

¿OTRO CENTENARIO DEL CINE?

JUAN FELIPE LEAL Y EDUARDO BARRAZA

La historia consagrada dice que el 28 de diciembre de 1895 los hermanos Lumière fundaron el cine. Pasado un siglo, nos entregamos en consecuencia a celebrar y agradecerles su magnífica invención. No somos, sin embargo, justos. Otros inventores, entre ellos Edison y la gente que se agrupó bajo ese apellido, contribuyeron al arte que dominaría el siglo XX. Sin despojar a nadie de sus méritos, pero sí con la intención de mostrar la complejidad de los orígenes de ese arte, hemos catalogado los materiales que ofrecen una idea de la presencia de Edison en México e intentado darle a su obra el sitio que merece en la cinematografía nacional. En estas páginas resumimos lo dicho al respecto en otros escritos que serán públicos en unos días.

La influencia de Edison en México fue mayor de lo que se supone; es posible, incluso, que los verdaderos introductores del cine en el país fueran sus agentes y no Gabriel Veyre, el enviado de los hermanos Lumière que visitó a don Porfirio en agosto de 1896. Hay dos maneras de sostener esta afirmación: la primera, resolviendo a favor del kinetoscopio el origen del cine, aparato que, pese a no ser capaz de proyectar imágenes, dio lugar a un espectáculo completamente nuevo y con bastante fortuna comercial. El cine, pues, habría comenzado con el kinetoscopio y llegado a México en enero de 1895. La segunda, al mostrar que apenas trasponiendo la frontera de Estados Unidos con nuestro país, agentes de Edison nos trajeron la primicia. Hay indicios de que esto fue así, pero se necesita, para documentarlo a satisfacción, una pesquisa en archivos de Estados Unidos que apenas emprendimos. Fuera lo que fuere, he aquí la aportación de Edison a nuestro cine resumida en la nuez de este artículo.

México fue el kinetoscopio, algo así como "mirar el movimiento". Era un mueble aparatoso que contenía en su interior una cinta sin fin que daba varias vueltas en un sistema de engranes (sin enrollarse en un carrete) y un mecanismo que lo hacía moverse mediante la electricidad. El espectador se inclinaba a una mirilla que le cubría prácticamente las cuencas de los ojos para impedir la entrada de luz exterior. Ante su vista pasaban velozmente las figuras que se le proyectaban con una luz incandescente no muy alejada de la mirilla.

El 14 de agosto de 1894 Edison autorizó a la firma Maguire & Baucus a explotar su invento en México, y el 28 de enero del año siguiente la empresa le reportaba que había inaugurado un salón de kinetoscopio en la ciudad de México, y que habían asistido a la premier nada menos que el presidente Porfirio Díaz, su señora esposa y "un importante número de gente prominente". Antes de que Maguire y Baucus comunicaran lo anterior a Edison, el 20 de enero el periódico *El Monitor Republicano* dio la noticia en México:

"(...) En los bajos de una casa de la calle de la Profesa, exhibese actualmente ese aparato prodigioso (...). Veis cómo se animan los muñecos que pasan ante vuestra vista, los veis moverse, andar, bailar, son de carne y hueso, es en efecto el mundo de Liliput, pero con vida real, porque se antoja creer que hay alma en el cuerpo de aquellos pequeños seres. (...) El inventor, por quién sabe qué procedimientos, ha fijado multitud de imágenes de un mismo asunto, esas imágenes superpuestas y cambiando con la velocidad del relámpago

según las variaciones que el objetivo de la cámara ha sorprendido, son los movimientos que constituyen la vida, forman esa sucesión de cambios imperceptibles a veces, que dan al ser animado los signos de la existencia, que en verdad sintetizan ese fenómeno biológico que llamamos vida.(...) Para obtener este efecto ha sido necesario allá en el aparato de Edison fijar 1,800 imágenes en la cinta, que pasan ante la vista del espectador en medio minuto. (...) Al ver el kinetoscopio apenas nos figuramos la dificultad vencida; más de 2,000 imágenes fijadas, impresas en la película fotográfica en medio segundo, y esta velocidad increíble es necesaria para sorprender, para fijar la serie de movimientos que forman la vida".

