Introducción al cine latinoamericano

Paper-16|| Module-16 Historia del cine latinoamericano XVI: El cine de Centroamérica y El Caribe

Content writer

Dr. Carlos Izquierdo Tobías

Former Visiting Faculty JMI, Central University New Delhi

Language reviewer

Dr. Murad Ahmad Khan Aligarh Muslim University

Content reviewer

Prof. Mini Sawhney University of Delhi

Módulo 16. Historia del cine latinoamericano XVI: El cine de Centroamérica y el Caribe

CONTENIDOS

- 1. Objetivos
- 2. Introducción
- 3. El cine de Centroamérica
- 4. El cine del Caribe
- 5. Conclusiones

Mapa de México, América Central y el Caribe

1. Objetivos

Los objetivos principales de este módulo son:

- introducir al alumno a los eventos, figuras y obras cinematográficas más relevantes producidas en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) desde la introducción del cinematógrafo en este país hasta nuestros días.
- destacar los realizadores y obras más relevantes del cine del Caribe (Haití, República Dominicana y Puerto Rico) desde sus comienzos hasta los últimos años.

2. Introducción

En este, el último módulo dedicado a las historia del cine latinoamericano por países, vamos a acercarnos a los eventos, figuras y obras cinematográficas más relevantes de Centroamérica y el Caribe desde los inicios del séptimo arte en estas geografías hasta nuestros días. En Centroamérica englobamos a seis países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En la sección dedicada al Caribe hablaremos de Haití, República Dominicana, Puerto Rico.

3. El cine de Centroamérica

Guatemala

Guatemala recibió el cinematógrafo a la par que el resto de los países latinoamericanos. Ramiro Fernández Xatruch, dueño de un cine, fue quizá el primero en filmar en en este país centroamericano, al principio procesiones y festividades, y luego una actuación del cómico

Fernando Flaquer en 1910. Dos años más tarde, Alfredo de la Riva rodó El agente número 13, de la cual no ha sobrevivido En 1915 ninguna copia. Alfredo Herbruger y Alfredo Palareda grabaron El hijo del patrón que desapareció durante el terremoto de 1917. La destrucción provocada por el terremoto es el tema de un documental que Fernando Flaquer realizó en 1918. Tres años después, los hermanos Salvador y Enrique Moran filmaron las celebraciones del Centenario de la Independencia.

El silencio de Neto (1994)

Aunque la tecnología de reproducción de sonido llegó pronto a Guatemala con el fin de proyectar películas extranjeras, la tecnología de grabación, más costosa, tardó mucho más. El primer cortometraje sonoro del país se estrenó en 1942 con el título de *Ritmo y danza*, un musical de Eduardo Fleischmann.

Se dice que *El sombrerón* (1950) de Guillermo Andréu Corzo es el primer largometraje sonoro guatemalteco. En la década de los sesenta hubo un intento de cine comercial que intentó imitar el estilo de los filmes mexicanos de entonces. Detrás de estas producciones se encontraban Manuel Cezañe y Rafael Lanuza. En la década siguiente, el cine que se produjo fue básicamente propaganda para el Gobierno, especialmente el apoyado por Jorge Ubico. En los ochenta, el grupo Cinematografía de Guatemala realizó el corto documental *Vamos patria a caminar*.

La Universidad de San Carlos de Guatemala creó la cátedra de cine a mediados de los años ochenta y de sus filas salieron los cortometrajes *El soplo del brujo* y *El sueño del poeta*. Nada parece suceder en el campo cinematográfico del país hasta 1994 en el que se estrena *El silencio de Neto* de Luis Argueta. El filme está ambientado en 1954 y se rodó en la Ciudad de Guatemala y la Antigua Guatemala. Fue la primera película guatemalteca que traspasó las fronteras del país ya que se exhibió en Sundance y San Sebastián.

