

LIBROS SOBRE CINE PUBLICADOS EN MÉXICO

TEMAS AJENOS A LA HISTORIA DEL CINE MEXICANO

1980-2000

MTRO. LAURO ZAVALA
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
lzavala5@prodigy.net.mx

La investigación sobre cine en México es el ámbito de los historiadores. Y a pesar del escaso apoyo que las investigaciones sobre cine han recibido en nuestro país durante los primeros cien años de su historia, a continuación se presenta esta muestra de 83 títulos publicados entre 1980 y 2000 sobre los estudios en áreas relativamente ajenas a la historia del cine mexicano. En esta relación no se incluyeron las reimpresiones de textos publicados originalmente antes de 1980 en España (J. Mitry), Argentina (S. Eisenstein) o México (G. Bettetini; J. de la Colina, etcétera).

Al consultar la obra *Hacia una bibliografía en castellano del cine* (México, UNAM, 1988) puede comprobarse que los títulos ahí registrados —poco más de dos mil publicados entre 1920 y 1985— están distribuidos de la siguiente manera: 68%, en España; 16%, en Argentina; 10%, en México; 3%, en Uruguay, y el resto (3%) está distribuido entre Colombia, Cuba, Uruguay y la UNESCO. Esto significa poco menos de 250 títulos publicados en México antes de 1980, la mayor parte en relación con la historia del cine mexicano. Dicha proporción se mantiene actualmente, de tal manera que de cada diez títulos publicados en español, ocho provienen de España y Argentina, y los otros dos de México y los demás países hispanoamericanos. En otras palabras, con una población mucho menor a la nuestra, los

libros sobre cine publicados en España son siete veces más numerosos —y mucho mejor editados— que en México.

Por otra parte, sólo hay un reducido grupo de editoriales mexicanas que publican sistemáticamente materiales sobre cine. Entre éstas destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara, así como algunas coediciones en las que participa el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. En la UNAM existe una serie de casi treinta títulos publicados por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos no incluidos en esta bibliografía por tratarse de materiales de uso interno para estudiantes y profesores del Centro, que empezaron a ser publicados en la segunda mitad de la década de 1970.

Lo primero que llama la atención en la muestra es, precisamente, la diversidad de las áreas de investigación de carácter no historiográfico que se han practicado en el país. Si se considera la escasez de materiales publicados, esta diversidad se traduce en la existencia de muy pocos investigadores trabajando en cada una de las áreas de investigación no historiográfica. Durante el periodo se publicaron materiales sobre temas muy diversos, como estudios sobre las salas de cine (Alfaro y Ochoa), la fotografía para cine (Almendros), homenajes al centenario del cine (Arduengo), estudio de géneros (Aviña, Oroz) y manuales de producción, edición y guión (Bernstein, Carreño, Crittenden, Maza y Cervantes, R. Sánchez), así como algunas compilaciones de crítica (Ayala Blanco, Castañeda, de Anhalt, García Tsao, Sánchez, Zavala).

Otros trabajos son aproximaciones al cine desde diversas disciplinas: antropología (García Canclini *et al.*), didáctica (Meixhueiro), estudios de género (Millán, Vellegia), lingüística (Cardero), música (Monsalvo), psicoanálisis (Salín), psicología (Torres), semiótica (Olabuenaga) o sociolo-

gía (Careaga, Sorlin). Hay también estudios del cine producido en —o acerca de— la región latinoamericana (Burton, Calderón, Getino, Guevara, Oroz); o en algún país particular como Bolivia (Gumucio) o Alemania (Martínez Tamez). Algunos más están dedicados al cine norteamericano (González Dueñas, Patán, Tello, Yehya). Varios tratan sobre una modalidad no narrativa del cine, como el cine científico (Tosi) y el documental (Rovirosa, Mendoza). En otros se exploran las fronteras entre la escritura literaria y el cine (Sergio Fernández, José Revueltas, Francisco Sánchez, Juan Tovar *et al.*, Andrés de Luna, Patrick Duffey).

