

Las IMÁGENES del cine MEXICANO

Patricia Danae Gaytán Ontiveros

Desde sus comienzos la fotografía ha sido una herramienta apasionante, una forma de plasmar lo irreplicable de un instante. Con la llegada del cine, las posibilidades se multiplicaron. La actividad del director de fotografía tiene un fuerte componente artístico y otro técnico, y muchas veces resulta difícil delimitar estos aspectos.

¿Qué es la cinefotografía?

La palabra “cinefotografía” proviene de los vocablos griegos *kiné* y *grafos*, que juntos significan “imagen en movimiento”. Esto se refiere a que el cine es una ilusión óptica, ya que al ver una película observamos una serie de fotografías, llamadas fotogramas, que se proyectan a gran velocidad; esto crea la sensación de movimiento, debido a que las imágenes se quedan grabadas en el cerebro por unos instantes.

La fotografía en el cine es de singular importancia, pues repercute de manera directa en el conjunto de una película. Mediante la elección correcta del sitio donde se posicionará la cámara, cómo iluminar, qué debe estar en foco y demás características de la toma, se podrán obtener o no los efectos deseados en el espectador. Las decisiones al respecto deben ser tomadas dependiendo de la intención del mensaje: según se busque, por ejemplo, enternecer o asustar al espectador, la elección será muy distinta.

¿Qué hace un director de fotografía?

El cargo oficial al que corresponde la labor de fotógrafo en el cine es el de director de fotografía o cinefotógrafo. En su figura recaen las decisiones propias de la creación de la imagen que habrá de filmarse. Su trabajo está en estrecha relación con otras áreas que convergen en la creación de una película, como: arte, vestua-

rio, producción y, claro está, dirección, por mencionar sólo algunas.

A su cargo se encuentran diversas personas, entre las que se pueden enlistar operadores y ayudantes de cámara, eléctricos, maquinistas y *gaffer* (encargado de coordinar a todo el equipo humano que comprende el *staff* de producción), entre otros.

Sin embargo, como lo apunta la Asociación Española de Autores de Obras Fotográficas Cinematográficas (AEC): “La actividad del director de fotografía tiene un fuerte componente artístico y otro técnico, y muchas veces resulta difícil delimitarlos” (Escosa, 1993). Así, una de las cualidades que se debe destacar en un fotógrafo de cine es la creatividad.

Con el paso de los años se ha venido haciendo evidente una cuestión. En los inicios de la cinematografía, quien desempeñaba este papel debía tener principalmente el conocimiento técnico, y en ocasiones con eso bastaba. Conforme la tecnología se fue desarrollando, el empleo de los instrumentos se volvió cada vez menos complejo, así que la visión y sensibilidad del fotógrafo se fueron privilegiando por sobre sus capacidades técnicas.

Si bien su actividad tiene como parte central el rodaje, el fotógrafo también interviene, junto con el director, desde el comienzo del proyecto con la preproducción y, hacia el final, en la postproducción. Es por ello que también se requieren aptitudes de organización para desempeñar este cargo.

La cinefotografía en México

La fotografía en el cine es para nuestro país de gran importancia, pues los mexicanos han sido reconocidos a lo largo de la historia por sus destacados trabajos tanto en el cine nacional como internacional. Esta práctica ha culminado en un importante número de nuevos talentos que marcan día con día una forma distinta de iluminar los instantes y redescubrir la luz que guía las historias.

Cuando pensamos en cinefotógrafos mexicanos, un nombre destaca de inmediato: Gabriel Figueroa, artista mexicano que vivió de 1907 a 1997 y fue figura central de la llamada “época de oro”. Referente mundial de la cinematografía mexicana, Figueroa logró plasmar de manera excepcional el paisaje de México y sus

Figueroa es considerado un icono de la cinematografía mexicana, reconocido a nivel mundial como uno de los mejores directores fotográficos del mundo, debido a que cuenta con una filmografía de 210 títulos en los que se le da el crédito como director de fotografía, y por recibir 16 premios Ariel y múltiples reconocimientos en festivales de cine internacionales. Gabriel Figueroa agrega en su obra la belleza visual, un sentimiento nacionalista que despierta el movimiento de los muralistas mexicanos.