Entre las películas exhibidas en el salón de la Profesa había dos de tema "mexicano" que, debe aclararse, no se filmaron en México: la de "Vicente Ore Passo (sic), Campeón lanzador de lazo" y la de "Pedro Esquivel y Dionecio (sic) González. Duelo Mexicano", según títulos de un catálogo de las películas Edison. De la primera se explica que "muestra la maravillosa habilidad obtenida por el sujeto, y es emocionante, de interés y popular". Se ve a un hombre vestido con traje de charro oscuro y sombrero claro de copa alta y ala angosta, entonces usuales en esa clase de vestimenta; además, en un torso de tres cuartos, se le ve la botonadura charra desde la cadera al tobillo de la pantalónera derecha. Vicente Ore Passo (nombre visiblemente deformado por el habitual descuido de la ortografía española en Estados Unidos) ejecuta las suertes de lazo con la mano derecha. En el "Duelo mexicano", por su lado, se ve a dos hombres peleando con cuchillo, un cuchillo de hoja tan larga que se antoja machete. Ambos mueven el cuchillo con la diestra y retiran con habilidad el cuerpo para esquivar los pases del contrario; uno se cubre el antebrazo izquierdo con su saco y el otro se defiende con el sombrero en la mano izquierda.

El vitascopio. En 1896 la compañía Edison desarrolló el vitascopio, algo como "ver la vida", un aparato de proyección pero no de filmación al mismo tiempo, como fue el de los Lumière. La historia del vitascopio es bastante intrincada y polémica respecto a la contribución específica de Edison. Lo que comenzó siendo el "fantascopio", invento de C. Francis Jenkins y Thomas Armat, acabó siendo el "proyector" patentado por la compañía Edison. El vitascopio era, técnicamente, una consecuencia lógica del kinetoscopio: una banda transparente con las fotografías impresas daba vueltas una y otra vez, pero ahora las imágenes pasaban frente a la luz producida por la combustión de carbón y se proyectaban mediante un sistema de lentes en una pantalla. Era un aparato pesado en comparación con la sencilla cámara Lumière y tuvo problemas graves con la electricidad. Se presentó en Nueva York el 23 de abril de 1896.

En 1897 se filmaron en México para el vitascopio 14 películas que hoy guarda en sus acervos la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Además de los títulos originales, traducimos en seguida las sinopsis de los catálogos de quienes distribuyeron las películas de Edison (*Complete Catalogue. Edison Films*. Edison Manufacturing Company, julio de 1901, archivos del Edison National Historic Site), o bien lo sintetizado en un catálogo hecho para la Biblioteca del Congreso (Niver, Kemp R., *Early Motion Picture. The Paper Print Collection in the Library of Congress*, Washington, Library of Congress, 1985), o bien nuestra propia descripción de las cintas.

1. *Wash Day in Mexico*. "Una cámara fija muestra un grupo de aproximadamente 20 mujeres que lavan ropa a la vera de un riachuelo, en lo que semeja un centro comunitario para tal oficio. La película se dedica en su totalidad a esas mujeres" (*Early Motion Picture*).

2. *Train Hour in Durango, Mexico*. Hay sobre todo hombres vestidos de manta y con sombreros de copas muy altas y alas angostas. El filme se puede dividir con seguridad en

dos momentos: en el primero llega el tren a la estación, y en el segundo se ve el intercambio de pasaje entre el que desciende y el que sube. Entre la multitud se distingue, por su atuendo y porque se aproxima a la cámara desde el fondo, a un hombre gordo de corbata de moño, cachucha y traje. Usa bigote y esquiva el ojo de la cámara cuando se da cuenta de que lo está tomando.

3. *Las Canal, Mexico City*. "Muestra el canal que corre a través del pueblo suburbano de Santa Anita. Hombres y mujeres impulsan con pértiga sus lanchones (chalupas) de centro plano cargados de productos de hortalizas" (*Complete Catalogue*).

4. *Market Scene, City of Mexico*. "La cámara se encuentra en una sola posición y muestra una multitud en una ciudad mexicana. Niños y adultos miran a la cámara mientras los fotografían. Al fondo, el arco de un edificio" (*Early Motion Picture*). Entre la muchedumbre hay sobre todo hombres vestidos de manta. Uno lleva dos jarrones, uno en cada brazo y, llamado por la curiosidad, entra y sale del campo de la cámara, a la que mira directamente.