En 2000 se vio *Ixcán* sobre una mujer maya que emigra a Norteamérica. Alumnos gualtemaltecos formados en Cuba regresan a su país y realizan el largometraje *La casa de enfrente* (2003) bajo la dirección de Elías Jiménez. Al año siguiente, se estrenan *Lo que soñó Sebastián* de Rodrigo Rey Rosa, y *Donde acaban los caminos* de Carlos García Agraz. Otros filmes destacados son *Las cruces* (2005) del colectivo Casa Comal, y *Gasolina* (2007) de Julio Hernández, que obtuvo el premio Nuevos Horizontes en el Festival de San Sebastián.

Honduras

Honduras ha tenido una tradición cinematográfica muy discontinua. Destaca la labor de Sami Kafati y Fosi Bendeck en los años sesenta y setenta. Kafati estudió cine en Roma en los

Sami Kafati (1936-1996)

sesenta y produjo su primer cortometraje de ficción, *Mi amigo Ángel*, en 1962. Fosi Bendeck, que había actuado en *No hay tierra sin dueño* (1966), de Sammy Katafi, rodó en 1979 el largometraje de ficción *El reyecito* con gran carga surrealista. Estos cineastas se financiaban sus propias películas.

En los sesenta Mario López y Vilma Martínez, que habían estudiado en Argentina, regresan a Honduras. Mario López producirá algunos de los documentales más importantes de la época tales como *Ritos y magia* o *Maíz, Copal y Candela*, junto con el francés René Pauck. Los dos también desarrollarán carreras en solitario. En la ficción de la década destaca la película de

cine negro La hora muerta (1989) de Javier Suazo Mejía.

La década siguiente muestra el cine realizado por algunos de los hondureños graduados de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. *Anita, la cazadora de insectos* (2001) fue realizada por Hispano Durón, uno de aquellos graduados. Gran éxito consigue en el nuevo milenio *Almas de la media noche* (2002) de Juan Carlos Fanconi. El cine hondureño produce más y mejor a partir de 2007 con *Amor y frijoles* (2009) de Hernán Pereira y Matew Kodath, *Unos pocos con valor* (2010) de Douglas Martin e Ismael Bevilacqua, *No amanece igual para todos* (2011) de Manuel Villa, Ramón Hernández y Francisco Andino o *El Xendra* (2012) de Juan Carlos Fanconi, por mencionar algunos títulos.

El Salvador

En El Salvador, las primeras películas del séptimo arte no se proyectaron en salas de cine sino en espacios al aire libre donde cada espectador traía su silla. Las películas eran proyectadas en los muros blancos de iglesias y alcaldías. *La águilas civilizadas*, una historia de amor entre una campesina y su patrón, parece haber sido la primera producción del país. Fue realizada por Virgilio Crisonino y estrenada en 1927. Desgraciadamente no se conserva ninguna copia de la misma. El documental dominó las primeras décadas del cine salvadoreño. Cabe destacar en este género la figura de Alfredo Massi que, junto a los hermanos Alfredo y Federico Mejía rodó los primeros noticieros del país que se presentaban en los cines Lorotone. Otras obras de Massi son los *III Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe* (1935), *El Salvador, País en marcha y La revolución simple* (1952-1956), *El buen café salvadoreño* (1964-1965).

El primer largometraje salvadoreño fue un documental de José David Calderón, *Pasaje al mundial* de 1969, sobre el partido de fútbol en el que El Salvador se clasificó para el mundial de México del año siguiente. De Calderón es también la primera obra de ficción del país, *Los peces fuera del agua* (1970). Otros cineastas destacados son Alejandro Cotto, Baltazar Polío y André Guttfreund. Cotto trabajó para el Gobierno de José María Lemis. Su obra *El rostro* (1960) compitió en el Festival de Berlín. Polío fue el responsable del primer cortometraje experimental del país, *Topiltzin* (1975), sobre un niño que vende periódicos. André Guttfreund trabajó en Televisión Educativa antes de instalarse en los Estados Unidos donde desarrolló su carrera. El golpe de Estado de 1979 y la consiguiente guerra civil cambiaron por completo el panorama cinematográfico del país.

Los grupos insurgentes aprovecharon el medio para defender su causa. Las Fuerzas Populares para la Liberación Nacional (FPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) crearon sus grupos de cine que documentaron el conflicto. De esta época podemos destacar *La decisión de vencer* (1981) del colectivo "Cero a la izquierda" y *El Salvador, el pueblo vencerá* (1982) de Diego de la Texera.

Tras el conflicto bélico, el cine de ficción comienza a despertar y el documental decide tratar temas distintos a los sucesos de la guerra. Guillermo Escalón homenajea a Alejandro Cotto en el documental *Alejandro* (1994). Y Javier Durán recorre la historia del grupo musical de Jhosse Lora en *Nacidos para triunfar* (1994). La migración hacia Norteamérica es un tema que recorre *Homeland* (1999) de Doug Scout, *Silencio del amanecer* (1999) de Claudia Amaya, y *Medio tiempo* (2001), de Francisco Menéndez. Dos documentales tratan la masacre de campesinos indígenas de 1932: *AMA*, *la memoria del tiempo* (2002) de Daniel Flores, y 1932, la cicatriz de la memoria (2002) de Carlos Henríquez Consalvi y Jeffrey Gould.

Nicaragua

Nicaragua estrenó en 1924 la primera película filmada en sus fronteras, *Las mulas de Pancho Frixione*, una producción mexicana. La primera productora del país fue Nica Films, fundada

en 1948 y propiedad del dictador Anastasio Somoza García. Leo Rubens estrenó *Nicaragua, tierra de esperanzas* en 1949. Varias producciones mexicanas tienen lugar en Nicaragua durante los años cincuenta y sesenta como *La llamada de la muerte* (1960) de Antonio Orellana. Y en los setenta se ruedan las películas nicaragüenses *Milagro en el bosque* (1972) y *Señorita* (1973).

Los años ochenta traen la Revolución sandinista y la época de oro del cine nicaragüense. En 1980 se crea el Instituto Sandinista del Cine, luego llamado Instituto Nicaragüense del Cine o Incine que se estrena con el documental *Patria libre o morir*. En estos años se rodarían películas como *Alsino y el cóndor* (1982) de Miguel Littín, nominada a los Premios Óscar 1983, El Señor Presidente (1983) de Manuel Octavio Gómez, *Esbozo de Daniel* (1985) de Mariano Marín, *Mujeres de la frontera* (1986) de Iván Argüello y Corte, *El espectro de la guerra* (1988) de Ramiro Lacayo Deshon y *Sandino* (1990), de Miguel Littín.

La Yuma (2009)

La llegada al poder de Violeta Chamorro significó el fin del apoyo estatal al cine. Se ruedan, sin embargo cortos de ficción como *Cinema Alcázar* (1997) y *Blanco Organdí* (1998). En 2009 se estrena *La Yuma*, de Florence Jaugey, sobre una chica de un barrio marginal que quiere convertirse en boxeadora y en 2014, *La pantalla desnuda*, de la misma directora.

Costa Rica

Maikol Yordan de viaje perdido (2015)

El primer filme costarricense se estrenó en 1913 con el título de *La procesión del Congreso Eucarístico* y fue realizado por Armando Céspedes. Este filme se enmarca en la tendencia observada en la mayoría de los países de rodar eventos, festividades y naturaleza. El primer largometraje tico fue dirigido por el italiano Francis Bertoni con el título *El retorno* (1930).

En los cincuenta encontramos el documental *Así es Costa Rica* (1953) de

Leo Aníbal Ruberns y *Elvira* (1955) del mexicano Alfonso Patiño Gómez. La creación del Departamento de Cine del Ministerio de Cultura en los años setenta ayudó a fomentar la producción cinematográfica, sobre todo documental. La productora Istmo Films realizó su

trabajo entre 1977 y 1982. De esta década destacan *La segua* (1984) de Antonio Iglesias, *Eulalia* (1987) de Óscar Castillo y los filmes de Miguel Salgueros, *La apuesta* (1968), *Los secretos de Isolina* (1986) y *El trofeo* (2004).

La ficción ha ido ganando terreno en el nuevo siglo en el que encontramos ya media centena de producciones como *Gestación* (2009) de Esteban Ramíerez, *Agua fría de mar* (2010) de Paz Fábrega y *Del amor y otros demonios* (2009) de Hilda Hidalgo. *Maikol Yordan de viaje perdido* (2015) del prolífico Gómez, ha sido la película más taquillera de la historia del cine tico.

Panamá

Panamá vio la primera sala de cine, La Aurora, en 1909. Camarógrafos norteamericanos hicieron de la construcción del Canal de Panamá el tema principal de los primeros rodajes. El primer mediometraje de ficción panameño fue *Al calor de mi bohío*, de Carlos Luis Nieto, en 1946. Otros filmes de los años siguientes son *Cuando muere la ilusión* (1949), *El misterio de la pasión* (1954), *Panamá*, *tierra mía* (1965) o *Underground en Panamá* (1965).

En 1972 se fundó el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), apoyado por el Estado, bajo la dirección de Pedro Rivera. Hasta 1977 produjeron treinta documentales con un fuerte componente nacionalista. El primer corto fue *Canto a la patria que ahora nace* (1972), que se ocupa de la tragedia acaecida cuando unos estudiantes panameños intentaron izar la bandera del país al lado de la estadounidense en una escuela de la zona del canal.

El Centro de Imágenes y Sonido nace en la década de los noventa para fomentar la producción fílmica. Con el nuevo siglo podemos ver el documental *Los puños de una nación* (2005) de Pituka Ortega, *Chance* (2009) de Abner Benaim, e *Historias del canal* (2014) de Abner Benaim, Carolina Borrero, Luis Franco Brantley, Pinky Mon y Pituka Ortega-Helibrom.

4. El cine del Caribe

Haití

La isla de La Española quedó dividida a mediados del siglo XIX en Haití y la República Dominica. Los dos países tuvieron que lidiar a principios del siglo XX con las políticas expansionistas de los Estados Unidos. Es por ello que no es de extrañar que entre los primeros filmes haitianos encontremos aquellos que muestran eventos oficiales con los marines norteamericanos. Otros se dedican a enseñar mostrar de la vida cotidiana y de festividades como el carnaval.

En los años cincuenta, Ricardo Widmaïer rodó varios noticieros que revelaba en su laboratorio de Puerto Príncipe. También produjo el largometraje documental *Moi, je suis belle*, dirigido por Edouard Guilbaud, Jean Dominique y Emmanuel Lafontant en 1962.

Durante los años que el dictador François Duvalier estuvo en el poder, 1957 a 1971 apenas se produjo cine en el país. Su hijo Jean-Claude, que lo sucedió hasta 1986 continuó las políticas represivas de su padre.

El cine de los años setenta denunció la represión política y las violaciones de los derechos humanos. Arnold Antonin fue una de las figuras principales del cine haitiano de los setenta y ha continuado su carrera hasta nuestros días. Entre sus películas encontramos *Haïti le chemin de la liberté* (1974), posiblemente el primer largometraje haitiano, *Les Duvalier condamnés* (1975), *Art naïf et répression en Haïti* (1975), *Un tonton macoute peut-il être un poète?* (1980) y *Le droit à la parole* (1981), por citar algunos títulos. Antonin pasó muchos años en el exilio, como también lo hicieron Benjamin Dupoy y Lucien Bonnet que rodaron varios cortos documentales. Otros filmes notables son *Olivia* (1977) que dirigió el periodista y cineastas Bob Lemoine y *Anita* (1980) de Rasul Labuchin. Antonin pasó muchos años en el exilio, como también lo hicieron Benjamin Dupoy y Lucien Bonnet que rodaron varios cortos documentales. Otros filmes notables del momento son *Olivia* (1977), que dirigió el periodista y cineastas Bob Lemoine, y *Anita* (1980) de Rasul Labuchin.

En las décadas siguientes podemos destacar *Ayisyen leve kanpe* (1982), *Nou tout se refijye* (1983), de Willy Exumé), *Se mèt Kò* (1990), de Patricia Benoit o *Lumumba, ou la mort du prophète* (2000), entre otros títulos. En general, la precariedad económica que rodea la actividad cinematográfica en Haití ha hecho que la tecnología del vídeo, más barata y asequible, se imponga a la del celuloide. Podemos mencionar aquí los nombres de cineastas que han preferido el vídeo: Mario Delatour Jean Fabius, Richard J. Arens, Claude Mancuso, Jean-Pierre Grasset, Richard Senecal, Rachel Magloire, Patrick Barth, entre otros muchos.

República Dominicana

La primera película rodada en República Dominicana fue una producción extranjera. Es por ello que el documental *La leyenda de la Virgen de la Altagracia* (1922) de Francisco Arturo Palau se considera la primera película dominicana. Hasta la caída del dictador Trujillo en 1961 el cine dominicano apenas existió. En 1963 Franklin Domínguez estrenó *La silla*, que analiza las tribulaciones de la juventud durante el régimen de Trujillo. A finales de la década de los sesenta destaca la actividad del grupo de base universitaria Cinec. En 1973 realizó tres documentales que pedían la amnistía a los presos políticos y denunciaban la discriminación de sectores de la población.

El Cine se unió en los ochenta a Cine Militante, que realizó el documental *Crisis* (1978), película con la que pedía reformas en la Universidad Autónoma de Santiago. Otros documentales de la época son *Siete días con el pueblo* y *Via Crucis*, los dos obras de Jimmy Sierra en 1978. El segundo título habla con simpatía de la comunidad haitiana en el exilio.

Un pasaje de ida (1988)

En los años ochenta Agliberto Meléndez estrenó Un pasaje de ida (1988) con un tremendo éxito comercial. El filme se basa en un hecho real que ocurrió en 1980 y narra la tragedia de unos emigrantes que murieron asfixiados dentro de un contenedor de un barco. De los noventa podemos destacar las comedias Nueba Yol: ¡Por fin llegó Balbuena! (1995) de Ángel Muñiz, y Cuatro hombres y un ataúd (1996) de Pericles Mejía. En el nuevo siglo se estrenan películas como Perico Ripiao (2003) de Ángel Muñiz, Andrea (2005) de Roger Bencosme, Sanky Panky (2007) de José Pintor, La hija natural (2011) de Leticia Tonos, La lucha de Ana (2012) de Bladimir Abud o La montaña (2013) de Tabaré Blanchard. Este último título consiguió cinco galardones en los Premios La Silla que desde 2013 entrega la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) para reconocer y fomentar la producción nacional.

Puerto Rico

Los soldados norteamericanos que llegaron a Puerto Rico con la invasión de la isla en 1898 trajeron cámaras y realizaron grabaciones. Pero la producción autóctona de filmes no comenzaría hasta 1912 con el primer trabajo de ficción *Un drama en Puerto Rico*, dirigido por Rafael Colorado D'Assoy. Antonio Capella Martínez realizó en 1916 *Por la hembra y el gallo*. El primer filme sonoro de Puerto Rico fue *Romance tropical* (1934), obra de Juan Emilio Viguié Cajas.

Los peloteros (1953), sobre un entrenador de beisbol de un equipo de niños sin recursos, destacó por ser quizá la primera producción completamente portorriqueña en cuanto a producción y actores. Es considerado por muchos el mejor filme de la cinematografía del país. En esos años, también se rodaron el musical *El otro camino* (1955) y el drama *Maruja* (1958) con el célebre actor de origen alemán Axel Anderson.

La isla se convirtió en el escenario de varias producciones extranjeras. Películas como el thriller *Man With My Face* (1951) de Edward Montagne, *El señor de las moscas* (1963) de Peter Brook, *Bananas* (1971) de Woody Allen, fueron rodadas en Puerto Rico.

Los años setenta fueron testigos de la aparición de un grupo de documentalistas que buscaba denunciar las desigualdades de la sociedad portorriqueña que las inversiones norteamericanas habían provocado. Entre sus obras destacan *Angelitos negros* (1976) de Mike Cuesta, *Destino manifiesto* (1977) de José García Torres, *Alicia Alonso* (1978) de Marcos Zurinaga y *Reflejos de nuestro pasado* (1979) de Luis Soto. En la ficción de la década podemos mencionar dos obras de 1979, *Isabel la Negra* de Efraín López Neris, rodada en inglés, y *Dios los cría* de Jacobo Morales, que obtuvo el apoyo de la crítica y supuso el comienzo de la carrera de

Morales en el cine que continuó con éxitos como *Nicolás y los demás* (1986) y *Lo que le pasó a Santiago* (1989). En esta década el movimiento documentalista crítico realizó obras como *La* operación (1981) de Ana María García, a la vez que aparecían obras de ficción comerciales que mostraban responsabilidad social como *La gran fiesta* (1986) de Marcos Zurinaga.

Jacobo Morales continuó rodando en los noventa filmes como *Linda Sara* (1994) protagonizado por el cantante Chayanne. El filme de Iván Daniel Ortiz, *Héroes de otra patria* (1998) también es destacable. Con la llegada del nuevo siglo, el cine puertorriqueño comienza a ofrecer un mayor número de obras: *12 horas* (2001) de Raúl Marchand Sánchez, *Ángel* (2007) de Jacobo Morales, *Maldeamores* (2007) de Mariem Pérez Riera y Carlos Ruíz Ruíz, *Talento de Barrio* (2008) de José Iván Santiago y *Qué despelote* (2010) de Eduardo 'Transfor' Ortiz, por mencionar algunos títulos.

5. Conclusiones

Hemos dedicado este último módulo de la historia del cine latinoamericano al séptimo arte producido en Centroamérica y el Caribe. En Centroamérica englobamos a seis países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; en el Caribe agrupamos a Haití, República Dominicana, Puerto Rico. Como hemos podido ver estos países carecen en general de una infraestructura cinematográfica potente y han dependido grandemente del Estado e instituciones públicas.

En Honduras podemos destacar la labor de los cineastas independientes Sami Kafati y Fosi Bendeck en los años sesenta y setenta. En El Salvador, los grupos insurgentes aprovecharon el cine para defender su causa. La Revolución sandinista de Nicaragua supuso la época de oro del cine nicaragüense. En Panamá la construcción del canal y el nacionalismo han sido temas recurrentes desde los inicios del séptimo arte en este país.

Bibliografía

King, John (1994). El carrete mágico, una historia del cine latinoamericano. Colombia: TM Editores.

Fuentes de las imágenes

El silencio de Neto (1994)

http://cinemapantheon.org/blog/2013/4/2/pantheon-intl-2-guatemala-the-silence-of-neto

Sami Kafati (1936-1996)

http://www.elheraldo.hn/vida/598355-220/sami-kafati-una-pasion-eterna-por-el-septimo-arte

La Yuma (2009)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/73/La_Yuma.jpg

Maikol Yordan de viaje perdido (2015)

 $http://www.nacion.com/ocio/cine/Maikol-Yordan-desbanca-Italia-taquillero_0_1458854191.html\\$

Un pasaje de ida (1988)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/94/One_Way_Ticket_%281988_film%29.jpg

Mapa de México, América Central y el Caribe

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Mexico_Central_America_Caribe%28orthographic_projection%29.png

El copyright del poster, carátula, fotografías e imágenes de cada película pertenecen a las correspondientes productoras y/o distribuidoras. El uso de los mismos en esta presentación es para fines educativos y de divulgación del cine latinoamericano y sin ánimo de lucro.

.