Cuadro 1. Extracto de filmografía (como director de fotografía)

PELÍCULA	AÑO
<i>Divinas palabras</i>	1978
<i>Coronación</i>	1976
<i>Presagio</i>	1975
<i>El señor de Osanto</i>	1974
<i>María</i>	1973
<i>Nazarín</i>	1959
<i>La escondida</i>	1957
<i>El niño y la niebla</i>	1954
<i>Cuando levanta la niebla</i>	1953
<i>El rebozo de Soledad</i>	1953
<i>Víctimas del pecado</i>	1952
<i>Los olvidados</i>	1951
<i>Pueblerina</i>	1950
<i>Río Escondido</i>	1949
<i>La perla</i>	1948
<i>Enamorada</i>	1947
<i>Bugambilia</i>	1945

Figura 1. Gabriel Figueroa, cinefotógrafo. Tomado de Aristegui noticias. <<http://aristeguinoticias.com/2809/kiosko/foto-rindefestival-de-biarrtiz-homenaje-a-gabriel-figueroa/>>.

Gabriel Figueroa, icono internacional

María Germán Valdéz, María Félix y Jaime Jiménez Pons en *Río Escondido* (1947). Director Emilio "El Indio" Fernández. Fotografía Gabriel Figueroa. Colección Filmoteca UNAM.

Luis Buñuel y Gabriel Figueroa. Colección Filmoteca UNAM.

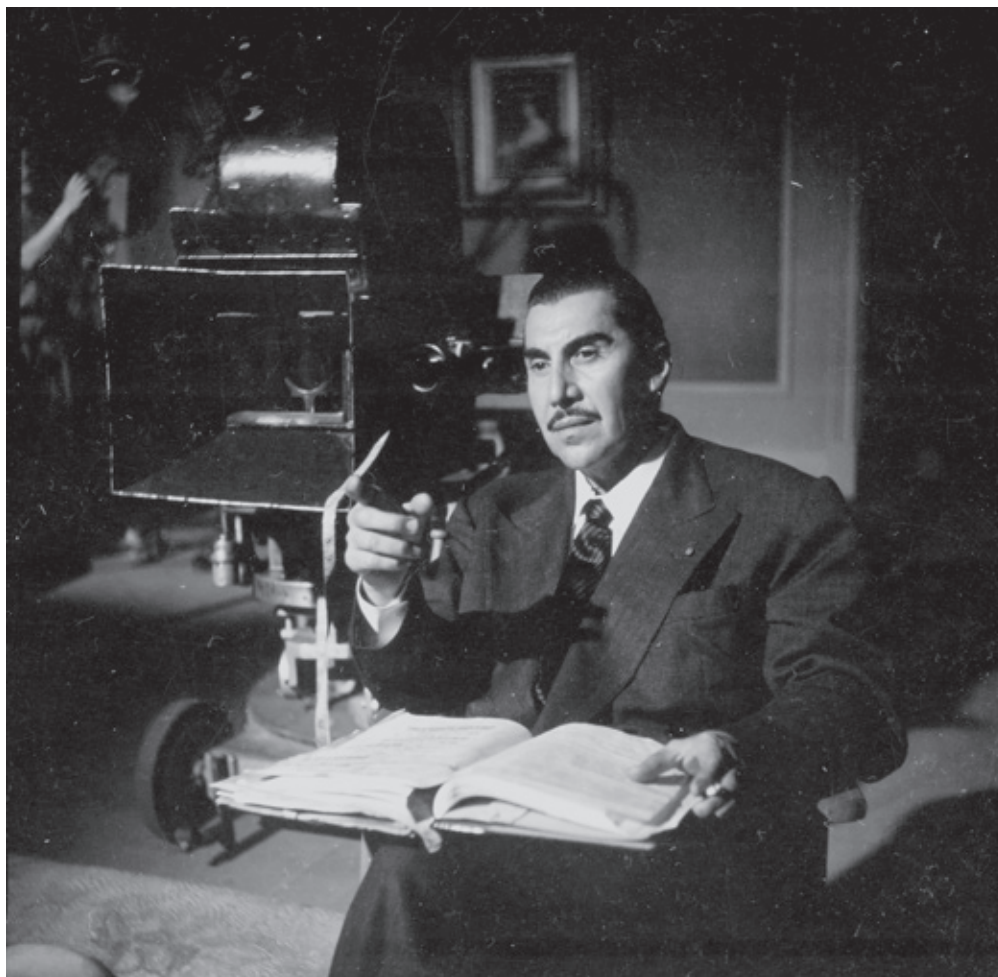
habitantes. La expresividad de sus fotografías en blanco y negro renovaron el empleo de los claroscuros, la perspectiva y demás elementos. Los cielos y las nubes, así como las actrices destacadas del momento (María Félix y Dolores del Río) fueron inmortalizados bajo la maestría de su lente. Entre los directores más importantes con los que trabajó se encuentran Emilio “El Indio” Fernández, Luis Buñuel, John Huston y John Ford. A lo largo de su trayectoria obtuvo una gran cantidad de premios, tanto nacionales como internacionales.

Antes de él, Ezequiel Carrasco fue considerado el cinefotógrafo más importante de la época del cine silente. Es un obligado referente de gran importancia quien, en palabras de Elisa Lozano: “Aportó a la imagen en movimiento novedosas soluciones; inventó dispositivos, experimentó con todo tipo de cámaras,

lentes y emulsiones, innovó en la forma de controlar la iluminación y realizó composiciones nunca antes vistas.” (Lozano, 2010.)

Puede mencionarse también a Alex Phillips (1900-1977), nacido en Canadá, quien llegó a México después de un largo periodo de trabajo en Estados Unidos. Tuvo sus primeros contactos con la fotocinematografía en el rodaje de *El ciudadano Kane*, así como con el fotógrafo de origen austriaco Frank Joseph. Su primer trabajo en este país fue en la primera cinta sonora mexicana, *Santa* (1931).

Dentro de su filmografía se cuentan más de 200 cintas, entre las que destacan *Doña Bárbara* (Fernando de Fuentes, 1943), *Robinson Crusoe* (Luis Buñuel, 1952), *Tizoc* (Ismael Rodríguez, 1956), *Pueblito* (Emilio “El Indio” Fernández, 1961) y, su última película, *El castillo de la pureza* (Arturo Ripstein, 1972), obras rea-

Emilio “El Indio” Fernández. Colección Filмотeca UNAM.

Lilia Prado, Fernando Soler, María Elena Márquez y Columba Domínguez en *Pueblito* (1961).
Director: Emilio "El Indio" Fernández. Colección Filмотeca UNAM.

Claudio Bruck, Arturo Beristáin y Gladys Bermejo en *El castillo de la pureza* (1972).
Director: Arturo Ripstein. Colección Filмотeca UNAM.

La luz es una herramienta fundamental para el director de fotografía: le permite crear atmósferas y dar expresividad a la película. Con ella puede crear sombras para que una calle se vea aterradora, o iluminar una habitación para que luzca agradable

Cuando veas una película, pon atención en las tonalidades de la imagen. El director de fotografía ha elegido, junto con el director, los colores que observas. Si hay tonos grises en la ropa o si las paredes de un departamento son azules, algo quieren decirte

lizadas en mancuerna con muy destacados directores de la historia del cine mexicano. En 1973 se le otorgó un premio Ariel como reconocimiento a su extensa y valiosa carrera.

Los años noventa del siglo XX trajeron una nueva generación de actores, directores, cinefotógrafos y guionistas que dieron un nuevo aire al cine mexicano, al que se denomina desde entonces “nuevo cine mexicano”.

En esta época sobresalieron directores de fotografía que alcanzaron fama tanto nacional como internacional. Algunos de ellos son Emmanuel “El Chivo” Lubezki (1964), Xavier Pérez Grobet (1964), Rodrigo Prieto (1965), el argentino Carlos Marcovich (1963),

Claudio Rocha (1965) y Guillermo Granillo (1963). Más recientemente, es importante mencionar a Guillermo Navarro, quien por su fotografía en *El laberinto del fauno* (Guillermo del Toro, 2006) ganó el premio Óscar, convirtiéndose en el primer mexicano que lo ha obtenido en ese rubro. Asimismo, además de un gran número de filmes que ha realizado con Del Toro, se encuentran sus trabajos con directores de la talla de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino.

Hasta la fecha, una nueva generación de cinefotógrafos mexicanos han sido reconocidos en todo el mundo, convirtiendo al país en exportador de talentos de primera calidad en el área de la cinefotografía.