Durante este periodo sólo hay diez títulos dedicados al estudio de directores no mexicanos, seis de ellos escritos por sólo dos autores: Emilio García Riera y Leonardo García Tsao. Por cierto, el director de cine Guillermo del Toro es el único autor mexicano que ha escrito un libro acerca de la filmografía de Alfred Hitchcock, entre los casi veinte títulos publicados en español acerca de este director. A los estudios anteriores hay que añadir el volumen colectivo coordinado por Eduardo de la Vega respecto a Georges Méliès, el trabajo de José María Espinasa sobre Marguerite Duras y el reciente estudio de Jorge Luján sobre la intertextualidad y la ironía en la obra de Peter Greenaway. También habría que señalar la publicación de cuatro títulos dedicados a Luis Buñuel: los de Fernando Césarman, José de la Colina y Tomás Pérez Turrent, Daniel González Dueñas y Francisco Sánchez.

En esta relación se incluye un pequeño grupo de títulos literarios —novela, testimonio novelizado y colección de cuentos— relacionados con el universo del cine: los de Carlos Martínez Assad, Rafael Ramírez Heredia, Emilio García Riera y José Antonio del Cañizo. También tres números monográficos de revistas especializadas, dedicados al cine: *Acta Poética* (n. 11, 1990) del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM; *Semiosis* (n. 30-31, 1995)

de la Universidad Veracruzana, y *Versión* (n. 8, 1998) de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Algunos de los títulos publicados en México son traducciones al español, casi todas del inglés (Bernstein, Crittenden, Dick, Dmytryk, Duffey, Seton) y una del francés (Sorlin). Es interesante observar que el libro de Philip Dick (*Anatomía del film*) es el primer manual para el análisis cinematográfico traducido en el país. Sin embargo, su publicación pasó inadvertida, entre otras razones porque la edición mexicana es notablemente pobre, especialmente si se compara con la original. Esta tiene formato grande, incluye fotogramas en color sobre papel *Couché* y está encuadernada con pasta dura, la portada tiene guardapolvo y está en selección de color. En cambio, la edición mexicana es en formato de bolsillo con letra microscópica, y las ilustraciones se reproducen en blanco y negro sobre papel *Bond*, casi del tamaño de una estampilla postal. Si a esto se añade una portada sin imágenes, con una plasta a una sola tinta sobre cartulina delgada, el resultado es catastrófico. Por todo ello, en lugar de 40 dólares –costo de la edición original en inglés–, la traducción mexicana tenía un costo equivalente a un dólar, a pesar de lo cual el libro no llegó a reimprimirse.

También precisamente durante este periodo se han publicado en el país los primeros trabajos introductorios al universo del cine. Algunos de estos textos son de carácter muy general, dirigidos a estudiantes universitarios y preuniversitarios, como los escritos por J. Romero Pérez (1988); Alicia Poloniato (2ª ed., 1990; 4ª reimpr., 2001), Alfredo Naime (1995) y Leonardo García Tsao (1985; 6ª reimpr., 2001). Y otros son materiales dirigidos a los estudiantes universitarios de las escuelas de cine y comunicación, y orientados a ofrecer herramientas para el análisis cinematográfico, como los de María Adela Hernández y Salvador Mendiola (2ª ed., 1993, con un tiraje de sólo cien ejemplares), Pablo Humberto Posada y Alfredo Naime (4ª ed.,

1997) y Lauro Zavala (2ª ed., 2000). El hecho de que tales materiales sean objeto de nuevas ediciones y numerosas reimpressiones es un indicador de la necesidad de cubrir este terreno en el horizonte bibliográfico del país.

La situación de la docencia y la investigación sobre el cine en México –origen y destino natural de toda producción bibliográfica especializada– está documentada en los tres títulos publicados durante el periodo analizado, compilados, respectivamente, por Marcela Fernández Violante (1988); Eduardo de la Vega y Enrique Sánchez Ruiz (1994); y Julianne Burton-Carvajal, Patricia Torres y Ángel Miquel (1998).

En conclusión, resulta evidente que mientras en el país no exista una tradición institucional para la formación de investigadores, por medio de programas de posgrado, la producción de materiales bibliográficos sobre cine seguirá siendo producto de contingencias aleatorias. Mientras tanto, las bibliotecas personales e institucionales sobre cine seguirán nutriéndose de manera mayoritaria con materiales provenientes del extranjero.

BIBLIOGRAFÍA

Acta Poetica, n. 11, número coordinado por Jorge Alcázar. México, Seminario de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, 1990.

ALFARO, Francisco H. y Alejandro Ochoa, *Espacios distantes... aún vivos. Las salas cinematográficas de la Ciudad de México*, México, UAM-Xochimilco, 1997.

- , *La república de los cines*, México, Editorial Clío, 1999.
- ALMENDROS, Néstor, *Reflexiones de un cinefotógrafo*, México, UNAM (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos), 1990, (1982).
- ALMOINA FIDALGO, Helena, *Hacia una bibliografía en castellano del cine*, México, SEP-INBA-UNAM (Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas), 1988.
- ANHALT, Nedda G. de, *La gran seducción*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1991.
- ARDUENGO PINEDA, Lorenzo (coord.), *Los cien mejores años de nuestras vidas*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1996.
- AVIÑA, Rafael, *El cine oscuro*, México, Times Editores, 1998.
- , *El cine de la paranoia*, México, Times Editores, 1999.
- , *Un panorama del cine de los 90. Nihilismo y brutalidad al filo del milenio*, México, UNAM (Filoteca de la UNAM), 2000.
- AYALA BLANCO, Jorge. *Falaces fenómenos filmicos* (2 v.), México, UAM-Iztapalapa, 1981.
- , *A salto de imágenes, Algunos estilos cinematográficos a principios de los 80*, México, Editorial Posada, 1988.
- BERNSTEIN, Steve, *Producción cinematográfica*, México, Longman de México-Alambra Mexicana, 1997 (1994).
- BURTON-CARVAJAL, Julianne, Patricia Torres y Ángel Miquel (comp.), *Horizontes del segundo siglo. Investigación y pedagogía del cine mexicano, latinoamericano y chicano*,

Guadalajara, Universidad de Guadalajara-Instituto Mexicano de Cinematografía, 1998.

CALDERÓN, Eligio *et al.*, *Los mundos del Nuevo Mundo. El descubrimiento, la conquista, la colonización y la independencia de los países americanos, desde Alaska a la Patagonia, a través de la mirada cinematográfica. Catálogos y paráfrasis*, México, Instituto Mexicano de Cinema-tografía-Cineteca Nacional de México, 1994.

CAÑIZO, José Antonio del, *Una vida de película*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992 (Serie A la Orilla del Viento).

CARDERO GARCÍA, Ana María, *Diccionario de términos cinematográficos usados en México*, (pról. Luis Fernando Lara), México, UNAM (ENEP Acatlán), 1989.

CAREAGA, Gabriel, *Erotismo, violencia y política en el cine*, México, Joaquín Mortiz, 1981.

CARREÑO, Germán J., *Manual de cine de super 8*, México, UNAM, 1980.

CASTAÑEDA, Antonio, *Alfabeto de luz. Semblanzas y crónicas de cine*, México, UAM-Xochimilco, 1999.

COLINA, José de la y Tomás Pérez Turrent, *Luis Buñuel. Prohibido asomarse al interior*, México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1986.

CRITTENDEN, Roger, *Manual de edición cinematográfica*, México, UNAM, 1983.

DICK, Bernard F., *Anatomía del film*, (trad. María Elisa Moreno), México, Noema Editores, 1981 (1978).

DMYTRYK, Edward, *El cine. Concepto y práctica*, (trad. Rodolfo Piña), México, Limusa-Noriega Editores, 1995.

- DUFFEY, J. Patrick, *De la pantalla al texto. La influencia del cine en la narrativa mexicana del siglo veinte*, México, UNAM (Dirección de Actividades Cinematográficas), 1996.
- ESPINASA, José María, "Apuntes sobre el cine de Marguerite Duras" en *Nitrato de Plata*, México, Serie Pantalla de Papel, 1995.
- FERNÁNDEZ, Sergio, *La realidad de un simulacro: el cine*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Mexicano de Cinematografía, 2000.
- FERNÁNDEZ VIOLANTE, Marcela (coord.), *La docencia y el fenómeno filmico. Memoria de los XXV años del CUEC, 1963-88*, México, UNAM, 1988 (Col. Textos de Humanidades).
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (coord.), *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*, México, Instituto Mexicano de Cinematografía-Centro Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.
- GARCÍA RIERA, Emilio, *Max Ophüls*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1988.
- , *Erich von Stroheim*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1988.
- , *Howard Hawks*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1988.
- , *El cine es mejor que la vida*, México, Editorial Cal y Arena, 1990.
- GARCÍA TSAO, Leonardo, *François Truffaut*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1987.
- , *Orson Welles*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1987.

- , *Andrei Tarkovski*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1988.
- , *Sam Peckinpah*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1990.
- , *Cómo acercarse al cine*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo Editorial de Querétaro-Noriega Editores, 1985 (6ª reimpr., Limusa-Noriega, 2001).
- , *El ojo y la navaja. Ensayos y críticas de cine*, México, Editorial Aguilar, 1998.
- GETINO, Octavio, *Cine latinoamericano. Economía y nuevas tecnologías audiovisuales*, México, Editorial Trillas, 1990.
- GONZÁLEZ DUEÑAS, Daniel, *Luis Buñuel: la trama soñada*, México, UNAM (Coordinación de Difusión Cultural), 1986.
- , *Las visiones del hombre invisible*, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Dirección de Difusión Cultural), 1988 (Serie Molinos de Viento, 54).
- , “La fiesta de las nominaciones” en *Nitrato de Plata*, México, Serie Pantalla de Papel, 1994.
- , *El cine imaginario. Hollywood y su genealogía secreta*, (incluye “La fiesta de las nominaciones”) Xalapa, Universidad Veracruzana, 1998.
- GUEVARA, Alfredo *et al.*, *El nuevo cine latinoamericano en el mundo de hoy*, México, UNAM, 1988.
- GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso, *Historia del cine boliviano*, México, UNAM, 1983.

- HERNÁNDEZ REYES, María Adela y Salvador Mendiola, *Manual de apreciación cinematográfica*, México, UNAM (ENEP Aragón), 1993 (100 ejs.).
- LUJÁN SAURI, Jorge Humberto, *El cine de Peter Greenaway. Visto desde las perspectivas del análisis barroco, intertextual e irónico*, México, Ediciones Sin Nombre-Juan Pablos Editor-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Cineteca Nacional, 1999.
- LUNA, Andrés de, "Proust y el cine. El proyecto imposible" en *Nitrato de Plata*, México, Serie Pantalla de Papel, 1994.
- MARTÍNEZ ASSAD, Carlos, *Así en la vida como en el cine*, México, Editorial Aldus, 2000.
- MARTÍNEZ TAMEZ, Héctor, *Los monstruos del silencio. Serial sobre la historia del cine mudo alemán*, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Dirección de Difusión Cultural), 1980. (Serie Molinos de Viento, 2)
- MAZA, Maximiliano y Cristina Cervantes, *Guión para medios audiovisuales. Cine, radio y televisión*, México, Pearson Universidad.
- MENDOZA, Carlos, *El ojo con memoria. Apuntes para un método de cine documental*, México, UNAM (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos), 1999.
- MEIXHUEIRO Hernández, Armando y Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán (eds.), *La vida es mejor que la escuela. Cine y educación*, México, Ediciones Taller Abierto, 1998.

- MILLÁN, Márgara, *Derivas de un cine en femenino*. México, UNAM (Programa Universitario de Estudios de Género)-Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1999.
- MONSALVO, Sergio, *Imágenes sincopadas. Cine y jazz*, México, Times Editores, 1999.
- NAIME PADUA, Alfredo, *El cine: 204 respuestas*, México, Alambra Mexicana, 1995.
- OLABUENAGA, Teresa, *El discurso cinematográfico. Un acercamiento semiótico*, México, Editorial Trillas, 1991.
- OROZ, Silvia, *Melodrama. El cine de lágrimas de América Latina*, México, UNAM (Dirección General de Actividades Cinematográficas), 1992.
- PATÁN, Federico, *El cine norteamericano*, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora-Fideicomiso para la Cultura México - USA, 1994.
- POLONIATO, Alicia, *Cine y comunicación*, México, Trillas, 1980 (2ª ed.), 1990 (4 reimpresiones, incl. enero 2001).
- POSADA, Pablo Humberto y Alfredo Naime, *Apreciación de cine*, México, Alhambra Mexicana, 1997 (4ª. ed.).
- RAMÍREZ HEREDIA, Rafael, *Con M de Marilyn*, México, Editorial Alfaguara, 1997.
- ROMERO PÉREZ, J., *Aprendamos a ver cine*, México, Librería Parroquial de Clavería, 1988.
- ROVIROSA, José, *Miradas a la realidad*, México, UNAM (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos), 1990.
- , *Miradas a la realidad*, v. II, México, UNAM (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos), 1992.

- SALÍN PASCUAL, Rafael Jesús, *Diván el terrible. El psiquiatra en el cine*, México, [s. e.], 1989.
- SÁNCHEZ, Francisco, *La comezón del séptimo arte*, México, Instituto Municipal de las Artes y la Cultura-Durango / Juan Pablos Editores, 1998.
- , *Océano de películas*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Cineteca Nacional, 1999.
- , *Siglo Buñuel*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Cineteca Nacional-Juan Pablos Editores, 1999.
- SÁNCHEZ, Rafael C., *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*, México, , UNAM (Centro de Estudios Cinematográficos), 1994.
- Semiosis. Seminario de Semiótica*, n. 30-31, enero-diciembre 1993. Número dedicado a la Semiótica del Cine, coordinado por Renato Prada Oropeza. Xalapa, Universidad Veracruzana, 1995.
- SETON, Marie, *Sergei M. Eisenstein. Una biografía*, (trad. Homero Alsina Thevenet), México, Fondo de Cultura Económica, 1986 (1978).
- SORLIN, Pierre, *Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana*, (trad. Juan José Utrilla), México, Fondo de Cultura Económica, 1985 (1977).
- TELLO, Jaime (coord.), *Clásicos del cine silente norteamericano*, México, UNAM (Dirección de Actividades Cinematográficas), 1983.
- TORO, Guillermo del, *Alfred Hitchcock*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1990.

- TORREBLANCA NAVARRO, Omar, *Cine y psicología. El fenómeno cinematográfico visto desde una perspectiva psicológica*, México, Instituto Mexicano de Cinematografía, 1994.
- TOSI, Virgilio, *Manual de cine científico: para la investigación, enseñanza y divulgación*, México, UNAM (Dirección de Actividades Cinematográficas), 1987.
- TOVAR, Juan et al., *¿Es el guión cinematográfico una disciplina literaria?*, México, UNAM (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos), 1989.
- VEGA, Eduardo de la et al., *Georges Melies*, México, UNAM (Dirección de Actividades Cinematográficas), 1982.
- VEGA, Eduardo de la y Enrique Sánchez Ruiz (comp.), *Bye bye Lumiere... Investigación sobre cine en México*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1994.
- VELLEGGIA, Susana et al., *La mujer en los medios audiovisuales: Memoria del VIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano*, México, UNAM, 1987.
- Versión. Estudios de Comunicación y Política*, n. 8: *El Cine y la Memoria: Ficción e Historia*. Número coordinado por Carmen de la Peza, Lauro Zavala y Margarita Zires México, UAM-Xochimilco, 1998.
- YEHYA, Naief, "Los sueños mecánicos de las ovejas electrónicas. El ciberpunk en el cine", en *Nitrato de Plata*, México, Serie Pantalla de Papel, 1994.
- ZAVALA, Lauro, *Material inflamable. Reseñas y crítica cinematográfica*, México, UAM-Xochimilco, 1989.
- , *Permanencia voluntaria. El cine y su espectador*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1994 (2ª ed., 2000).