

Miradas al Cine desde Zacatecas

Primera edición 2016.

D.R. © Universidad Autónoma de Zacatecas.

D.R. © PIFI.

D.R. © Cuerpo Académico Consolidado "Enseñanza y Difusión de la Historia", UAZ-CA-184.

D.R. © Maestría en Humanidades y Procesos Educativos. Orientación Aprendizaje de la Historia de la UAZ.

Diseño de Portada: D.G. Pedro Cervantes Carlos.

Diseño de Interior: D.G. Tomás Alejandro Balderas Carbajal.

Formación y Pre-prensa: D.G. Ma Guadalupe Monsivais Martínez.

Impresión: SERVIMPRESOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Hortelanos No. 505 Colonia San Luis C.P. 20250
Tel. (01 449) 916 63 81 Aguascalientes, Ags., México.

ISBN: 978-607-29-0137-7

"Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del y la titular de los derechos patrimoniales".

Impreso y hecho en México Made and printed in México

"Este libro fue apoyado con recursos PROFOCIE 2015. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

ÍNDICE

PRÓLOGO	1
GENERALIDADES	7
Coincidencias entre el cine y la historia Antonio González Barroso, Norma Gutiérrez Hernández y María del Refugio Magallanes Delgado	9
El cine, protagonista central en la enseñanza- aprendizaje de la historia de mujeres y géne- ro: una experiencia valiosa de aprendizaje Norma Gutiérrez Hernández, Celia Montes Montañez y Ángel Román Gutiérrez	22
El neorrealismo italiano, cine de posguerra Joel Cuevas Muñoz	33
Cuando la ficción no basta. El <i>snuff</i> como ejemplo de cine extremo Carlos Alfredo Carrillo Rodríguez	44
Catástrofe y calamidad. La representación social de los desastres naturales en el cine Juana Elizabeth Salas Hernández y Margil de Jesús Canizales Romo	56
CINE NACIONAL	67
Un acercamiento a la figura de Pancho Villa en el cine Carlos Ernesto Aguilera Arellano	69

Nacionalismo y educación en México.	80
Emilio Fernández y <i>Río escondido</i> (1948)	
Ángel Román Gutiérrez, Antonio González Barroso	
y María del Refugio Magallanes Delgado	
Música y cine campiranos mexicanos	91
José Luis Raigoza Quiñónez	
La arquitectura en México en los años 50 vista desde	102
el cine mexicano	
Lidia Medina Lozano	
Los olvidados. Un abuso de la memoria	112
Minerva Anaid Turriza Nájera	
La trata de blancas en el filme Las poquianchis	123
Susana de la Torrre Troncoso y Juan Luis Macías Frías	
Cine y autoritarismo: dos casos del cine mexicano	135
David Aguilar Carlos	
Lenguaje cinematográfico. La fotografía	147
de Gabriel Figueroa en <i>Miradas múltiples</i>	
Oscar Romero Mercado	
ZACATECAS	157
Cine en el Teatro Calderón	159
Edgar Alejandro Palacios Gaytán	
Un espectáculo en transición: la metamorfosis	171
del espectador	-/1
Mar García	

Algo terrible va a pasar: historia de la filmación de Presagio de Luis Alcoriza y Gabriel García Márquez	184
en Veta Grande, Zacatecas en enero de 1974	
Alejandro Ortega Neri	
Eco de la montaña. Proyección de la condición migratoria de los grupos indígenas en México Sandra Victoria Hernández Martínez	196
y Ángel Román Gutiérrez	
Semblanza de autoras y autores	207

El cine, protagonista central en la enseñanza-aprendizaje de la historia de mujeres y género: una experiencia valiosa de aprendizaje

Norma Gutiérrez Hernández, Celia Montes Montañez y Ángel Román Gutiérrez⁹

Marco introductorio

El cine es un recurso didáctico central en la enseñanzaaprendizaje de diversos contenidos en una asignatura determinada, de manera particular, en los que se refieren al área de las humanidades y ciencias sociales, en las cuales, prácticamente podemos hacer uso de él en casi todas las temáticas, dada la gran cantidad del acervo cinematográfico que existe y los estrenos que día con día continúan apareciendo.

