material de nitrato es sumamente peligroso porque la base es similar químicamente hablando al "algodón pólvora" que se usó en la primera guerra mundial. Es un material inflamable, autoexplosivo, un cambio brusco de temperatura puede ocasionar que estalle. No conozco ningún archivo en el mundo al que no se le haya quemado en algún momento su material de nitrato.

Sabiendo esto lo que se hace es conservarlo separado, en bóvedas especiales a una temperatura de 6 y 8 grados bajo cero, evitando al máximo las condiciones para que se pierda. Además, en la medida de lo posible, se copia en material de seguridad, que es el de acetato y es menos inflamable que el papel.

El problema de este copiado es que requiere materiales importados. La base de la película es la plata, los costos son muy elevados. La filmoteca, como cualquier archivo requiere un apoyo económico muy fuerte y más en tiempos de crisis. Aunque nosotros tenemos que reconocer que la Filmoteca siempre ha estado apoyada por la Universidad, dentro de sus propias limitaciones."

Desde 1983 el primer patio de San Ildefonso es escenario y albergue de la Filmoteca, ahí se concentran talleres, oficinas, almacenes, conferencias y exposiciones.

Una biblioteca especializada en cine, fotografía y televisión que cuenta con 4

mil volúmenes. Un laboratorio cinematográfico que trabaja fundamentalmente en el formato de 16 mm. y en general con el material que tiene problemas de restauración.

Un área de producción donde se elaboran cortos y largometrajes sobre temas culturales o testimoniales con objeto de registrar el presente.

Una sala de proyecciones llamada Fósforo en honor al erudito mexicano Alfonso Reyes, quien con tal seudónimo firmaba sus trabajos de crítica cinematográfica, donde se presentan ciclos dedicados a Chaplin, Buñuel, Kurosawa, Fernández, etc.

Una gran colección de equipos cinematográficos antiguos que se han rescatado y restaurado para un proyectado Museo de la Filmoteca, que aún no existe por problema de espacio.

Y un equipo humano muy satisfecho, dispuesto a emprender y ponerle color a las ideas nuevas. Antes de concluir la entrevista, el maestro González Casanova habla de las perspectivas de la Filmoteca: "El acervo de la Filmoteca siempre deberá renovarse, lo que requiere disponer de recursos para protegerlo y enriquecerlo debidamente. Por otra parte, dada la importancia social y cultural de la televisión, contemplamos también la necesidad de desarrollar una videoteca, con bóvedas de almacenamiento e instalaciones adecuadas para la revisión, control y copiado de videos. Desde luego, esto implica disponer de fuertes recursos económicos y aumentar el personal humano. Se trataría de preservar todos los programas televisivos que se pueda, periódicamente un día completo incluyendo la publicidad por canal. Planeamos también una fonoteca relativa al cine, pues no podemos dejar de lado ninguno de los elementos que sirvan para preservar la memoria filmica de nuestro país.

Finalmente, la Filmoteca es ya un centro de investigación más que nada que debe contar con su propio personal académico. Deberá plantearse en un futuro no lejano el surgimiento de un instituto de investigaciones de cine y televisión ya que nuestras funciones son de carácter académico fundamentalmente."

Las luces se prenden, abandona uno la butaca para salir del edificio con el pensamiento de que la Filmoteca es también, en sí misma, imagen en movimiento. ◇

SECRETOS PÚBLICOS

Gaos en el Fondo de Cultura Económica hasta 1966, posteriormente ingresó a la UNAM para colaborar en los departamentos de publicaciones de los Institutos de Investigaciones Filosóficas (de 1966 a 1974) y de Investigaciones Históricas (de 1980 a 1982). Actualmente trabaja como investigadora de tiempo completo en el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos e imparte el seminario "Historiografía mexicana del siglo XVI, el transfondo patristico de las crónicas", en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante su estancia en el Colegio de México como coordinadora académica del Centro de Estudios Históricos, llevó a cabo cursos sobre "Historiografía griega y latina", "La conquista espiritual de México" y sobre "México prehispánico y siglo XVI", entre otros.

La maestra Elsa Frost domina varias lenguas romances y anglosajonas, conocimiento plasmado en importantes traducciones de autores como N. Hartmann, M. Foucault, F.C. Copleston y N. Chomsky. Actualmente elabora un proyecto sobre la teoría providencialista de la historia, la cual predominó hasta el siglo XVII entre los cronistas religiosos. Esta teoría se comenzó a desmembrar por no estar dentro del esquema europeo de la explicación de los fenómenos históricos y es cuando se da una ruptura epistemológica que da paso a la modernidad y a una interpretación distinta del devenir histórico.

La tarea tanto del historiador como del filósofo en el conocimiento de la historia de las ideas y de los acontecimientos, es una labor silenciosa e incluso pocas veces perceptible a la que ha dedicado gran parte de su vida la maestra Elsa Frost. ◇