Emmanuel Lubezki y las posibilidades de la cinefotografía

Destacado fotógrafo a nivel internacional. Su cinefotografía se destaca por la diversidad de registros y versatilidad. Su trabajo es ejemplo de que la fotografía puede hacer reír, reconstruir una época, crear un mundo fantástico, conmover y, en suma, contar las historias como sólo el cine puede hacerlo.

Figura 2. Emmanuel “El Chivo” Lubezki, cinefotógrafo mexicano. Tomado del blog de cine <www.blogdecine.com/reflexiones-de-cine/emmanuel-el-chivo-lubezi-el-gran-operador-de-la-actualidad>.

Cuadro 2. Filmografía (como director de fotografía)

PELÍCULA	AÑO	PREMIO
<i>Gravity (Gravedad)</i>	2014	Óscar
<i>To the wonder</i>	2012	
<i>The tree of life (El árbol de la vida)</i>	2011	Nominado al Óscar
<i>Children of men (Hijos de los hombres)</i>	2006	Nominado al Óscar
<i>The new world (El nuevo mundo)</i>	2005	Nominado al Óscar
<i>Lemony Snicket's A series of unfortunate events (Lemony Snicketts: una serie de eventos desafortunados)</i>	2004	
<i>The Assassination of Richard Nixon (El asesinato de Richard Nixon)</i>	2004	
<i>The cat in the hat (El gato)</i>	2003	
<i>De Mesmer, con amor o Té para dos</i>	2002	
<i>Ali</i>	2001	
<i>Hearts in Atlantis (Corazones en Atlántida)</i>	2001	
<i>Y tu mamá también</i>	2001	
<i>Things you can tell just by looking at her (Cosas que puedes decir con sólo mirarla)</i>	2000	
<i>Sleepy Hollow (La leyenda del jinete sin cabeza)</i>	1999	Nominado al Óscar
<i>Meet Joe Black (¿Conoces a Joe Black?)</i>	1998	
<i>Great Expectations (Grandes esperanzas)</i>	1998	
<i>The Birdcage (La jaula de las locas)</i>	1996	
<i>A walk in the clouds (Un paseo por las nubes)</i>	1995	
<i>A Little Princess (La princesita)</i>	1995	Nominado al Óscar
<i>Ámbar</i>	1994	
<i>Reality Bites (La dura realidad)</i>	1994	
<i>The Harvest (La cosecha)</i>	1993	
<i>Twenty Bucks</i>	1993	
<i>Miroslava</i>	1993	
<i>Como agua para chocolate</i>	1992	
<i>Sólo con tu pareja</i>	1991	
<i>Bandidos</i>	1991	
<i>La muchacha</i>	1990	
<i>Los buzos diamantistas</i>	1988	
<i>Será por eso que la quiero tanto</i>	1985	

Guillermo Navarro y su laberinto al Óscar

La fotografía de Navarro es extrovertida y franca. Cuenta con un juego diverso de matices y altos contrastes. Definitivamente comunica lo que desea. Con la composición logra denotar las más finas expresiones.

Sobre la fotografía, Navarro dijo a César Huerta, en entrevista para el periódico *El Universal*: "Las imágenes son realmente el idioma de la película, y así es como veo mi contribución, así es como veo mi trabajo. Las imágenes están en la superficie de la historia, están ahí para contarla; son la gramática del lenguaje de la película."

Cuadro3. Filmografía (como director de fotografía)

PELÍCULA	AÑO	PREMIO
<i>Pacific Rim</i>	2013	
<i>La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2</i>	2012	
<i>La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1</i>	2011	
<i>Soy el número cuatro</i>	2011	
<i>La víctima perfecta</i>	2011	
<i>It might get loud</i>	2008	
<i>What we take from each other</i>	2008	
<i>Hellboy II. El ejército dorado</i>	2008	
<i>Blood brothers</i>	2007	
<i>Noche en el museo</i>	2006	
<i>El laberinto del fauno</i>	2006	Óscar
<i>Zathura. Una aventura espacial</i>	2005	
<i>Toothpaste</i>	2004	
<i>Hellboy</i>	2004	
<i>Imagining Argentina</i>	2003	
<i>Silencio roto</i>	2001	
<i>El espinazo del diablo</i>	2001	
<i>Spy Kids</i>	2001	
<i>Stuart Little</i>	1999	
<i>Jackie Brown</i>	1997	
<i>Spawn</i>	1997	
<i>Memoria letal</i>	1996	
<i>El novio de mis sueños</i>	1996	
<i>Abierto hasta el amanecer</i>	1996	
<i>Desesperado</i>	1995	
<i>Dollar Mambo</i>	1993	
<i>Cronos</i>	1993	
<i>Vinaya</i>	1992	
<i>Cabeza de Vaca</i>	1991	
<i>Intimidaciones de un cuarto de baño</i>	1991	
<i>Morir en el golfo</i>	1990	
<i>Amor a la vuelta de la esquina</i>	1986	
<i>El día que vinieron los muertos</i>	1982	
<i>El día en que vienen los muertos. Mazatecos (I)</i>	1981	
<i>Esta voz entre muchas</i>	1979	
<i>Sur: sureste 2604</i>	1973	

Figura 3. Guillermo Navarro, ganador del Óscar por el filme *El laberinto del fauno*. Tomado de <<http://bprd.centerblog.net/rub-Biographies-Acteurs-et-Techniciens.html>>.

El laberinto del fauno. Tomado de <<http://http://k43.kn3.net>>.

Conclusión

Es importante recalcar la importancia de reconocer la tarea del director de fotografía en nuestro país, ya que su labor no se reduce a un trabajo estrictamente técnico, sino que es una labor fundamental en la creación artística del filme, pues construye la historia a través de un lenguaje visual y causa emociones dirigidas al espectador.

En México, por fortuna, el interés por la cinefotografía va en aumento. Sin embargo, queda pendiente la tarea de seguir estudiando el rubro. Son los cinefotógrafos quienes hacen posible la existencia del cine. Sin una cámara y una persona que tenga la sensibilidad de expresar el mundo entero mediante la luz, el séptimo arte nunca habría sido lo mismo.

Agradezco al doctor Lauro Zavala, al licenciado Ivo Gaytán y a las licenciadas Marina Stavenhagen, Judith Bonfil y Rossana Barro su invaluable apoyo para mi constante investigación en pro del cine mexicano. Dedico este trabajo a La Universidad Autónoma Metropolitana, por su excelente labor académica.

Patricia Danae Gaytán Ontiveros estudió la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X), con especialización en cine mexicano. Cursó estudios básicos sobre historia del arte en el Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, en Florencia, Italia. Realizó estudios sobre fotoperiodismo en el Instituto Internacional de Periodismo "José Martí", en La Habana, Cuba. Cursó el taller sobre historia del cine mexicano con José Luis Ortega Torres. Posteriormente estudió guión de cine con Elsie Méndez Baillet en el Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C. Trabajó en distintos medios de comunicación, como el periódico *El Universal*, Once TV y Canal 22, entre otros. Trabajó en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) realizando investigación para el Sistema de Información para el Conocimiento del Cine Mexicano (SICC), especializándose en el área de cinefotografía. Actualmente trabaja para la empresa Fluxus Comunicaciones en producciones independientes.

patriciagaytan.o@gmail.com

En el mundo clásico se consideraba que existían seis bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, literatura, música y danza. En 1911, Ricciotto Canudo, considerado el primer teórico de la cinematografía, incorpora el cine a la lista, y lo llama "el séptimo arte"

Lecturas recomendadas

- Almendros, Néstor (1990), *Reflexiones de un cinefotógrafo*, México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM.
- Escosa, J. (1993), "El director de fotografía, ¿quién es?, ¿qué hace?", en *Anuario 1993 de la Asociación Española de Autores de Obras Fotográficas Cinematográficas*. Disponible en <www.aecdirfot.org/biblio/dirfoto.htm>.
- Flores, G. (2012), *Gabriel Figueroa*, México. Disponible en <www.gabrielfigueroa.com>.
- Huerta, César (2007), "A Guillermo Navarro no le caía el 20", *El Universal*, enero 25, p. 34.
- Lara Chávez, Hugo y Elisa Lozano (2011), *Luces, cámara, acción. Cinefotógrafos del cine mexicano, 1931-2011*, México, Instituto Mexicano de Cinematografía.
- Lozano, Elisa (2010), "Ezequiel Carrasco: del cine silente al sonoro", *Cuartoscuro*. Disponible en <<http://cuartoscuro.com.mx/2010/09/ezequiel-carrasco-del-cine-silente-al-sonoro>>.