

D.R. © Ana Muñoz

MARÍA LOURDES CORTÉS

Doctora por la Universidad de París III-Nouvelle Sorbonne, es historiadora del cine costarricense y centroamericano, catedrática de la Universidad de Costa Rica y directora de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas. Fue directora del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (2002-2004) y creó el Fondo de apoyo al audiovisual de Centroamérica y Cuba (CINERGIA) en el 2004, el cual dirige. Es autora de *El espejo imposible. Un siglo de cine en Costa Rica*, y de *Amor y traición. Cine y literatura en América Latina*, con el que obtuvo el premio nacional de ensayo en 1999. Se desempeñó como Ministro Consejero de la Embajada de Costa Rica en Francia y por su labor obtuvo el Premio Nacional de Difusión Cultural en 1997. En el 2005 el gobierno francés le otorgó el grado de Caballero de la Orden Nacional del Mérito.

Parte de esta investigación obtuvo la Mención especial del Jurado, en el I Premio de Ensayo sobre Cine Iberoamericano y del Caribe 2003, convocado por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y la Universidad de Alcalá.

MARÍA LOURDES CORTÉS

LA PANTALLA ROTA

CIEN AÑOS DE CINE EN CENTROAMÉRICA

F nC l

**Fundación del nuevo Cine Latinoamericano
Centro de Información e Investigaciones
Registro de Adquisiciones**

taurus historia

LA PANTALLA ROTA. CIEN AÑOS DE CINE EN CENTROAMÉRICA
D.R. © María Lourdes Cortés, 2005

De esta edición:

D.R. © Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V., 2005
Av. Universidad 767, Col. del Valle
México, 03100, D.F. Teléfono: 54 20 75 30
www.taurusaguilar.com.mx

- Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.
Calle 80 Núm. 10-23, Santafé de Bogotá, Colombia.
- Santillana S.A.
Torrelaguna 60-28043, Madrid, España.
- Santillana S.A.
Av. San Felipe 731, Lima, Perú.
- Editorial Santillana S.A.
Av. Rómulo Gallegos, Edif. Zulia 1er. piso
Boleita Nte., 1071, Caracas, Venezuela.
- Editorial Santillana Inc.
P. O. Box 19-5462 Hato Rey, 00919, San Juan, Puerto Rico.
- Santillana Publishing Company Inc.
2105 NW 86th Avenue, 33122, Miami, Fl., E.U.A.
- Ediciones Santillana S.A. (ROU)
Constitución 1889, 11800, Montevideo, Uruguay.
- Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.
Beazley 3860, 1437, Buenos Aires, Argentina.
- Aguilar Chilena de Ediciones Ltda.
Dr. Aníbal Arizúa 1444, Providencia, Santiago de Chile.
- Santillana de Costa Rica, S.A. La Uruca, 100 mts. Oeste de
Migración y Extranjería, San José, Costa Rica.

Primera edición en Costa Rica: noviembre de 2005
La investigación para este libro fue financiada por Hivos

HIVOS

ISBN: 9968-9612-0-5

D.R. © Diseño e ilustración de cubierta: Luis Almeida y Ricardo Real

Impreso en México

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito, de la editorial.

F nC l
Fundación del nuevo Cine Latinoamericano
Centro de Información e Investigaciones
Registro de Adquisiciones
N° 497 Fecha 20-12-2006

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	11	
PRÓLOGO	13	
INTRODUCCIÓN	17	
Fragmentos de un cine oculto	17	
Centroamérica: entre los clichés y la nada	18	
PRIMERA PARTE		
LOS PRIMEROS AÑOS DEL CINE EN CENTROAMÉRICA ...	29	
EL CINEMATÓGRAFO AL SON DE LAS MARIMBAS		33
El artefacto que cambió la ciudad	33	
De la carpa a los teatros	35	
Los pioneros de las imágenes en movimiento	38	
Los primeros noticieros	45	
La era de las actualidades	46	
El dictador y su camarógrafo	55	
Italianos pioneros en El Salvador	60	
Tras los pasos de Joaquín Pardavé	62	
Un argentino... <i>in the tropics</i>	64	
El último dictador	66	
EL CINE ARTESANAL		69
Campo/ciudad y el temor al siglo XX	69	
Retazos de historia	72	
Lo rural: entre leyendas y melodramas	74	
Melodrama campesino	75	

La gente y los paisajes de Miguel Salguero	78
Los milagros del bosque	84
<i>La Negrita</i> : entre Hollywood y “Tiquicia”	88
El hermano Pedro y los filmes de Muñoz Robledo	93
El temor a la ciudad en la pantalla	97
La ciudad pecado	102
Morir en la urbe	104
El viaje sin retorno	108

LA BÚSQUEDA DE UN CINE DE AUTOR	115
El sueño de Alberto de Goeyen	118
La soledad de Alejandro Cotto	122
Un ángel llamado Sami	128
<i>Underground</i> en Panamá	137
José David Calderón y el encierro vital	142
Vargas Ruiz: entre Buñuel y Serrat	150
El “pequeño príncipe” de Baltazar Polío	154
Fosi Bendeck o la locura del poder	157
Los inicios de Justo Chang y Luis Argueta	161

ENTRE CIENCIA Y PASATIEMPO	165
Centroamérica gana Cannes	165
Alfredo Mackenney: locura de imágenes	167

EL SUEÑO DEL GRAN CINE	173
¿Locación o coproducción?	173
Con sabor a México	176
El primer intento de industria cinematográfica	179
La culpa la tiene México	183
Aventuras serie B	188
Zeceña Diéguez y el “Indio” Fernández	196
Rafael Lanuza y el sueño empresarial	200
Óscar Castillo y la construcción de una industria	204

SEGUNDA PARTE

CINE Y REVOLUCIÓN	217
El Istmo en llamas	219
El “nuevo” cine en Centroamérica	223
IMÁGENES PARA UN CANAL	225
El poder de una bandera	225
Cine para sellar una herida	227
Hacia una cinematografía nacional	230
La lucha antiimperialista	232
La solidaridad internacional	235
Desarrollo e identidad	238
Crisis y transformación del GECU	241
REFORMAS Y DOCUMENTAL EN HONDURAS	247
El Departamento de Cine	247
GUATEMALA: EL HORROR SIN IMÁGENES	253
Los intentos de registrar la realidad	253
COSTA RICA: LA PARADOJA DEL ESTADO PRODUCTOR ..	259
Entre la excepción y la crisis	259
El Estado productor	261
Crónica de una censura anunciada	266
Radiografía de una década	276
Cambio de rumbo	282
El último suspiro	285
<i>El Dorado</i> , el video y el final de la producción estatal	289
Hacia una cinematografía regional: Istmo Film ...	292

NICARAGUA: EL SOMBRERO DE SANDINO	295
La primera mirada hacia la guerra	297
El cine como arma de liberación	302
La creación de INCINE	307
En busca de la identidad cinematográfica	312
Imágenes del día a día: los noticieros	315
Los documentales: entre el análisis y la experimentación	323
De la euforia revolucionaria al espectro de la guerra	328
Los intersticios de la censura	339
INCINE desmantelado	345
CINE SALVADOREÑO: LA UTOPIA DE LA LIBERACIÓN	347
Una década de sangre y cine	347
Los primeros colectivos	352
Tomando el cielo por asalto: la Venceremos	355
El Instituto Cinematográfico de El Salvador Revolucionario: el pueblo vencerá	359
El combate final: la historia de Jaime	363
Otros filmes del ICSR	376
El final del cine de la guerra	379
Centroamérica fuera del mapa cinematográfico	383
TERCERA PARTE	
CINE Y VIDEO EN CENTROAMÉRICA HOY	389
ENTRE LA PAZ Y EL DESENCANTO	393
Los caminos de la producción independiente	395
LOS TEMAS DE FIN DE SIGLO	401
La posguerra y el rescate de la memoria histórica	401
La relectura de la historia y sus personajes	414

De ferias, carnavales y música	422
Los primeros habitantes	425
El Caribe centroamericano	431
El movimiento ecológico	435
La voz de la mujer	437
Las migraciones y el cine del exilio	446
ENSAYANDO HISTORIAS	453
La adaptación literaria	456
Ficciones para educar	465
El video musical en Panamá	469
Con ojos de mujer	474
El placer del cortometraje	486
LOS MÚLTIPLES RETOS DEL LARGOMETRAJE	497
Homenaje al pionero: <i>Alejandro</i>	499
De Neto a Nueva York	500
La mirada del otro: entre Ixcán y la frontera	507
Guatemala: la selva cotidiana	510
Fanconi: el fenómeno hondureño	515
<i>Anita</i> , la familia y el consumo	518
Costa Rica: la corrupción y el sexo	520
Akelarre erótico	523
El paraíso amenazado	525
Apocalipsis en clave de violencia	526
<i>Caribe</i> : una Costa Rica múltiple y abierta	530
MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA ROTA	533
HACIA UN AUDIOVISUAL REGIONAL	543
Notas	549
Filmografía centroamericana 1896-2004	565
Bibliografía	591
Índice onomástico de realizadores y productores	609

*A Roberto,
ante el asombro diario de la vida*

AGRADECIMIENTOS

Este libro fue posible gracias al financiamiento y al apoyo de varias personas e instituciones, a quienes queremos manifestar nuestro agradecimiento.

A HIVOS, Institución Humanista para la Cooperación con los países en Desarrollo, que posibilitó la investigación de campo, los viajes y los encuentros con los realizadores y sus obras más representativas. Particularmente a Susana Rochna y Eric Nijland, quienes se entusiasmaron con el proyecto.

A la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y a la Escuela de Estudios Generales, que otorgaron su apoyo y han creído en la importancia de la investigación para el desarrollo y la excelencia académica, en particular a Yamileth González y a Annie Hayling.

Igualmente, a Jesús Oyamburo, del Centro Cultural de España, quien me ofreció el primer aporte y me invitó a ubicarme nuevamente en el terreno de la regionalización.

Quiero destacar también el apoyo documental, tanto en la información como en la iconografía que me ofrecieron los siguientes investigadores y realizadores: en Guatemala, a Edgar Barillas, Genaro Cottom y Walter Figueroa de la Cinemateca “Enrique Torres” de la Universidad de San Carlos, a Sergio Valdés, Rodrigo Rey Rosa y Luis Argueta; en Honduras, a Roberto Castillo, Marisela Bustillo, Patricia Hernández, la familia Kafati, René Pauck, Hispano Durón, Juan Carlos Fanconi, Francisco Andino y, en particular, a Katia Lara y Andrés Papousek, de Terco Producciones, generosos y entusiastas; en El Salvador, a Carlos Henríquez Consalvi, del Museo de la Palabra y la Imagen, a Miguel Huevo Mixco, Francisco Quezada, José David Calderón, Héctor Ismael Sermeño, Guillermo Escalón y, especialmente, a Carlos Cañas Dinarte, quien gene-

rosamente me facilitó gran información sobre el tema; en Costa Rica, reitero mi agradecimiento a todos los realizadores que me aportaron información para mi libro *El espejo imposible. Un siglo de cine en Costa Rica*. Ya Laura Pacheco por su descubrimiento de Superzán; en Nicaragua, a Fernando Somarriba, Frank Pineda, Florence Jaugey, Martha Clarissa Hernández, María José Álvarez, Rossana Lacayo, la asociación Luciérnaga, Miriam Loaiziga de la Cinemateca Nacional y Felipe Hernández; en Panamá, a Carlos Montúfar, a Fernando Martínez, a Aby Martínez y Roberto King, del GECU y en especial a Edgar Soberón Torchía del CIMAS, quien me ofreció generosamente información inédita.

Asimismo, a todos aquellos realizadores y productores que me permitieron entrevistarlos. Ya mis compañeros del Centro de Cine, siempre solidarios ante mis manías de investigadora, especialmente a Laura Molina, por su energía luminosa.

Por su amistad, apoyo y colaboración en este proyecto a Silvia Laurencich, Nuria Gamboa, Carmen Lía Meoño, Iván Buitrón, Roberto Miranda y, en particular, a Mabel Morvillo, por sus lecturas siempre minuciosas y críticas. Quiero reconocer también el apoyo “logístico-doméstico” de Haruska Cortés y Karen Carillo y el trabajo minucioso de transcripción de información de Lupe Hernández.

Y como siempre, nada sería posible sin el abrazo incondicional de Carlos Cortés.

A todos, muchas gracias.

Enero de 2005

PRÓLOGO

REHACER LA PANTALLA

¿Cuántos largometrajes se han filmado en América Latina a lo largo de su historia desde la invención del cine? ¿Cuántos se han perdido por la incuria, el tiempo, los soportes fílmicos débiles, la inhabilidad del Estado para protegerlos y conservarlos? ¿Cuántos cortometrajes, cuántos documentales y obras de ficción? Y, finalmente, ¿cuántos videos?

Nadie ha sabido dar una respuesta. Tal labor, que exigiría un esfuerzo colectivo de investigadores y cinematecas en toda América Latina, está aún por hacerse. Como alguna vez señaló Ángel Rama, América Latina es un “proyecto vanguardista” inacabado.

Lo señalado aquí no representa un plañido en el desierto. Los países que pudieron desarrollar una industria del cine —México, Argentina, Brasil— han conseguido también que avance el conocimiento nacional sobre sus cinematografías; han sido esfuerzos espléndidos, heroicos, orientados por el deseo del dato, la precisión y el juicio estético, no importa cuán anegados de errores e imprecisiones y juicios arbitrarios estén, lo cierto es que algunas “historias” y “diccionarios” nacionales del cine son hoy instrumentos fundamentales para su conservación, su conocimiento y su apreciación. Y en esto han sido esenciales todas las filmotecas y cinematecas, la mayoría de las cuales han funcionado del modo más rudimentario y, por eso, doblemente admirable. El cine de América Latina es también un proyecto vanguardista inacabado.

Por esto, un libro como el que nos propone María Lourdes Cortés resulta tan bienvenido. Y ello no sólo porque se “suma” a otros esfuerzos nacionales, regionales y latinoamericanos por dar cuenta de una o más cinematografías, sino, diré, porque

abre brechas que nos permitirán avanzar por donde no había prácticamente caminos.

Lo que ella se propone es cubrir una vasta y casi inexplorada zona de la actividad del cine: Centroamérica. Al transitar fluidamente entre Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá recogiendo las noticias (cuando el cine ha desaparecido físicamente) o viendo y apreciando críticamente sus películas, cuando éstas aún existen, Cortés nos indica implícita y explícitamente un fenómeno fundamental: la integración histórica, social y cultural de esos países (la “patria grande”), por encima de sus diferencias políticas. Ese fluido recorrido corresponde con la misma fluidez con que se ha hecho cine en uno u otro país, considerando sus características regionales, la comunidad de problemas y aspectos que el mismo cine ha reflejado o expresado.

Al mismo tiempo, Cortés observa en su investigación y apreciación crítica cuán universal es el cine, más allá de la región en que le tocó surgir, y cómo, en realidad, se trata de *un lenguaje* que tanto en el resto de América como en Europa existe y, por lo tanto, establece una suerte de diálogo con las cinematografías “nacionales”. Ya no puede hablarse de “influencias” del expresionismo alemán o del neorrealismo italiano, o bien de la *nouvelle vague* (nueva ola) francesa, ni siquiera del nuevo cine latinoamericano de los sesenta. Cada film, largo o corto, es una respuesta en un diálogo incesante con otros cines y otras películas. De ahí la importancia de las múltiples referencias que la autora hace de películas específicas con el contexto histórico, estético y artístico que las engloba y, en el fondo, las ayuda a significar.

Otro aspecto admirable de este libro es el equilibrio que Cortés ha conseguido establecer entre el registro histórico del desarrollo de estas cinematografías con una crítica aguda de las películas más conocidas o accesibles. Por eso, su libro es varios libros a la vez: historia y crítica, así como recuperación y expresión de un entusiasmo personal por lo que ella, como

exploradora, va encontrando en su camino. Si se tratara apenas de una historia sobre un vasto grupo de películas desaparecidas, de las que sólo quedan menciones en algunos periódicos, su libro correría el peligro de la aridez de toda historiografía notarial. Pero no es eso, al contrario, es una revisión completa de “cien años de cine en Centroamérica”, con una mirada fresca que trabaja su materia con ahínco y con pasión.

Más aún: la incursión de la tercera parte del libro en el video, como elemento imprescindible del “espacio audiovisual” con que se ha ampliado el cine, resulta un desafío importante que María Lourdes Cortés emprende con amplio conocimiento y señalando, de hecho, que no basta con aislar aquel cine hecho en ocho, dieciséis o 35 milímetros, cuando el súper 8 fue una etapa importante en la creación de una estética, y es necesario incluir el video, los ya obsoletos VHS y BETA que han dado paso a todo un presente y futuro digital. Digo que es un desafío porque el video, generalmente, no tiene fechas ni salas de “estreno”, y a los efectos de su registro histórico, y hasta de su propia accesibilidad, nos trae más problemas que soluciones.

Comercialidad y amateurismo, arte y entretenimiento, instituciones del cine, censura, el cine como instrumento de lucha política y de identidad cultural, todos estos aspectos que toca y analiza el libro de María Lourdes Cortés son prueba fehaciente de que la cinematografía ha de ser tratada de diferentes maneras porque diferentes, complementarias e incluso muchas veces conflictivas han sido las maneras en que esta maravillosa expresión humana del arte ha tomado para existir y desarrollarse.

Cortés nos guía y ayuda a entrar en esa “selva espesa” y a rehacer aquella que ha llamado metafóricamente una pantalla rota.

JORGE RUFFINELLI
Universidad de Stanford