Para quienes estamos frente a grupo, es importante contemplar películas -dependiendo de la materia a impartir-, en la programación académica que elaboramos de un curso, de tal forma que, al incorporar algunos títulos pertinentes, podamos abonar en buena medida a una comprensión más cabal de las temáticas que nos interesa resaltar con nuestro grupo de estudiantes, quienes en general, aceptan las versiones cinematográficas de buen agrado; más aún, de hecho, Giovanni Sartori (1997) considera que "[...] el video está transformando al homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen. Todo acaba siendo visualizado" (p. 11).

⁹ Docentes-investigadoras y docente-investigador de la Unidad Académica de Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En el caso específico de la historia, la utilización del cine y otros recursos didácticos importantes -como las novelas, las fotografías, la música, los sitios históricos, la cultura material o "todo lo que huela a humano en el tiempo" como diría Marc Bloch-, tienen una deuda significativa con la Escuela de los Annales, en virtud de que, a raíz de las aportaciones de esta corriente historiográfica en las primeras décadas del siglo XX, se contemplaron mayores posibilidades para acceder al conocimiento de Clío. También abonó a esto en nuestro país, la reflexión que se empezó a dar sobre la didáctica de la historia en la década de los 40's del siglo pasado, con motivo del VI Congreso de Historia (Vázquez, 2000, p. 244). Con mayor especificidad, pudiéramos decir que a partir de los 80's del siglo pasado, con el empuje de la didáctica crítica, tenemos una mayor utilización del cine como herramienta de enseñanzaaprendizaje en el campo de Clío.

Ahora bien, la utilización de una película como una herramienta didáctica implica toda una metodología, no debe ser considerada sólo como un medio para "ilustrar" un tema, sino como una fuente más a considerar en un contenido, por lo que debe ser analizada con rigurosidad. Existen propuestas interesantes que abordan esto, como la de Acevedo Arcos (2012), quien nos precisa lo siguiente:

Ver una película en el salón de clase concita una multiplicidad de miradas, distintos puntos de interés y diversidad de interpretaciones, por ello, utilizarla como recurso en la enseñanza implica para el docente elaborar una planeación en la que defina el tema o temas a desarrollar, elabore una secuencia de actividades y una guía de observación que dirija la mirada de los estudiantes hacia los puntos que interesan en relación con el tema o temas previamente determinados (sin

quitar el espacio para la expresión de las ideas personales que provoque la película), se puede decir que el éxito de la tarea en mucho depende del trabajo que el profesor debe desarrollar antes, durante y después de la proyección de la película (p. 230).

Esta apreciación cobra relevancia en términos del tratamiento previo, durante y posterior que se le debe dar a una película, por lo que, necesariamente, implica que el o la docente deben de haber visto con anterioridad el filme y desarrollar una planeación específica, que permita un análisis oportuno en relación con las temáticas que se quieran resaltar. Se abonaría también, que la película debe ser proyectada una vez que se hayan estudiado y/o revisado los contenidos históricos en los que se inscribe la película, de tal manera que, al observarla, diversos planteamientos puedan ser coherentes con el aprendizaje previo, en aras de que se puedan advertir las escenas o entramado del argumento filmico, el cual, en ocasiones puede ser indiferente o francamente tergiversado respecto a un contexto histórico. En otras palabras, la proyección de una película sería un rico postre, una vez que se han servido los platillos fuertes -análisis de materiales bibliográficos o contenidos vistos en clase-. Así, la película será un "documento" más dentro de la formación académica del alumnado, no un recurso de relleno didáctico frente a una posible improvisación de una clase, donde tan sólo se "ilustre" un tema determinado.

La historia de mujeres y género desde el cine: una experiencia valiosa de aprendizaje en la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas

En este apartado, se comparten algunas experiencias didácticas con el cine en torno a la temática de historia de mujeres y género. El análisis se inscribe dentro del curso intitulado Historia de mujeres y género que, por primera vez, se ofertó en la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el 2015. En esta asignatura se proyectaron las siguientes películas *Criadas y señoras* (2011), Ágora (2009), Ángeles con garras de acero (2004), María Montessori (2007) y Te doy mis ojos (2003). A continuación se dilucidarán algunas aportaciones de estos títulos.¹⁰

La primera película contemplada Criadas y señoras (2011), fue considerada para la primera unidad temática, tuvo como objetivo primordial que el grupo se percatara de un elemento central de análisis en los estudios de género: el concepto mujeres. Esto es, considerar al sexo femenino en plural, no como un término omniabarcativo, sino con una pluralidad de significados. La cinta aludida visibiliza ampliamente esta cuestión, al exponer distintos tipos de mujeres en un mismo contexto cronológico y espacial. Lo anterior, sirvió de gran ayuda para hacer hincapié en que no existe el concepto "mujer" en ningún tiempo y espacio determinado, sino el término "mujeres", ya que, la construcción de género femenino está permeada por diferentes categorías de análisis, como la raza, el contexto económico, la formación educativa, la condición etaria, el desarrollo profesional, familiar, etc., condiciones que se aprecian con toda claridad en el film. El plus de esta cinta en la materia, estriba justamente en la temática central que refiere: el racismo en la década de los 60's en Estados Unidos, concretamente a partir de algunas sirvientas afroamericanas que laboran para mujeres blancas; este hecho tan importante,

¹⁰ El curso Historia de las mujeres y de género comprende cuatro ejes de análisis, a saber: un marco conceptual en el que se explicitan los principales términos que definen los estudios de género; un segundo momento que se refiere a cuestiones teórico-metodológicas y fuentes para la historia de las mujeres y de género; posteriormente, se integra un tercer bloque que hace alusión a los principales acontecimientos que definieron la historia de las mujeres en términos universales; por último, se considera un recorrido histórico de las mujeres en México, desde el periodo precolombino hasta la actualidad.

fortaleció la unidad tres del curso a propósito de los grandes momentos de la historia de las mujeres en un contexto mundial.

La segunda película proyectada en el curso fue *Ágora* (2009). Esta versión cinematográfica fue un soporte muy importante en la unidad tres del programa, en virtud de que contempla una oportuna recreación histórica sobre el personaje de Hipatia de Alejandría. *Ágora* es una película de carácter histórico que nos ubica en el siglo IV d.C. en Egipto, donde se advierten diversas fortalezas del contexto de la época, como por ejemplo la vida cotidiana, la vestimenta, la arquitectura, la riqueza de la biblioteca de Alejandría, la mentalidad, la cultura material, los roles de género, etcétera.

La película recupera una línea central de análisis: la inclinación de Hipatia por el conocimiento, totalmente transgresora del orden social, una mujer que fue de excepción en la época en que le tocó vivir, contradiciendo el sino social que era edificado para su sexo. De esta forma, la película *Ágora* ilustra la conceptualización que se tenía de las mujeres en la antigüedad clásica, considerando su menor valía por la asociación de lo femenino con la naturaleza, lo doméstico, la reproducción. Así, Hipatia de Alejandría, una mujer que está ávida del conocimiento y que no encarna el "oficio de ser mujer", representa la negación de su sexo al no querer materializar la construcción de género femenino, como casarse, tener hijos e hijas, ser esposa, ama de casa.

Iron Jawed Angels o Ángeles con garras de acero (2004) fue la tercera película utilizada. El argumento central se refiere a un grupo de mujeres valientes, encabezadas por Alice Paul (Hilary Swank) que lucharon por la obtención del voto femenino universal en Estados Unidos durante el contexto de la primera Guerra Mundial. En esta versión cinematográfica se muestran todas las vicisitudes por las que tuvieron que atravesar estas mujeres para lograr su propósito, llegando al punto de arriesgar sus vidas con tal de lograr una mayor

participación en la esfera pública, particularmente a partir del reconocimiento de sus derechos políticos.

Esta película pone sobre la mesa de la reflexión un rico análisis sobre los argumentos que privaban en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos —con un fuerte eco internacional en occidente—, en torno a la inferioridad de las mujeres, a su "minoría" de edad, a su remisión a una esfera doméstica como único baluarte de su destino social. El siguiente diálogo entre un psiquiatra y Alice Paul es oportuno en esto:

- ¿Se considera una sufragista? –Sí.
- Hábleme de su causa y libremente. Explíquemela. ¿Si entendió la pregunta?
- ¿Quiere que le explique con claridad? ¿Qué es lo que quiere que le explique? Está muy claro. ¿Escucha a su corazón? Yo le juro que el mío no es diferente. ¿Quiere una posición en los sitios y las profesiones donde ganarse el pan? Igual yo. ¿Quiere los medios para expresarse?, ¿la forma de satisfacer sus ambiciones personales? Igual yo. ¿Quiere una voz en el gobierno en el que vive? Igual yo. ¿Qué es lo que quiere que le explique? (1h 35m 57s 1h 37m 27s).

Bajo este tenor, la percepción de la minusvalía de las mujeres, sufre una fractura a raíz de las acciones que realizan estas sufragistas, desde un desfile, guardias en la Casa Blanca, huelgas de hambre, etc. todo ello, visibilizando una férrea convicción y decisión para cambiar la realidad existente en términos de asimetrías de género, particularmente, para que el presidente Wilson modificara la XIX Enmienda de la Constitución y, de esta forma, el sufragio femenino fuera unánime en todo el país, hecho que lograron en 1920, año en el que todas las estadounidenses pudieron acceder al voto.

Esta película, si bien hace alusión al caso de Estados Unidos, ejemplifica en buena medida el contexto de otras latitudes sobre la batalla que tuvieron que librar las mujeres para la obtención de sus derechos políticos, desde finales del siglo XIX en que comenzó la lucha sufragista, hasta bien entrado el XX. Asimismo, rescata algo importante: la pluralidad de mujeres, puesto que se aprecia claramente cómo hubo una división entre el grupo de las sufragistas, básicamente resaltando dos vertientes, las que tuvieron una actitud más moderada y quienes se jugaron el todo por la causa que defendían. Huelga decir que, estas últimas, fueron quienes cambiaron la historia y lograron la incursión de las mujeres estadounidenses al escenario de los derechos políticos plenos.

Es el turno de la película María Montessori (2007), un film que sirvió de soporte académico a los bloques tres y cuatro. Esta versión cinematográfica considera la vida y obra de la primera médica italiana, mejor conocida por su inclinación y aportaciones al campo de la pedagogía. La película se ubica en la denominación de "cine biográfico", retratando la serie de vicisitudes a las que se tuvo que enfrentar esta europea para materializar su amor por el conocimiento, para adquirir una educación postelemental. La actriz protagónica, Paola Cortellesi hace una actuación descollante, metiendo al público espectador a la trama, mostrando desde diferentes ángulos, un inequitativo orden social de género en la Italia de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX. De esta forma, se hace énfasis en la inferioridad intelectual de las mujeres, en su "limitada" capacidad para adentrarse en el mundo de la ciencia, en el imperio de los afectos y sentimientos que les definen. Así, se puntualizan de manera sobresaliente, los escollos que tuvo que sortear María Montessori frente a su anhelo por continuar con una preparación académica eminentemente masculina, en un escenario educativo en el que las mujeres eran "indeseables", como diría Michel Perrot (Perrot, 2008, p. 164). Es justamente

en este punto en el que esta película ejemplifica la situación por la que, con toda seguridad, tuvieron que enfrentar las primeras profesionistas, que, para el caso mexicano abordado en la cuarta unidad, sirve mucho para forjar una imagen de las afrentas y problemas que también experimentó Matilde Montoya, primera profesionista en nuestro país, ante su afán de seguir con una formación profesional.

Adicionalmente, la película muestra también una doble moral. Entendida ésta cuando una misma conducta, una situación idéntica que es evaluada de manera distinta o bajo parámetros diferenciados para hombres y mujeres (*Glosario de términos básicos sobre género*, s/a, p. 17). Esto lo podemos apreciar cuando Montessori queda embarazada y el padre de su hijo no asume su responsabilidad; prácticamente se derrumba el mundo de la protagonista, aunque sale avante con el apoyo de su familia, sobre todo de su madre. Esta cuestión es totalmente admisible para su pareja sentimental, quien la deja sola con el fruto de su relación, por cierto, censurada por la madre de aquél. Con esta acción, se observa la falta de sororidad, condición de vital importancia para edificar el empoderamiento femenino, hecho común en el pasado y el presente.

Finalmente, la cinta *Te doy mis ojos* (2003) fue de gran apoyo didáctico para el último bloque temático del programa, concretamente en lo referente al tema de la violencia de género. En esta última unidad, el curso concluyó con las problemáticas contemporáneas de las mexicanas, una de las cuales fue la violencia. Entendida ésta como "[...] un comportamiento, bien sea un acto o una omisión, cuyo propósito sea ocasionar un daño o lesionar [...] y en el que la acción transgreda el derecho de otra persona" (Torres, 2001, p. 29).

Esta película muestra con nitidez el ejercicio de todos los tipos de violencia contra las mujeres, a saber: física, psicológica, sexual y económica; y, justamente, esta situación

es la que se rescata para el análisis de la violencia de género. Bajo este tenor, la protagonista del filme, Pilar, encarna a un número nada reducido de mujeres violentadas, quienes no encuentran una salida ante la terrible realidad que enfrentan día a día, muchas de ellas madres que siguen fielmente el ciclo de la violencia y perdonan a su agresor, su cónyuge, quien paulatinamente va minando su integridad física y psicológica.

Finalmente, *Te doy mis ojos* (2003) también puntualiza para reflexionar sobre la "naturalización" del orden social asimétrico de género.

Consideraciones finales

Actualmente, tenemos una riqueza enorme en cuanto a las películas que versan sobre contenidos de mujeres y género, las cuales, permiten acceder con mayor facilidad al análisis de estos temas y, por supuesto, frecuentemente con mayor placer frente a la lectura de un texto que también considere tales líneas de estudio. Empero, tal como se observó en renglones previos, no se debe "abusar" de tales recursos didácticos, no al menos sin haber examinado bibliográficamente el tema o haber sido abordado en un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque así, la imagen o la escena del filme harán "clic" en nuestros alumnos y alumnas, dado que existirá un referente cognitivo estructurado.

Esto lo comentamos, a la luz de lo significativo que fue el aprendizaje con estas películas en la materia *Historia de las mujeres y de género*, puesto que, el análisis que hizo el grupo fue fructífero y reflejó mayores posibilidades, no tan sólo de conocimientos, sino de sensibilidad y convicción para contribuir desde sus múltiples identidades –hijas, hijos, estudiantes, ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, etc.-, a la edificación de equidad, objetivo que tiene un alto mérito por la imperiosa necesidad que existe para modificar nuestro orden social.

Referencias:

- Acevedo, A. M. C. (2012). El cine en la comprensión de fenómenos históricos: *la sombra del caudillo*. En S. Plá (et al) (coords.). *Miradas diversas a la enseñanza de la historia*. (pp. 211-238). México: Universidad Pedagógica Nacional.
- Bloch, M. (1998). *Introducción a la historia* (3ª ed.). México: FCE.
- Bovaira, F. (Productor) y Amenabar A. (Director). (2009). Ágora. DVD. España: Telecinco Cinema.
- García, S. (Productor) y Bollaín, I. (Director). (2003). *Te doy mis ojos*. DVD. España: La Iguana.
- (s/a). Glosario de términos básicos sobre género.
- Perrot, M. (2008). Mi historia de las mujeres. México: F.C.E.
- Sartori, G. (1997). Homo videns. *La sociedad teledirigida*. Argentina: Taurus. Recuperado de http://centromemoria.gov.co/wpcontent/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida.pdf
- Tavarelli, G. M. (Director). (2007). Película *Maria Montesso-ri*. DVD. Italia: Taoude film.
- Taylor, T. (Director). (2011). *Criadas y señoras*. DVD. Estados Unidos de América: Dream Works.

Torres, M. (2001). La violencia en casa. México: Paidós.

Vázquez, J. Z. (2000). *Nacionalismo y educación en México*. México: El Colegio de México.

Von Garnier, K. (Director). (2004). Ángeles con garras de acero. DVD. Estados Unidos de América: HBO.

■ NORMA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Licenciada en Historia y Maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas; Especialista en Estudios de Género por El Colegio de México y Doctora en Historia por la UNAM. Cuenta con Perfil PRODEP. Es Integrante y Responsable del Cuerpo Académico Consolidado "Enseñanza y difusión de la Historia". Principales líneas de investigación: historia de las mujeres, historia de la educación y enseñanza-aprendizaje de la historia. Es integrante del SNI.

Este libro es muestra de la energía y de la continuidad de un ambicioso provecto pionero que busca consolidar un grupo de investigadores e investigadoras en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, el objetivo primordial es exponer los resultados de los, hasta entonces, aislados trabajos de estudiantes, académicos y académicas universitarias sobre el cine. Dicho objeto de estudio permite acercársele desde distintos ángulos y diversas disciplinas, he aquí la prueba de ello. Este primer producto seguramente será extendido con los próximos talleres de trabajo, seminarios de investigación y cursos especializados. Así la UAZ abre brecha para unir sus labores en este ámbito de investigación junto a la UNAM y la UdeG, facilitando sin duda intercambios lo mismo para estudiantes que para profesores y profesoras.

Carlos A. Belmonte Grey