5. *Mexican Fishing Scene*. "Dos personas, que parecen ser niños, están pescando en una lancha plana (una chalupa). Los dos muchachos saltan al agua, nadan, regresan y suben a la lancha" (*Early Motion Picture*). La lancha es prácticamente una tabla y se encuentra a la izquierda. Los niños, que lo son, usan calzones largos y parecen pescar con una especie de arpón prehispánico empleado aún a principios de siglo en Xochimilco —lo que haría suponer que el filme se hizo en los canales del mismo nombre—, consistente en una vara terminada en una punta con varios picos. Ambos niños, en efecto, se lanzan al agua y vuelven sin haber pescado nada, mientras que otros dos los observan desde una lancha que se haya detrás de la primera. Los dos se mueren de risa y, en general, el ambiente es festivo. El fondo de la cinta no es suficientemente visible.

6. *Mexican Rurales Charge*. Como 50 rurales, sable desenvainado —precisamente en actitud de carga— pasan al galope frente a la cámara, siempre en posición fija. Vienen del fondo a la derecha, se pierden de vista a la izquierda, y vuelven a pasar frente a la cámara de izquierda a derecha hasta desaparecer tras una nube de polvo. El fondo lo componen dos montes y unas casas blancas, separadas unas de otras cual si fuera una nueva población.

7. *Repairing Streets in Mexico*. Una cuadrilla de presidiarios obligados a empedrar una calle y a levantar la banqueta. Mientras que unos recogen grandes piedras, otros las colocan sobre el piso. Unos nueve policías los vigilan fusil al hombro; visten pantalón blanco y chaquetín oscuro, y usan cuartelera blanca con un plumero y un escudo irreconocible.

8. *Sunday Morning in Mexico*. Al fondo se ve una especie de tarima que tiene en su parte superior una manta con la leyenda "Empresa de sillas". Entre la multitud se destacan los catrines, aunque se pasean por la plaza mujeres enrebozadas, niños de pantalón corto y sombrero redondo, muchachos con traje de cadete y mujeres con los aparatosos y elevados sombreros de moda. La mayoría de las personas mira hacia la cámara y pocos la esquivan. Se distingue una estatua a la derecha. Muy probablemente se trata de un domingo en la Alameda de la ciudad de México.

9. *Surface Transit in Mexico*. "La cámara está puesta frente a la parada de un tranvía en una gran ciudad mexicana. Se ve al fondo un tranvía de caballos rebosante de pasajeros. Pasajeros de todas las edades descienden del carro" (*Early Motion Picture*).

10. *Bull Fighth, N° I*. "Muestra la gran arena de Durango, México, rodeada de grada en grada por asientos, densamente atestados de espectadores. Un toro furioso es el centro de atracción. Picadores a caballo y hombres a pie provocan al fiero animal" (*Complete Catalogue*).

11. *Bull Fighth, N° 2*. "La cámara está en la posición del público. El filme llega a la escena de los banderilleros, pero no se ve la muerte del toro" (*Early Motion Picture*).

12. *Bull Fighth, N° 3*. "La cámara está en la posición del público. El toro es inmenso, blanco y negro, y se acuesta de manera confusa en el medio del redondel" (*Early Motion Picture*).

13. *Mexico Street Scene*. Una iglesia al fondo de la gran plaza donde llegan dos tranvías eléctricos, como a su terminal. La gente camina de un lado a otro. Hay mujeres con rebozo y algunos burros. Un hombre con bastón pasa al primer plano.

14. *Cattle Leaving the Corral*. "La única cámara muestra un área cercada, una enorme puerta, dos hombres sobre los postes de la cerca en la puerta y un gran rebaño de ganado detrás de ésta. Al abrirse la puerta, el ganado sale impetuosamente a través de la parte que queda abierta, pastoreado por cuatro hombres a caballo. Al terminar la película todo el rebaño ha pasado la puerta y la posición de la cámara. Sólo se ve el corral vacío" (*Early Motion Picture*).

Dos líneas de ferrocarriles mexicanos transportaron a los camarógrafos que llevaban los equipos Edison: la "Internacional Mexicana" y la "Central Mexicana". Las cintas tomadas en la ruta del Internacional Mexicano fueron la serie de *Bull Fight, Train Hour in Durango y Wash Day in Mexico*, filmadas en Durango. Tenemos dudas de la localización de *Cattle Leaving the Corral*, probablemente tomada en Sabinas, Coahuila, lo que supone una nueva parada de los camarógrafos en ese estado de la República. Las 10 cintas restantes se filmaron en la ciudad de México con el favor del Ferrocarril Central Mexicano. Según el investigador norteamericano Charles Musser, en el verano de 1897, James White, quien por entonces se hacía cargo de la producción de Edison, y el camarógrafo F.W. Blenchynden, enfilaron desde Nueva Inglaterra hacia California, México, Japón, China y Hawai en un viaje que duró cerca de un año. Más de 100 películas resultado de ese periplo se presentaron en programas "de viajes" en los cines norteamericanos. La llegada de los camarógrafos a México sucedió entre mediados de octubre y diciembre del mismo 1897.

En 1902 se registran dos películas tomadas en México para el vitascopio, con las cuales se completa un total de 16. Es posible que otras cintas de temas rancheros, de las que no existen datos de la localidad donde se filmaron, puedan añadirse en el futuro a ese número. Por lo pronto, creemos que nuestro catálogo es el más completo.

1. *The Great Bullfigth*. Se tiene una de las más completas recensiones hecha por la misma Compañía Edison, en la que se dice: "(...) le estamos mostrando aquí, en 1,000 pies, una corrida de toros desde el principio hasta el final. Gracias a la ayuda de una cámara panorámica especialmente diseñada, y a los arreglos especiales del Sr. Antonio Fuentes y del Sr. Luis Manzzantini, pudimos mantener al toro dentro del campo de nuestros lentes durante toda la corrida. El toro y los toreros están bastante cerca de nuestra cámara y en todo momento en pleno movimiento. (...) Esta corrida (...) se llevó a cabo el 2 de febrero de 1902 en la Ciudad de México ante el Presidente Díaz y su gabinete en pleno". (*Edison Films, N° 135*, septiembre de 1902, en archivos del Edison National Historic Site).

2. *La Viga Canal, Mexico City*. "La cámara está colocada sobre una lancha. Pasan frente a ella lanchas de varios tamaños impulsadas por hombres, y al fondo, a unos 150 yardas, hay un puente sobre el que camina una mujer" (*Early Motion Picture*). Se trata de lanchones de pasajeros como los usados actualmente en Xochimilco. La cámara está colocada en el frente de una lancha y filma conforme ésta avanza.

The Great Bullfigth es una cinta de gran duración, lo que supone la posibilidad de filmar alrededor de 10 minutos sin necesidad de cambiar los carretes de negativos. La cámara se

mueve de derecha a izquierda y viceversa para seguir el desplazamiento del toro en la arena. Un mecanismo especial se adicionó a la pesada cámara Edison, de manera que se pudiera dirigir para ejecutar un *paneó*. En *La Viga Canal, Mexico City* estamos en presencia de un *traveling* en toda forma con el lento desplazamiento de la cámara en el frente de la chalupa.

El estereopticon. Uno de los aparatos Edison que llegaron a México probablemente al mismo tiempo que el vitascopio, se llamó estereopticon. Hermano de las "linternas mágicas" (consistía en dos linternas mágicas, una montada sobre la otra, que funcionaban alternativamente), proyectaba diapositivas, llamadas "vistas fijas" para distinguirlas de las "vistas de movimiento", nombre que se dio a las películas en un principio. El catálogo presentado en la Feria Mundial de San Louis Missouri de 1904, anota 60 diapositivas dedicadas a temas mexicanos y producidas por la Compañía Edison. Un tal Stoddard fue el camarógrafo, quien de San Antonio siguió ruta a Zacatecas, Aguas Calientes, el Espinazo del Diablo, el Cañón de Temasopo, Silao, Guanajuato, Guadalajara, Querétaro, la ciudad de México, Chalma, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Los sitios más pintorescos, a juicio de Stoddard, merecieron una vista fija. Sus títulos, como era costumbre, deforman los nombres mexicanos.

Las vistas fijas se proyectaban cuando debía cambiarse un rollo de películas por otro, con el fin de mantener el interés de un público impaciente que podía causar destrozos en la sala si no se le satisfacía de inmediato. El cine de estas vistas y de las de movimiento que hemos catalogado, era lo inverso al espectáculo que hoy nos es familiar. Aunque cuando se dio a conocer, la atención se fijó en el invento en sí mismo, pasada la curiosidad y el asombro, y puestos los empresarios en plan comercial, el cine se convirtió en una más entre otras diversiones que se ofrecían en la misma función. Debieron transcurrir al menos 15 años para que ganara cartas de ciudadanía como un nuevo modo independiente de narrar y mostrar la realidad, 15 años largos, pero desde entonces nuestro siglo no tuvo más ojos que los del cine.

El kinetoscopio. El primer aparato que se acercaba al cine moderno y que llegó a **Juan Felipe Leal.**

Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM.

Eduardo Barraza.

Político de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM