

40424

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
" CAMPUS ARAGON "**

67

**" MARIA NOVARO. UNA MUJER CREADORA DE
IMÁGENES, LUCES Y SONIDO "**

ENTREVISTA DE SEMBLANZA

**T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN
Y PERIODISMO**

**P R E S E N T A :
MONICA ARACELI LOCHOA BALCAZAR**

**ASESOR:
LIC. MA. GUADALUPE PACHECO GUTIERREZ**

MEXICO 2003

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatorias

Este trabajo está dedicado a mis padres a quienes amo. Que me dieron la vida misma para vivirla con libertad. Por enseñarme el orden y el desorden. Por mostrarme que soy *Ellos*. Por darme todo lo que son a cambio de nada. Por darme mucho amor y ser generosos. Por ser humanos más que padres. Por la lucha de mi madre y sus esfuerzos, porque ante todo pronóstico, cambió. Por vivir con sentido del humor y ser emotivos. Por inculcarme el sentir universitario. Porque los admiro... por sobrar me motivos.

A mi hermano Jesús por crecer junto a mí. Por enseñarme a volar: las playas, Zipol, Pink Floyd, el rock and roll, la velocidad, las montañas, a sentir la vida, por ser un hombre valiente.

También a mi hermano Arturo, que me refleja quién soy, por despertarme todas las mañanas, por ser un hombre sensible.

A Rosa que se convirtió en mi segunda hermana y confidente, porque me escucha siempre y es compartida.

A Sofía, mi sobrina, por ser rebelde y la más hermosa del mundo.

A mis abuelas porque aunque ya no están, se quedaron. A mi abuelo por ser alguien peculiar.

A mis tíos y tías que siempre me reciben con las puertas abiertas y me brindan sus casas, porque me han alimentado y han hecho que viva grandes momentos. Porque las cabañas, la casa del pueblo, los viajes, las navidades y años nuevos juntos, siempre los llevo conmigo. Por integrar una familia que me fortalece.

A mis primos y primas hermanas que son parte y razón de mi felicidad. Porque siempre han existido momentos auténticos de alegría, fantasía y sueños estando juntos desde niños. A Soraya que siempre ha sido mi hermana. A Vero, Carlos, Claudia, Julio, Rosaura, Gaby, Memo, Rafael, Jerónimo, Marilú, Marco, Griselda, Jesús, Christian, Pancho, Jorge, Daniela, Karen, etc., etc., hasta llegar al cien. Porque somos muchos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Agradecimientos

Deseo reconocer a las muchas personas que me ayudaron a mejorar este trabajo que contó con muchos apoyos y complicidades.

A María Novaro por permitirme hacer un trabajo serio y mostrarme que es una gran mujer artista. Porque este trabajo lo hicimos juntas.

A Guadalupe Pacheco, por sus asesoría, por la invaluable paciencia y sus razones.

Al profesor Edgar Liñán, por enseñar con mucha pasión, motivarme para realizar este trabajo y siempre emocionarme hasta las lágrimas.

Al profesor Jorge Martínez Fraga por sus minuciosas y utilísimas correcciones.

A la profesora Celia por las correcciones y sugerencias para este documento.

A los profesores Mendiola, Moisés, Zafra y Alfredo que en su momento hicieron lo suyo con mi cabecita.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por darme tantos espacios y libertad.

A la ENEP Aragón porque siempre oscura es lugar donde despiertan conciencias.

A Edith Balleza y a Félix, porque ellos me ayudaron y motivaron también, además de ser siempre cordiales y amables, por siempre tener tiempo para los alumnos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Maria Novaro durante el rodaje de *Danzón*, Veracruz, 1990

Introducción

María es cine y cine es María

8

La cotidianidad de María en una secuencia

16

María Novaro, hoy

19

Mi primer viaje

21

"Mis hermanos y la fantasía"

22

La vida con Beatriz

23

"Mis padres y los viajes en vuelo"

25

En Suiza, los diarios

27

Lo único bueno de ahí fue conocer a Chaplin

29

El mundo, la lucha social

30

"Soy una persona crítica"

32

Cárdenas, Rosario Castellanos, Octavio Paz...

33

"Mi mamá, Simone de Beauvoir y yo..."

35

De la sociología a la seducción por el celuloide

37

Mi trabajo es el cine

41

Imagen-imaginación, las principales técnicas

55

Mujer de múltiples realidades

62

"Hago docuficción"

64

Un viaje con mirada femenina

69

La búsqueda de María

71

El mar

72

La huida y la búsqueda

73

Un viaje con María hacia la libertad

74

Los temas recurrentes	75
El humor Peñalosa, otro tema	77
Las mujeres y madres	79
Personajes	87
La velocidad y la acción para hombres, ¿cuestión de enfoque o de género?	88
Los sueños continúan	94
Las influencias en María	97
Cuéntame una película... el cine de los demás	102
Los amigos de la chamba	107
Filmografía de María Novaro	120
Principales premios obtenidos	128
A manera de conclusión	131
Fuentes de consulta	136

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

6

Introducción
María es cine y cine es María

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Los verdaderos protagonistas del siglo XXI son los medios masivos de comunicación. De éstos, el cine ha adquirido más protagonistas y espectadores en los últimos años. Con antecedentes documentados, el también llamado Séptimo Arte, es un reflejo de realidades que se mencionan continuamente como fenómeno social por su dimensión artística, cultural, política y económica que se desarrolla y transforma al paso del tiempo.

El milagro cinematográfico ha afectado e influido profundamente en la vida de miles de personas, desde las zonas más urbanizadas, hasta pueblos poco comunicados. Ha roto y genera: tradiciones, mitos, leyendas, estereotipos, valores e ideales. Crea cambios culturales y de conducta que se creían inamovibles como pocos medios lo logran. Además, es un espejo en el que se han observado pueblos enteros (aunque no siempre cumple con las situaciones históricas concretas de un colectivo) y ha sido referencia histórica relevante que funciona como memoria de los individuos. En la época actual se consume y disfruta, muchas veces, con la compañía de otra persona y una bolsa de palomitas en la mano.

Los alcances del cine, la industria de la imagen, hace que una gran mayoría vivamos influidos por sus mensajes, ya que cada vez se populariza como espectáculo y se vuelve tema de conversación cotidiana en diferentes núcleos sociales de preferencias culturales diversas. Hace presencia en una plática de café, por la radio, la televisión y la prensa nacional, así como en un salón de clases o en un "microbús" de la ciudad más poblada y grande del mundo. Por ello es innegable la presencia de este medio en la vida cotidiana de quienes vivimos la posmodernidad. Así sin duda, el cine está presente en la cultura popular mexicana y sigue desarrollándose.

Crecí viendo el cine nacional que me ofreció la televisión pública como folclor y parte de mi atmósfera social. La diversión y el entretenimiento, además de encontrarlos en los parques, los disfruté en las grandes salas de cine que había hace algunos años, corriendo cerca del telón en los intermedios de las películas con todos mis primos. Durante las décadas setenta y ochenta, los primeros quince de mi vida, me "reeducqué" con la "caja negra". Me tocó recibir un sinfín de películas en casa con la compañía de mi mamá por las tardes al llegar de la escuela, y tanto los melodramas rancheros, filmes de temas campiranos, corridos, comedias, "cine de ficheras", como los melodramas urbanos y familiares, los disfruté por años, ya que muchas de las películas que vi estaban a disposición y aún se siguen proyectando innumerables veces por televisión.

Vivi el desprestigio del cine nacional y la mala fama de los hermanos Almada, o sarcásticamente "Almohada" por el poco interés que despertaron en muchos. Las forzadas actuaciones de Valentín Trujillo, y los renombrados e ingeniosos grandes del albur, así como muchas películas

con el sello de Telecine y Videocine, que malinchistamente o con justificación carecieron de calidad en cuanto a códigos estéticos y formales, sin embargo, innegablemente parte del desarrollo aunque no coincidiera la calidad del cine en el país a la par de la cultura de ese momento.

Fui testiga también del resurgimiento del cine mexicano con el prefijo de "nuevo". El cual, como movimiento intelectual, había empezado realmente años atrás de mi nacimiento. En *Derivas de un cine en femenino*, (Márgara Millán, 1999), se establece que desde 1963 se empezó a desarrollar un movimiento cultural en torno a esta industria que buscaba un proyecto nuevo para el cine mexicano liderado por un grupo de vanguardia que hacía la "recuperación" de un cine nacional, entre los que se encontraba el escritor Carlos Monsiváis y muchos más pensadores que proponían un proyecto mejor para la industria mexicana. Crecí con los tantos ajustes que se daban a este llamado nuevo cine mexicano que sin lugar a dudas estableció una condición sociocultural que sigue transformándose a través del cine.

Con el tiempo, me doy cuenta que muchos de los temas, escenas, títulos, personajes y actores del cine mexicano, desde los años 40 hasta la fecha, son referentes para mí y no es difícil darse cuenta que las personas de mi alrededor imitan y citan las frases de los protagonistas de las cintas más conocidas. Ahora es común la reunión y entretenimiento con el pretexto e interés de ver una película y lo que observo generacionalmente hablando, son citas de frases del siempre querido "ídolo del pueblo" Pedro Infante, canciones de la comicidad de "Tin-tán", chascarrillos de "Cantinflas", posturas y música de películas del "Santo y las hermanas Velázquez, las chicas A go go", frases galanescas de "Mauricio Garcés", atrevimientos de "Johnny Dinamo", el "James-Bond mexicano" de Julio Alemán, no se diga las películas del albur mexicano y muchos más que no menciono pero me ha tocado ver y ahora descubro con agrado que fue también el de mi generación y las cercanas. Otras clásicas del cine mexicano que aunque no correspondían a mi contexto generacional, sí a la de mis padres y abuelos, quienes del rancho a la vida de la gran ciudad vivieron una movilidad social que les dio el cine, en cuanto al nacional se refiere.

Como estudiante de periodismo y comunicación encontré un lugar y espacio para aprender del gran mencionado mundo del celuloide. Gracias a la diversidad de esta máxima casa de estudios y los cineclubes que hay en ella, se siguió alimentando mi interés por el cine. Ahora tanto películas nacionales como del cine mundial y sus realizadores me identifican y logran ser mi atracción constante.

En particular me atrae la situación de la industria cinematografía de México que se encuentra en desarrollo, por ser mi contexto social. En este país mantener la industria en pie ha sido una trayectoria de lucha y de cambios. Sus protagonistas y personajes han dado propuestas desde su inicio y otros han copiado esquemas establecidos; así mismo, existen directores y directoras que han tenido el talento de retratar a México y sus habitantes, mostrando su propia visión, a pesar de las pocas oportunidades que se tienen para filmar.

En la medida que el lenguaje cinematográfico ha ido complejizándose y la elaboración de filmes convirtiéndose en una industria económicamente importante, ha sido más difícil ingresar a este campo de trabajo, sobre todo aquí que, como otros países, no cuentan aún con una industria independiente. Más aún, existen áreas donde nunca se incorporan estudiantes de cine y mucha gente que aspira a tener grandes logros en la industria del cinematógrafo se queda en los primeros escalones o en actividades ajenas a él.

Una de las personas privilegiadas que ha logrado triunfos y éxito en este ámbito artístico y social es la realizadora **María Novaro**, quién ha convertido sus sueños en imágenes y sus imágenes en sueños. Una mujer transformadora de visiones en cuanto a perspectiva de género se refiere y propone otra mirada para los hombres y mujeres. Su filme más conocido es *Danzón*, el cual fue seleccionado para el Festival Internacional de Cannes y distribuido para televisión y cine.

Es relevante para mí decir que **María Novaro** tiene logros importantes en su ámbito, independientemente de su estilo artístico y la resistencia cultural, ya que en la historia del cine se ha demostrado que existieron mujeres con talento en especialidades decisivas como el sonido, la iluminación, la edición, el guión y por supuesto la dirección, sin embargo en un principio con poca valoración.

A pesar de ser un tema común en los últimos años, nuestra industria sufre una crisis de producción y genera muchos cambios en el mercado de trabajo, entonces la incorporación de las mujeres en este ámbito laboral fue poco notoria por problemas de desigualdad de oportunidades. Esto ya no es así y con mencionar que ahora muchas mujeres no sólo participan en algunos puestos sino en todos los ámbitos técnicos dentro del cine, y en los últimos 35 años ellas han hecho más creaciones filmicas que en el resto de la historia del cine con firmas de producciones excelentes, es la muestra de los cambios sociales.

María Novaro es una de las mujeres que ha participado en este ámbito viviendo los cambios, evoluciones y situación del cine en general, y me interesó dar a conocer más de ella desde que supe de su trabajo a través de comentarios de mujeres cineastas que conocí cuando trabajé en televisión, en un programa llamado *Diálogos en confianza* de Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional. La directora de dicho programa, María Eugenia Tamés y la jefa de contenido del mismo, Rebeca Becerril, son mujeres que estudiaron cine con trabajos reconocidos y en una etapa de sus vidas conocieron a **María Novaro**. María Eugenia Tamés realizó un programa de televisión para el programa del hoy polémico canal 40 sobre la obra de la realizadora **Novaro** y por su parte Rebeca Becerril asistió a la dirección de la película *Danzón*. Por ellas, hace tres años, escuché elogios del trabajo de **María** y opiniones de la forma de ser de la cineasta, esto me inquietó y me interesé en saber más acerca de ella.

Después, al ver algunos de los filmes de la mujer que a pesar de las pocas oportunidades ha sido con éxito, me entusiasmo conocerla. La primera oportunidad que iba a tener para hacerlo fue en el canal 11, en el año 2000, cuando se realizó un programa dedicado a las mujeres cineastas donde estuvieron invitadas muchas de las realizadoras y otras mujeres que trabajan en algún campo del cine. Se avisó a **María Novaro** y a Beatriz, su hermana inseparable, pero no asistieron. Por supuesto no la conocí en esa ocasión, pero meses después la periodista Cristina Pacheco en su ya famoso programa *Conversando con Cristina Pacheco* del mismo canal de televisión, invitó a **María Novaro** y ahí pude ver su rostro fresco por primera vez. No cesó mi interés sino al contrario.

Ahora, para mí, el presente documento es una oportunidad para explorar el trabajo y las miradas de la vida de la directora de cine que ha dado qué decir a los medios y de quien se ha escrito con interés de sus obras.

En esta industria cinematográfica, majestuosa y de difícil acceso, **María Novaro**, no sólo incursiona, sino que lo hace en el último escalón, o tal como ella lo llama, como "capitán de barco". La directora de cine no se conformó con ser sólo realizadora, que era ya difícil, sino mostró ser una de las mejores realizadoras de este fenómeno cinematográfico con obras como: *Una Isla rodeada de agua*, *Lola*, *Danzón*, *El jardín del Edén* y *Sin dejar Huella*, entre otros reconocidos y multipremiados cortometrajes de proyección internacional.

En este trabajo exploro la trayectoria de la apasionada del celuloide por ser una de las mujeres que con su trabajo han hecho posible la realización del cine de calidad en nuestro país. Y en opinión de quienes han colaborado con ella, una de las mujeres más interesantes de México, no sólo por su incursión en el cine nacional, sino por su participación política, su

formación cultural, su lucha social, su gran sensibilidad y sobre otras razones más, por su pasión por México.

El trabajo de la realizadora ha construido un mundo de historias y personajes desde su mirada femenina y propone un espacio de integración entre género y cultura. Esta manera de crear cine nos ofrece las imágenes, luces y sonidos de una mujer que muestra un punto de vista diferente, desde el lugar en que la propia directora coloca a cada uno de sus personajes, llegando a ser en algunos casos un lugar autobiográfico.

Maria Novaro, al igual que otras mujeres mexicanas, ha dedicado parte de su trabajo a la exploración de este mundo y al reflejo de sus espectadores que se convierten frente a una pantalla cinematográfica en protagonistas. Además quien no conozca el trabajo profesional de **Maria** y la observe, llama la atención por ser una mujer atractiva, de una estatura que domina, de mirada fija y pensante que observa todo a su alrededor con cautela. Qué hay detrás de esta forma de mirar y cómo se forma, es lo que presento y por ello la hace ser la protagonista de este trabajo.

Tiempo después de escuchar acerca de **Maria**, fue fácil contactarla para esta entrevista: una llamada a su casa y la fortuna de encontrarla. Lo incierto era cómo llevar a cabo este proyecto. La primera vez que hablé con ella, por medio del teléfono, me sorprendió su disposición y su interés pues había escuchado lo difícil que es lograr una entrevista sobre su vida privada. Me alegró y me relajó que ella siempre fuera amable y atenta en las varias sesiones de visita que me concedió. Todo el tiempo fue cortés conmigo; sin pretensiones e intereses se mostró despreocupada a una formalidad establecida, siempre sencilla y espontánea.

Valorar la trayectoria y vida de **Maria Novaro** nos permite conocer desde otra perspectiva el mundo de la industria cinematográfica, por ser el territorio en el que ella trabaja, produce y crea. A su vez, explorar su quehacer profesional nos abrirá las puertas a un campo atractivo y complejo que veremos a través de sus realizaciones.

Este documento también establece la importante labor de la cineasta como protagonista de los cambios económicos y sociales en México. **Maria es cine y cine es María** y sus obras cinematográficas la hacen ser una persona pública, que se conoce en los medios masivos de comunicación, sin embargo éste es un intento más de conocerla en un aspecto más íntimo, como artista, con sus visiones y vivencias como madre, amiga, hermana, hija, mexicana, luchadora social y socióloga.

Elegí realizar este documento por medio de una entrevista de personalidad por ser el diálogo, la mejor manera de conocer a una persona a través de

su propia voz, y su forma de mirar, su personalidad y su ser. Tener la intención de traspasar la epidermis más profunda para darnos una imagen de las ideas, sentimientos y pasiones que mueven a una realizadora de uno de los ámbitos más explorados como lo es el cine.

En lo que se refiere a los alcances obtenidos y limitaciones de este trabajo fueron más los primeros que los segundos.

Para realizar este trabajo se llevaron a cabo siete sesiones siempre relajadas y divertidas en casa de la realizadora, en ocasiones por la tarde, unas más casi de noche y sólo una sabatina muy tempranera. Otras pocas oportunidades de conversación se dieron por Internet en ocasiones que **María** salía de viaje y fue la opción para comunicarnos, otros datos se comentaron por teléfono pero fueron los menos.

Por otra parte, no encontré obstáculos para investigar y recopilar información de **María** sobre sus realizaciones y entrevistas publicadas en medios de comunicación, así como en centros de documentación que tienen seguimiento de su trabajo, documentos académicos publicados y propuestas de tesis de titulación en general, que mencionan el quehacer de la cineasta, son de acceso público y cercano.

Por los datos recabados y la rica información obtenida, en acuerdo con **María**, se mencionan y comentan algunas entrevistas concedidas por ella a otros medios de comunicación que han seguido su trayectoria. En todos los casos que se retoman datos recopilados y antes publicados están citados sin excepción para diferenciar mis intervenciones del trabajo periodístico ya existente y para evitar repeticiones de trabajos anteriores.

Una limitación menor fue el tiempo de las personas mencionadas en este texto que me concedieron entrevistas. La ausencia de **María** por viajes al extranjero que realizó y de los cuales me había advertido al inicio del trabajo, y las cancelaciones a nuestras citas por motivos familiares, fue otra limitación temporal que surgió, esto último irrevocable, ya que es la persona que más respeta su vida privada y familiar.

El trabajo se divide en cuatro capítulos, los cuales exploran por etapas y formaciones la trayectoria de nuestra protagonista. En el primero, **María** nos platica experiencias de su infancia con sus padres y hermanos, su educación y sus orígenes familiares, los cambios políticos y sociales que le despertaron rebeldía y la decisión de vivir en y para el cine. En el segundo **María** describe cómo vive el cine, su ambiente y espacio de trabajo, las áreas artísticas del cine que ha desempeñado y técnicas y géneros que prevalecen en sus obras. Durante el tercer capítulo **María** nos plantea los simbolismos y elementos que maneja en sus creaciones, los temas

recurrentes y personajes relevantes, cómo se vive un viaje con mirada femenina y la postura esencial de su propuesta cinematográfica. En el cuarto y último capítulo, nos enteramos de los que influyen en la formación de **María**, las obras que le son trascendentes, sus gustos por la música y sus escritores favoritos. También escuchamos comentarios y opiniones de la gente que ha trabajado cerca de ella.

Además, se agrega información de la vida profesional y privada de la protagonista en forma de diario de vida, la filmografía de la realizadora, y una lista de los principales premios obtenidos, así como una ilustración fotográfica de la vida de la temeraria **María**.

En el interior de este texto se verá el resultado de esta experiencia y la propuesta para conocer a la protagonista en varias facetas y dimensiones. Esto es pues, una invitación a ojear y hojear este escrito para ver cómo se forma una mirada, la de una mujer cineasta.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La cotidianidad de Maria en una secuencia

5:00 p.m. Coyoacán

Mis días no son idénticos: en cada periodo de vida que me encuentro, mis días son muy diferentes según que trabajo esté haciendo y qué esté abordando. Precisamente creo que elegí hacer cine porque no me gusta la monotonía. En este momento mi vida consiste en estar preparando una investigación para un documental de la frontera de Texas y ahora estoy haciendo el trabajo de recolección: anécdotas y datos y cualquier cosa que encuentro sobre la frontera del Rio Bravo. Todos los días le dedico un rato a preparar este trabajo porque dentro de dos meses, julio y agosto, me voy a allá a hacer el estudio en el sitio. La otra parte de mis días los destino a dar clases en el CCC y otros en el CUEC a alumnos que estudian realización y guión cinematográfico.

Lo que estructura mi vida es que todavía tengo una hija que depende de mí, una quinceañera, y ella le da un cierto hilo a mi cotidianidad: es llevarla en la mañana a las 7:00 a la escuela, recogerla al mediodía, quizá en la noche pasar por ella donde se haya ido con sus cuatas, de 'reven' o el novio; lo que sea.

Dedico mucho tiempo a mi jardín, me gusta la jardinería y procuro, por lo menos una horita al día dedicarla a mis flores y plantas. El 'super', lo hago lo más rápido que puedo, ¡es lo que más odio!, eso realmente me molesta muchísimo, pero pues, hay que ir, y cuando ando con buena chamba, pido el mandado por teléfono, pero cuando no gano tan bien no, ya que es caro el servicio. Es un lujo que en cuanto puedo me lo doy. Tampoco me gusta cocinar y entonces la señora Alejandra, que trabaja conmigo, se ocupa de hacer comida (ríe). De hacer los pagos como en el banco, la luz, etcétera; me ocupo yo, procuro juntarlo y deshacerme pronto de eso.

— ¿Haces ejercicio?

— *Nado, casi todos los días y ahorita en calor nado aquí en casa, pero como es heladísima la alberca sólo con el clima como ahora la puedo usar. Cuando no, voy a una alberca cerrada y pago una cuota, como estoy delicada de la espalda necesito nadar todos los días.*

Hago meditación ZEN, antes había unos monjes budistas aquí en Coyoacán, iba con ellos los jueves, pero se mudaron y ahorita no he encontrado otro lugar, pero lo practico aquí en mi jardín, aunque prefiero y voy a tratar de localizar otro lugar para hacerlo, porque es una disciplina que puedo realizar de una hora o media al día cuando mucho.

Mis días varían mucho, sobre todo, cuando estoy en un proyecto diferente, por ejemplo, ahora que me vaya a Texas todo va a cambiar, ni voy a hacer jardinería, ni voy a nadar, ni cosas que he estado haciendo, pero para la meditación igual buscaré la manera.

Además viajo mucho, constantemente: que tres días, cuatro días, una semana, dos.... Soy "pata de perro".

— ¿Decidiste desde hace años, cómo vivir?

— *No, fueron cosas que se fueron dando, se fueron definiendo. Descubrí bastante pronto que la monotonía no me gustaba, que no me gustaban los trabajos de 9:00 a 5:00, que prefería una cierta inestabilidad a cambio de estar controlando más mi vida, estar cambiando de proyectos y de actividades. No estar siempre metida en lo mismo. Ahora, ya con la edad, dar clases me está gustando y eso estructura un poco mi vida también. Me hace viajar menos.*

Los hijos son siempre lo más importante de mi tiempo. Son mi más fuerte amarre a la vida, y procuro que todo lo demás no sea un gancho que me comprometa. Con mis hijos sí, y muy disfrutable, pero no me gustan otros "contratos" de largo plazo.

Tijuana 1993, durante el rodaje de *El jardín del edén*

TEJES CON
FALLA DE ORIGEN

María Novaro, hoy

En estos tiempos: los medios de comunicación, la globalización, la farándula y el cine nos aproximan a los creadores, a tener contacto con el trabajo de quienes protagonizan los cambios sociales. Por medio de mujeres cineastas que conocí trabajando en televisión, me enteré del trabajo de María Novaro, escuchando comentarios gratos y elogios siempre hacia su labor.

Conocí el rostro de María a cuadro, en vivo por primera vez, en la entrevista que le realizó la periodista Cristina Pacheco en su programa *Conversando con Cristina Pacheco*, de Canal Once. Ahí supe más de ella.

Meses después la busqué por teléfono, con su voz cálida y simpática aceptó conceder las entrevistas para este trabajo. Me advirtió de sus estancias fuera del país, me citó para vernos después de su regreso de Nueva York, al comenzar el año.

El día de la cita, un jueves por la tarde, después de unos cambios de fecha y los necesarios desencuentros, me dirigí a su casa, al sur de la ciudad. Me perdí al buscar su casa. Al abrirme la puerta le dije: "Quería sorprenderte con mi puntualidad". Ella me respondió: "No, me sorprendiste con tu despiste", nos reímos.

María es muy alta, delgada, con tez blanca y firme, con actitud serena y segura, y una mirada que ha visto muchas, muchas imágenes. Comienzo a conocerla en su casa, en su espacio. Me invita a sentarme en su sala confortable y llena de luz, de folclor y nacionalismo que pareciera que recorriéndola se visitara México.

Nos situamos en el sillón, cerca de la hamaca que divide al comedor de la sala, que invita al descanso, a la contemplación, a transportarse a otros espacios.

Hoy en día, María está preparando una investigación para su nuevo proyecto en video sobre temas de la frontera para Texas, imparte clases de cine a realizadores, realizadoras, actores y actrices, le dedica mucho tiempo de su vida a sus hijas e hijo y tiene mucho entusiasmo para realizar los proyectos en la vida profesional y emocional que le esperan para redescubrirse y seguir planeando sus viajes futuros.

— ¿Dónde se encuentra María Novaro? ¿Quién es en este momento?

— *En esta temporada que comenzamos, en lo profesional estoy abocada a algo que empecé hace pocos años: a dar clases de cine. Es algo que me está gustando muchísimo, lo estoy disfrutando. Estoy comprometida y contenta. No sé cómo explicarlo pero estoy con muchas ganas de hacer los*

trabajos que estoy emprendiendo. Básicamente, hacerlos de una manera más libre, alejarme del cine con todas sus exigencias comerciales de producción que son fuertes y te obligan a contar las cosas de alguna manera. Estoy regresando a tiempos más independientes, en un par de proyectos en video digital. Soy dueña de lo que hago. Realizo cosas más en pequeño, pero con más libertad.

Como una continuación de su largometraje *El jardín del edén*, en lo que a temas de frontera se refiere, María se entusiasma con un proyecto recientemente aprobado para el Centro Cultural Guadalupe, de San Antonio Texas. Este proyecto se realizará precisamente en la frontera, después de que desde hace años ha investigado todo lo relacionado con los grandes temas que suceden en los límites de México, al norte del país.

Mi largometraje en la frontera, El Jardín del edén, me dejó con la sensación de que faltaban un montón de cosas que contar de los límites de México con Estados Unidos, que me parecen fuertes, emocionantes, dolorosas; creo que la frontera es un punto importante, es como una herida de México, como una esperanza también.

Este proyecto contará nueve historias de frontera que se grabarán en diferentes ciudades. María cuenta que éstos relatos darán una idea de la diversidad que se vive al norte, donde la vida es de otra manera. Así, intenta mostrar el mosaico de realidades que a María le parecen impresionantes, conmovedoras.

María sigue viajando por todas partes de la república mexicana, visita en Inglaterra a su hija Mara, la mayor, o le escribe diario por "e-mail", se reúne continuamente con amigos fuera y dentro del país. Está al tanto de sus hijos Santiago, el segundo, y Lucero, la menor, y busca todos los momentos para estar cerca de ellos.

La cineasta luce serena, alegre. En el aspecto emocional advierte que está en un momento de encuentros interiores con intenciones de ser ella misma y recapitulando los espacios de vida.

— ¿En dónde se encuentra María Novaro en el aspecto emocional?

— *He llegado a un momento, a mis cincuenta años que son muy liberadores. Siento que puedo reconocermé y sentir menos prestaciones exteriores. Primero, es como un "shock", empiezas a envejecer y luego dices: '¡Qué rico, porque puedo ser yo misma!'. Estoy disfrutando mucho a mis hijos que ya están grandes y a la más chica que es ésta grandulona quinceañera —su hija Lucero pasa por el comedor y la sala—. Estoy*

valorando la relación con ellos y dedicándoles mucho. Atenta en qué andan.

— ¿Y en el aspecto sentimental?

— Es un asunto privado, pero te puedo contar que a lo largo de mi vida he tenido varias relaciones de pareja. A veces han sido relaciones de años; a veces sumamente breves. Me casé una sola vez, a los 19 años. Me divorcié a los 20. Las relaciones con los padres de mis hijos fueron muy enriquecedoras y duraron que lo tenían que durar. He disfrutado mucho relacionarme con diferentes hombres a lo largo de mi vida. He aprendido mucho con cada uno de ellos. Actualmente, desde hace unos años, 4 ó 5 años, vivo sola.

Mi primer viaje

De familia liberal y nacionalista, hija del poeta, editor y diplomático Octavio Novaro y María Luisa Peñalosa, María nació en la ciudad capital un 11 de septiembre de 1951 y conservó el nombre de una hermana que falleció siendo pequeña. Ella es la cuarta de cinco hermanos; Octavio, Luis, Gabriel y Beatriz.

Sentadas a la mesa de la terraza de su estudio que da al bello jardín de su casa, vemos las plantas con luz de sol que está por ocultarse, la alberca y unos juegos infantiles que están cerca. Está presente el viento que avisa de una pronta lluvia, primavera calurosa. María me ofrece un vaso de agua de jamaica y nos ubicamos cerca una de la otra. A nuestras espaldas está su estudio que guarda un piano, documentos, libros, cuadros y muchas fotografías enmarcadas adornando todas las paredes que reflejan una vida intensa, de viajes y recuerdos.

— ¿Cómo viviste tu niñez?

— Mi niñez fue muy feliz. La pasé bien, recibí muchísimas cosas; incluso platicando con mis hermanos, no sé si sea objetivo o no, pero yo tengo la sensación de que a mí me tocó el mejor lugar y todo lo mejor, tuve una hermana mayor que falleció de niña, que ni conocí: tres hermanos hombres y luego nací yo. Creo que caí en un buen momento porque mis papás hubieran alucinado tener al cuarto hijo. Era yo "la niña" después de haber perdido a una. De hecho me nombraron igual que a ella y además en un momento en que a mi papá le empezó a ir bien económicamente. Luego, para colmo de la felicidad tuvieron otra niña que fue mi hermanita, o sea, ¡aparte tuve mi hermanita! En esas cosas de la geografía familiar, dije: '¡qué suerte que me toca ser la cuarta, me toca después de tres hermanos ser la niña, tener mi hermana y en un momento de holgura económica!'

Eso te deja tener un respiro, nos podían llevar a pasear y entonces siento que todo estuvo perfecto.

Maria creció tan feliz que tuvo la sensación de vivir en la dinámica familiar como la consentida de la familia, ya que era mucho el sentir de bienestar.

Mis hermanos y la fantasía

Mis tres hermanos siempre han sido tipos grandes, pues si ves qué tamaño tengo yo (1.80 metros), pues ellos imagínate, yo los veía guapísimos, inmensos, maravillosos: jugaban conmigo, me llevaban con ellos. Recuerdo mucho a mi hermano Octavio, el mayor, llevándome a lugares y montándome sobre sus hombros para que yo viera. Era una sensación estando sentada ahí, de estar viendo al mundo desde la altura de mi hermano, que es un tipo que mide 1.98 metros. Esa sensación de poder, observando al mundo, era lo mejor. Los otros dos, Luis y Gabriel, también eran lo suficientemente mayores que yo como para protegerme mucho, cuidarme, darme cosas y no rivalizar conmigo. Mi hermano Luis es, hasta la fecha, el más cercano.

*El mayor me llevaba 12 años, el otro, Luis, 11 y el menor 6. Uno me contaba cuentos, Gabriel, el menor. Yo creo que con él aprendí a usar mi **fantasía** porque constantemente inventaba cosas y yo me las creía. Me hablaba de un monstruo que se llamaba Gogó, que vivía en el lago de Valle de Bravo y me contaba cómo era. Un día me dijo que el monstruo se había muerto y yo lloré porque ya era parte de nuestra vida. De repente me decía: '¿lo ves?, ¿lo ves?', y yo ponía mucha atención por la ventana y decía: 'claro, ahí está', porque era super fabulador, cuentero. Le encantaba tomarme el pelo, pero también me enseñaba y me divertía con él. Quiero mucho a mis tres hermanos.*

De niña vivíamos en Polanco, y como a los ocho, casi nueve, nos cambiamos cerca de aquí: a San Ángel en una casa vieja con fantasmas y todo: había una señora fantasma que todos veíamos pero nadie nos atrevíamos a hablar de ella, por ahí pululaba en la casa. Una casona antigua bien bonita y aquí en este lugar, donde ahora vivo, vivía mi abuela y las hermanas de mi papá. Él, de hecho, construyó este edificio para ellas: uno para mi abuela, uno para mi tía y otro para otra de mis tías y cuando todos ellos fallecieron el edificio nos quedó a mi hermana y a mí.

Maria narra un mundo de fantasía y misticismo, de costumbres y tradiciones al estilo mexicano, o de los pueblos donde en la visión del mundo también están los otros, los que viven aunque no se ven.

La vida con Beatriz

La relación de María con su hermana Beatriz es conocida en el ámbito del cine y del teatro. Ellas trabajaron juntas por mucho tiempo. Beatriz, por su formación de dramaturga, ha elaborado con María muchos guiones de las películas que les han dado grandes premios y reconocimientos más importantes en el ámbito del cine. Y es que desde muy niñas, han estado cerca observando las mismas cosas.

Con Beatriz me divertía de lo lindo porque era cercana a mí en años y jugábamos muchísimo. Estábamos pegadas como chicle, de hecho de chiquitas nos vestían igual y nos compraban la misma ropa. A mí siempre me ponían azul y a ella rosa. Mi mamá.

—en ese momento María muestra un rostro de añoranza, quizá ausente y pensativa, con una mirada se va lejos en el panorama y habla pausado, la nostalgia se ha apoderado de ella y continúa—

... recuerdo que nos compraba ropa en una tienda que se llamaba Fibi, en el Centro, de prendas para niñas, y ahí nos llevaba mi mamá. Ella nos traía de moños gigantes. Tengo recuerdos con ella y con los primos: había como tres primos hombres y tres mujeres que siempre andábamos en banda como de 6 ó 7 chamacos.

Eso lo hemos platicado mucho entre Beatriz y yo, porque entre hermanos luego se tienen opiniones diferentes de todo lo que se vive, a veces parece que cada quien registra de manera distinta. Lo que recuerdo de ella en la infancia, como mi hermana chiquita, fue con fascinación. Las dos somos altas, pero yo más y aunque nos llevamos dos años, le sacaba un montón. Siempre la tenía agarrada del cuello o de los hombros. En las fotos, nos ves así, como protegiéndola. Vivía desconcierto cuando ella se comportaba de otra manera, yo iba con mi mamá a decirle: 'creo que le pasa esto o le pasa lo otro', yo debo haber sido una hermana pesada por muchas razones. En un estilo amable, pero fuerte. Creo que a ella, el que le pusieran como ejemplo a la hermana mayor si le pesó mucho, pero nos quisimos bastante y nos seguimos queriendo mucho.

Por su parte, Beatriz señala que vivieron tan cerca para acompañarse en todos los momentos, y valorando las situaciones difíciles o desconcertantes: "Lo que te puedo decir es que María y yo crecimos unidas, pues mis tres hermanos son mucho mayores que nosotras, así que nuestra infancia transcurrió como si fuéramos ella y yo solas. Siempre la viví responsable y maternal hacia mí. Cuando tenía miedo acudía a ella, pues era tranquila y valiente. Sobre todo cuando estuvimos internadas en Suiza por cuestiones del trabajo de mi padre, ella

representaba mi seguridad, mi defensa frente a un mundo de monjas hostiles y bigotonas⁹.

— ¿María, recuerdas algún viaje importante durante la niñez?

— *Muchos. Mis papás tenían casa en Valle de Bravo y nos íbamos por lo menos los fines de semana. En ese entonces era un pueblito fascinante. Estaba con las vacas, los burros, me subía al monte, cortaba zarzamoras. Aprendí a echar tortillas, cuidar chivos, ¡todo eso! y me iba al lago. Allí es donde mi hermano Gabriel me inventaba que vivía el monstruo Gogó y yo lo veía, era un mundo alucinante, para mí ese lugar era fantástico.*

En Valle una cosa que me fascinaba era que no había electricidad, y entonces una gran parte de mi infancia era pasar los fines de semana, desde viernes hasta domingo en la noche en una casa con quinqués. Lo que hacíamos era reunirnos para contar cuentos e historias del monstruo a escondidas porque a mi mamá no le gustaba que mi hermano contara mentiras y me asustara. Yo no me asustaba, a mí me fascinaba, pero entonces cuando se suponía que cada quien se iba a dormir: los hermanos a un cuarto y las hermanas a otro, Gabriel se pasaba a mi cuarto y me contaba, hasta nos asomábamos a la ventana y yo creía ver todo lo que él inventaba.

Maria (izq.), Santa Claus y su hermana Beatriz en San Juan de Letrán, 1958

También jugábamos a los carritos. Valle de Bravo era padrísimo, porque era un mundo de cuentos e historias oscuras, de pueblos, de leyendas. Lo fue por muchos años hasta que mis hermanos estaban grandes y ya no querían ir porque ya estaban en la pubertad y sobre todo cuando nos fuimos a vivir a Suiza, como que se rompió la dinámica que traíamos como familia.

Mis padres y los viajes en vuelo

— *¿Cómo era el vínculo con tus padres?*

— *Mis papás también fueron personas inteligentes y generosas. Fomentaban mucho el pensamiento. Mi mamá, exigente, con un cierto rigor para lo que tenía que hacer en la escuela con disciplina, pero te habrían opciones y alternativas, siempre nos rodeaban muchas cosas, había conversaciones interesantes. Esos viajes que cuento eran viajes de ver y conocer, pero también de conversar y entender las cosas, hacer planes. Fueron una pareja de papás bien para todos sus hijos. También fueron muy amorosos entre ellos y siempre estaban juntos.*

María comenta describiendo una fotografía enmarcada donde festejan un día de campo sus padres con sus amigos Octavio Paz y Elena Garro: *siempre lo relaciono con mi vida sentimental. En esta foto Octavio Paz y Elena, como puedes ver, no están ni tomados de la mano. Mis padres eran amorosos y ellos se muestran abrazados y cariñosos, sonrientes. Mis papás decían que Paz y Elena no mostraban su cariño y cuando se fueron a España, al poco tiempo se separaron. Y esto lo relaciono con mi vida algo como lo que muestran mis papás, ¡está padre!, pero para estar como Paz y Elena, mejor no.*

— *¿Cómo eran tus viajes?*

— *Recuerdo ir al mar, viajábamos varias veces al año, aparte de todos los fines de semana a Valle de Bravo. No había vacaciones, ni puentes, que no estuviéramos en Oaxaca, en Veracruz, Yucatán o Acapulco.*

Por ejemplo, un viaje que recuerdo preciso, fue cuando mi papá alquiló una avioneta y recorrimos la península de Yucatán. La primera vez que viajamos a Tulúm no había ninguna carretera que llegara allá y en avioneta aterrizar y conocer Tulúm, y diferentes sitios mayas era maravilloso, y otra vez subete a la avioneta y vamos a tal lado, era padre. También recorrimos Baja California, fuimos a la Paz, en ferrocarril a Chihuahua-Pacífico, toda la Barranca del Cobre. Mi papá siempre se inventaba un viaje mágico, maravilloso y la pasábamos bomba, era precioso. Creo que por eso me gusta viajar tanto porque se me quedó la

sensación de que la vida era muy feliz viajando, porque era así con ellos: feliz. Además mi papá consideraba que en viajes no había por qué no gastar y a mí me tocó una época de bienestar económico. Mis hermanos platican que cuando mi papá estaba muy bruja cuando era maestro, si le quedaban ochocientos pesos en la bolsa, se los gastaba en algún viaje.

Era una forma de convivir intensamente todos los de la familia porque además con ellos, viajar, era educativo y reflexivo: que si era el convento tal y el barroco mexicano y retablo de no sé qué. Mi mamá nos hacía leer ¡todo!, teníamos explicaciones de todo: 'aquí en Yucatán sucedió esto y aquello', historia de México ¡grueso!, todo lo del lugar lo teníamos que saber y nos preguntaban a los hijos. Era divertido y placentero pero también de cultura y conocimiento de México.

Su padre, hijo de inmigrantes italianos y su madre de familia numerosa mexicana llevaron a María y a sus hermanos a recorrer la república mexicana en viajes asombrosos y privilegiados. La vida de María en la niñez fue intensa, de conocimiento, llena de movimiento, de fiesta y diversión. Ella narra que la convivencia con su familia fue muy fraternal y por mucho tiempo estuvieron unidos. Su familia era extensa, como eran las formadas en los años cuarenta y cincuenta. Aquí María vivió otros mundos, la formación de otras miradas, de otras imágenes.

— ¿Además de tu familia, convivías con otras personas?

— *Cuando nos fuimos a Suiza, ¡mi papá y mi mamá se llevaban a la familia!: llegaban mis primos, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo, pues aprovechaban que estábamos allá. Tuve una relación estrecha con primos hermanos. Mi mamá era la mayor de diez hermanos y tenía un primerio tradicional, a la mexicana, la clásica familia enorme. Del lado de mi papá eran menos, pero también conviví con mis primos de arriba para abajo y absolutamente de juego, que no paras de jugar hasta que ya te meten a la casa y ya urge que te bañes y te duermas.*

**"En la escuela, ver por el
microscopio las figuras y tejidos
de colores, me fascinaba, no por el
rollo médico sino por las formas,
el lente y las figuras"**

— ¿Quiénes eran tus amigos en la infancia?

— *Era amiguera, por periodos tuve diferentes amigas entrañables. Me acuerdo de una super amiga, una chavita italiana, que había llegado a México y la amistad se rompió porque tuvo que regresar a Italia, se llama Alberta; alguna vez, ya grande, la fui a visitar, se quedó como mi amiga de*

la infancia. Luego tuve varias, pero sobre todo, Alicia Frenk, que siempre fue mi amiga del alma en la secundaria y la prepa. Mi amiga, mi amiga, ella médica, es doctora, la frecuento poco, nuestras vidas ya son diferentes pero cuando la veo, lo hago con mucho gusto, es la hermana del actual secretario de salud. Una familia de médicos y músicos. Yo estaba en su casa o Alicia en la mía. Ella me dejó mucho. Yo creo que hasta la fecha, mi gusto por la música clásica se reafirmó por ella y mi gusto por la medicina, porque incluso yo tomé algunas clases de medicina con ella, cuando estábamos en la prepa, en el último año Alicia estaba en biomédicas, y tomaba una clase de cardiología y otra de microscopios, de ver cultivos en el Hospital General y yo me iba a tomar esas clases con ella de colada. La de cardiología me aburría, pero la otra, de ver en el microscopio, me fascinaba. No por el rollo médico, sino por las formas, el lente y las figuras y no me separaban porque eran unos microscopios electrónicos maravillosos que ponían diferentes tejidos. Era un proceso en el cual aunque estuviéramos estudiando diferentes áreas yo no quería despegarme, porque era una amiga querida. En mis relajos, ella me hacía entrar en razón, se preocupaba por mí, era mucho más tranquila y razonable que yo.

En Suiza, los diarios

— ¿Cómo fue tu vida en Suiza?

— *Las condiciones económicas de mi familia fueron buenas a partir de los 50, porque mi papá se asoció con un tío y puso una editorial: Editorial Novaro, donde sacaban historietas y libros, una empresa gigantesca. Ahí mi papá hizo buen dinero, era un momento privilegiado. Un rato de mi infancia, como a los 12 años casi por cumplir 13 nos fuimos a vivir a Europa, porque mi papá fue embajador de México en Suiza, y de los 13 a los 15 años aprendí mucho. Mi hermana la pasó un poco mal porque estuvimos un rato en un internado y ella estaba más chiquilla pero yo lo disfruté mucho. Aprendí francés, conocí otro mundo, otra forma de vivir, y desde entonces yo ya llevaba diarios y escribía y escribía. Todo lo disfruté.*

La familia de María ha tenido escritores y músicos. Ella cuenta que tanto Beatriz como ella se inclinaron por la literatura desde muy pequeñas y a temprana edad escribían, María llevaba su "diario", lo cual, le estimulaba a la fantasía y a la creación, además de escribir cuentos que le leía a sus papás.

— ¿Vivías la religión?

— **No, en la casa no contaba la religión para nada. Mi padre era ateo e incluso cuando vivimos en Suiza y nos enviaron al internado de monjas, fue un "shock", porque yo no sabía rezar, yo no era católica y no entendía nada cuando nos llevaban a la capilla. Mis papás no dijeron que no éramos católicas mi hermana y yo para que nos inscribieran. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Las monjas me parecieron un horror y la dinámica fue horrible hasta que nos sacaron de la escuela porque no la hicimos. No embonábamos ahí para nada.**

María me cuenta que su abuela materna fue quien le enseñó un poco de la religión y a rezar a escondidas ("el ángel de la guarda, dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día"). Su mamá aunque de familia católica, no la profesaba por ser de izquierda e intelectual liberal. En la entrevista concedida a MARGARA MILLÁN en su libro *Derivas de un cine en femenino*, María comenta que su madre no militaba la religión y su padre tampoco, pero él, en su constante sentido del humor comentaba que lo enterrarán con un crucifijo "por si acaso", y María comenta: "era tan ateo que su daba el privilegio de la duda".

— ¿Y nunca te llamó la atención ese mundo de monjas para tí? (Bromeo)

— *Con esa temporadita, en ese internado, decidí que en lo absoluto... jajajaja. ¡no!, pero a veces se me antoja escribir algo de ese periodo del internado. Lo veía de afuera, aprendí mucho. Vi muchas dinámicas tortuosas. Como yo recuerdo mi infancia sana y feliz con muchas opciones y todo, pues ahí aprendí de mentiras, de engaños, niñas que tenían muchos problemas. Recuerdo una compañerita inglesa que cada vez que su papá le mandaba un regalo, lo destrozaba, lo destruía, chavita de doce años. Le decían: 'tu papá te mandó esto y todas: 'a ver el suéter de casimir, que no sé qué' y lo abrían. Ella agarraba unas tijeras y tras, tras. Quién sabe que tenía con el papá. Un pedo del tamaño del mundo. Y yo de una infancia feliz, yo decía ¿'qué le pasa?'. Otra compañerita que llegaba a verla su mamá cada semana con nuevo novio jovencito. Era una señora de muchísimo dinero toda elegante y yo sin tener malicia todavía, igual ingenua, yo decía: ¿qué estará pasando aquí?: esta señora está muy pintada, está muy arreglada y ese novio parece su hijo, sacando conclusiones sola porque yo no tenía datos y me espantaba. Era algo extraño. Muchas historias se me quedaron de ahí del internado, por ejemplo otra de una chavita que se tiró de un segundo piso por la ventana del dormitorio del internado. Se rompió las piernas pero era porque estaba enamorada de una monja y la monja le rechazó. ¿Cómo? ¡no entendía nada!, sorpresa total de ese mundo, y de una manera dramática, la chamaca, se tiró y por poco se mata, pasión total, qué mundo tan más*

exótico. En ese internado de monjas se me quitó un poco lo ingenua, o sea que las monjas están cabronas.

— ¿Fue difícil vivir el contraste?

— *Cuando no recibes una educación religiosa la ves de afuera y es rudo. La gente que está educada así las ve naturales y a ti, te ven extraño.*

“Lo único bueno de ahí fue conocer a Chaplin”

“Nos dimos una golpiza con arañazos, le jalé las trenzas, me picó los ojos y todo eso... Y las monjas nos llevaron castigadas”

Mis papás nos platicaban que nos metieron al internado para estudiar en francés, porque alemán no hablábamos. Mis papás vivían en Berna que es la parte alemana, por eso tenían que internarnos en la parte francesa de Suiza en Lausanne. Cuando vieron las opciones lo más benigno, lo más amable y seguro para sus niñas era una escuela de monjas aunque fueran ateas. Estábamos internas de lunes a viernes y luego los fines de semana la pasábamos con ellos en Berna.

Cuando yo les contaba del lugar que era y lo locas que estaban esas monjas ¡espantadísimo! porque fueron muy ingenuos. Creían que nos ponían en un lugar seguro y era un lugar de retorcimiento, de dolor, de historias ocultas de monjas. Varias monjas andaban tras las niñas y cosas muy feas, lo único bueno que mi papá decía de habernos tenido en ese internado es que pudimos conocer a ¡Chaplin!

*En ese internado iban las hijas de Chaplin, internas también de lunes a viernes. Un día me pelé, con una de ellas, Josephine, una chavita de dos trencillas pinchurrientas delgaditas. Estábamos en clase de geografía y había unos mapas. Cada quien tenía que señalar dónde había nacido. Entonces ella pasó al pizarrón y dijo que era norteamericana porque había nacido en Estados Unidos pero señaló Baja California. Entonces yo, nacionalista como me habían educado mis papás, le decía: ‘¿aquí naciste?’, y le señalaba la península de Baja California y yo decía: ‘pues si naciste aquí, entonces eres mexicana, porque si naciste en América eres de acá’, y ella decía: ‘no, no. California, California, yo nací aquí...’ y yo decía: ‘entonces eres mexicana’. Y así empezamos y de repente que nos agarramos como fieras y me acuerdo que yo me le prendí de las trenzas. Se las quería arrancar, quería arrancarle el cuero cabelludo y se me tiró encima. **Nos dimos una golpiza con arañazos, le jalé las trenzas, me picó los ojos y todo eso... Y las monjas nos llevaron castigadas.***

—María está entusiasmada contándome con diversión lo ocurrido y ríe en cada momento—

Citaron a mis papás y a los papás de ella. Le hablé a mi papá y le dije que tenía que ir. Le dije además, que el papá de esa niña era Chaplin y mi papá ¡feliz!. Dijo sí, sí ¡voy, voy!. Fue mi papá con una libretita para pedirle el autógrafo a Charlie Chaplin. Mi papá estaba fascinado de poderlo conocer porque lo admiraba y se hicieron amigos, hablaron de todo menos de nosotras que nos habíamos agarrado del chongo y de ahí, pal' real: mi papá se carteó con Chaplin y fueron medio conocidos. Mi papá decía: ¡qué bueno mi'ja porque conocí a Chaplin!. Mis barbaridades quedaban luego como bien. A Josephine nunca la volví a ver. Ya grande conocí a Geraldine, su hermana mayor y hasta le platiqué la anécdota. En el internado estuve menos de un año porque nos expulsaron a mi hermana y a mí. Hicimos todo para que nos expulsaran, (ríe). Y nos expulsaron. Afortunadamente gracias a esa pelea nos pudimos regresar con mis papás.

María acostumbrada a una niñez de libertad y gozo, vivió un mundo de contrastes en Suiza, pero a pesar de que narra con asombro las cosas desconocidas, también describe que incluso esas revelaciones a un mundo de intrigas e incertidumbres ella las vivió con diversión y las enfrentó con desahogo.

Hoy en día, María habla un perfecto francés, el cual lo perfeccionó de pequeña en Suiza, ahí también, cuenta que vivió y despertó a otra visión.

Me divertía, todo lo apuntaba en mis diarios, todo lo guardé, hice caricaturas de las monjas en mi cuaderno, utilizaba el humor de los Peñalosa, mi familia materna. Mi hermana a veces me pide mis diarios para acordarse y ver las caricaturas de las monjas, las bromas pesadas que escribía, entonces yo ahí me desahogaba.

El mundo, la lucha social

Los años 70 representaron la época de los cambios sociales y culturales antes establecidos. La contracultura y el anticonvencionalismo fueron notables posturas. Los movimientos artísticos juveniles estaban en su esplendor. Lemas en contra del mercantilismo, la guerra y la manufactura cultural se escuchaban por todas partes del mundo, así como también frases de amor y paz. Los grupos sociales se mostraron en las artes: música, literatura, danza y cine; otros se formaron en comunas. Emergieron nuevas figuras y símbolos, protestas estudiantiles y grupos ecologistas. Aquí, en este panorama, María experimentó su adolescencia y su construcción de conciencia crítica y social.

Yo siento que los 70 eran tiempos más libres que ahora, con opciones de estilos o formas de vida, curiosamente, opciones económicas, más abiertas. Había toda una resaca de gente tradicional, pero un mundo liberal que se ha perdido bastante, ahorita siento que está renaciendo, pero lo que fueron los 80 y los 90 fueron de muchos cambios morales. Realmente a mí me tocó una época mejor. Ahora, esta década está despertando un poquito. Es agradable que ahora algunos chicos sí han cambiado, lo veo con mi hijo y algunos hijos de amigos los hemos formado más respetuosos con sus parejas, lo veo con mis alumnos, grupos pensantes y liberales. Depende de cómo fueron criados.

“Me hice radical, muy rebelde dirían mis papás, después de que ellos eran unos panes, yo fui su dolor de cabeza, fui tremenda”

— ¿Cuáles son tus posturas políticas? ¿Eres socialista?

— *¿Socialista? Sí, maoísta hace muchísimos años. Fui radical diez años, viví en la clandestinidad. Un rato fui militante de izquierda, sigo siendo de izquierda.*

A partir del movimiento zapatista, creo que a muchos nos recordó cómo realmente es el mundo, nos volvió a ubicar el corazón donde debe estar, porque de repente ya estábamos como, bueno quizás generalice, pero creo que muchos estábamos desilusionados, muy apáticos, por muchos años de cinismo y de pragmatismo, pensando que los cambios no existen. Desde el 94 estoy muy animada y mucho más clara en mis ideas y mis sentimientos, comprometida con lo que está pasando en el país aunque nunca he dejado de estarlo del todo. He participado en lo que he podido en relación a Chiapas, en varios momentos. He hecho algunos trabajos específicos. Trabajé también en una organización que se llama “Ojos para la democracia”: varias personas que nos dedicamos a trabajos de audiovisuales, formamos equipos de trabajo con nuestras cámaras y vigilamos las elecciones con los chiapanecos.

Estaba con un grupo donde observamos siete poblados, en lugares distintos para observar que hubiese limpieza en las elecciones: que no la hubo. Yo, con mi cámara, registré unos abusos del PRI, de toda la vida como siempre, espantosos. Lo que pasa es que no hubo necesidad de utilizar ese material para impugnación de las elecciones, porque de todas maneras ganó la oposición afortunadamente, pero estuve comprometida. También el rollo de la frontera para mí es un asunto político muy delicado, más ahora que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio el gobierno ha tenido una actitud entreguista y cobarde y yo hago al gobierno

mexicano responsable del aumento de las muertes de indocumentados. Ha sido terrible aceptar las condiciones de los Estados Unidos. También he documentado eso con mi cámara.

“Soy una persona crítica”

— ¿Eres una luchadora social?

— *En diferentes épocas, de diferentes maneras. De joven lo viví de una manera, después entendí que lo mejor era hacerlo justamente desde mi profesión y lo hago constantemente. Soy una persona política, comprometida y crítica. Todo el tiempo estoy metida en la lucha social.*

— ¿Cómo has representado la inconformidad y la injusticia?

— *Creo que uno no se puede conformar y dejar de ejercer su pensamiento crítico. Confío en el valor de estar siempre informando de conocimientos, soy una persona que me aprecio de conocer bien mi país, viajo mucho, me meto en muchos ámbitos. Nací en clase media alta en el D.F. y si me hubiera quedado ahí, como he visto gente que se queda, no entendería nada de lo que me rodea. Por angas o por mangas, por lo que estudié, por mí, por las cosas que me gustan y demás, conozco mucho sobre México, eso me permite sacar mis conclusiones. Saber lo que ocurre bien y lo que ocurre mal, me parece que hay muchas cosas que hay que seguir cambiando en este país, yo en lo que a mí me toca y en el ámbito en el que yo estoy, trato de contribuir a eso. Conozco mi país.*

Siempre trato de ejercer mi pensamiento crítico. Las cosas que están bien, las celebro, las festejo y las alabo, incluso en el cine que hago. Creo que mis películas, también son amorosas de México. Me ha pasado mucho en el extranjero: hay gente que disfruta nuestro país por lo que les presento, porque he tratado de ver con mucho reconocimiento lo que tenemos, lo sabroso, cálido, valioso y recuperable, lo que tenemos que cuidar.

— ¿Cómo te formaste crítica?

— *Creo que intervinieron mucho los tiempos. Me tocó el 68 a los 17 años. Fui con mis papás y mis hermanos a la manifestación del silencio que se hizo con el rector de la UNAM. Mis hermanos eran universitarios activos y a través de ellos lo viví. Aunque yo ya había entrado en la prepa, estaba muy despietada y veía un poco nebuloso lo que les pasaba a mis hermanos, a mis primos, a uno de ellos lo persiguieron. En fin, lo viví con intensidad, pero de fuera, como de más chavilla y eso me hizo querer crecer, me quería meter a la política ¡ya! **Me hice radical, muy rebelde***

dírían mis papás, después de que ellos eran unos panes, yo fui su dolor de cabeza, fui tremenda.

— ¿Más que tus hermanos?

— *Sí, mucho más. De hecho era comentario típico: '¿cómo es posible, que tú, la mujer, tú que fuiste una niña tan serena!'. De niña no fui conflictiva de adolescente sí. Era temible.*

Me hice muy rebelde. Por ejemplo, insistía en ir de minifalda al colegio: una escuela privada que prohibían las faldas cortas (era una escuela americana). Me podían regresar mil veces y yo era terca como una mula. Como era buena estudiante, no me podían hacer nada, les causaba mucha contradicción, porque me portaba agresiva, rebelde, pero escolarmente era comprometida y cumplía absolutamente, era yo realmente buena alumna entonces me tenían paciencia, pero sí los sacaba de quicio. Mis papás no entendían por qué les llevaba la contra y yo creo que no entendían los tiempos que empezaban a vivirse. No comprendían la marihuana, la rebeldía. A mis hermanos por pocos años que me llevaran pues no les tocó el rollo hippie, ni psicodélico. A mí sí me tocó y les daba un miedo atroz, les llegaba yo con un novio distinto cada dos días, cada uno con el pelo más largo que el otro, no lo entendían: un novio de moto y otro rocanrolero y cosas así. Les sacaba de onda, además era yo "rarita", me gustaba oscurecer mi cuarto y me ponía sentada en el suelo, mi mamá entraba y me preguntaba qué me estaba pasando. No eran cosas graves viéndolas a la distancia, pero sí para sacarlos de onda totalmente. Mi mamá abría las ventanas y me decía: 'no te encierres' ella no sabía qué me estaba pasando. Yo tampoco.

Ya cursando la educación media, en la adolescencia aún, María ya mostraba lo poco dócil y temeraria que es. Al estudiar en la escuela Moderna Americana ya quería mostrar su cultura propia con una inconformidad en ese caso, antiyanqui.

Cárdenas, Rosario Castellanos, Octavio Paz...

Ya que María recibía clases de marxismo y socialismo en casa e iba creciendo con una cultura intelectual de izquierda, se formó aguerrida muy a su estilo.

Muy pronto me hice militante de izquierda radical bastante feroz. De familia burguesa, pero socialista, mi papá fue maestro socialista de la educación de Cárdenas en varias escuelas para trabajadores, daba clases de marxismo. Mi papá y mi mamá eran amigos de pensadores, había un grupo de amigos que se reunían en casa. Recuerdo que tenían reuniones

una o dos veces por semana con Rosario Castellanos, Javier Peñalosa, Octavio Paz, quien durante un tiempo fue amigo cercano de mi papá, luego se distanciaron por la política porque Paz se volvió más de derecha y había un ambiente intelectual de izquierda fuerte en la casa. Pero era una izquierda de otro estilo, no como cuando yo a principios de los 70 me metí a una organización clandestina con seudónimo. Cuando mis papás empezaron a darse cuenta, (porque además fue en la época que empezaba a reprimirse las reuniones políticas y empezaron a caer muchas organizaciones) se empezaron a alarmar. Pero yo era hermética y no les decía gran cosa, además era una organización clandestina y no les podía platicar. Ellos no sabían en qué andaba, me les desaparecía, y les causé muchos dolores de cabeza.

Las reuniones intelectuales en casa de María eran para ella de aprendizaje. Gente de las artes, de la política y la literatura se reunían en su casa, gente con ideas políticas y artísticas como Diego Rivera y Frida Kahlo eran conocidos de sus padres.

— ¿La rebeldía se extendió?

— Me casaron a los 19 años saliendo de la prepa. Mis padres insistían en que me casara con un muchacho con el que tenía relaciones. Creo que pensaron que eso me iba a calmar, pero fue al revés. Creo que duré cuatro meses casada, troné con este chavo, que estaba igual de escuincle que yo, pero era más tranquilo. Después me divorcí y así empezó una vida desconcertante para ellos de cosas que no entendían. Mi mamá murió pronto y no tuvimos tiempo de procesarlo y con mi papá sí. Se dio un largo periodo en el que fuimos repasando todo. Mi padre era un tipo a todo dar porque siempre tuvo la capacidad de decir: 'pues no entiendo, pero aquí estoy y te acompaño'. Ni siquiera decía 'no me parece', sólo 'no entiendo, pero acepto', con un respeto absoluto maravilloso. Lo pude procesar cuando ya no estaba tan intolerante con el mundo.

María ha contado en otras ocasiones de su boda de muy joven con un chico judío con el que tuvo una boda "hippie", a su estilo, pero con el cual compartió poco tiempo. Después de meses se divorció. Una vida de revoluciones apenas comenzaba.

— Cuéntame tus anécdotas de rebelión

— Pues una es que me encerraba de más chavita, que me quedaba en lo oscuro y no daba explicaciones, y como vi que sacaba de quicio a mi mamá, yo creo, me imaginó que pensaba (no sé por qué nunca lo pude platicar con ella), que me metía droga o qué se yo, que no era para nada el caso. Pero algo se imaginaba, al ver a mis amigos greñudos, el rock and

roll y toda la época. Yo encerrada con todo oscuro sin moverme de mi cuarto y cuando antes había sido como muy normalita, pero no entendía y luego, por ejemplo, ellos me contaban que me les desaparecí varias veces por días y no volvía. Cuando regresaba no les decía dónde estaba, yo no me acordaba y hasta la fecha no me acuerdo dónde estaba. Creo que una vez me fui a Vallarta, pero yo me hacía como a la idea de que esta boca no es mía, y pues chamaca, duro y tupido. Me llevaban al psiquiatra, al psicoanalista, querían encontrar qué desperfecto tenía y pues lo que tenía yo: una rebeldía y una sed feroz e injustificada. A lo mejor una reacción a tanta felicidad o a haber estado tan protegida, o hasta hormonal. Ve tú a saber.

— *¿En esa rebeldía, probaste las drogas?*

— *Sí, probé las drogas, todo lo de rigor de la época, pero nunca fui una gente que siguiera en eso. Probé de todo y después lo dejé.*

María vivió tiempos libres, cuenta que en muchos aspectos de su vida hizo lo que deseó conforme se le presentaron las situaciones, en el aspecto sentimental, amoroso, religioso, político y social. Vivió lugares, convivió con mucha gente de diferentes condiciones sociales y con distintos estilos de vida.

“Mi mamá, Simone de Beauvoir y yo”

Había una identificación fuerte con mi mamá. Cuando cumplí 11 años, ella me regaló mi primer libro de Simone de Beauvoir. Uno cada año, me fue regalado después. Unos librazos que todavía conservo. Había leído a Simone completa a los 15 años. Mi mamá me hablaba de que la relación de Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre era una relación ideal, porque eran dos intelectuales a la misma altura, los dos se respetaban, nadie estaba sometido al otro. Mi mamá, inteligente y culta, pero una señora de su casa que crió a sus hijos, ¿no? al viejo estilo, pero a mí me metió el rollo que había que ser de otro modo y cuando yo efectivamente no me quería casar y todo lo rebelde anterior. Resultaba que se arrepintió de todo el rollo que me había tirado el tiempo anterior y dijo: ¡mejor no!, como que se espantó. Viéndolo con el tiempo, ella fue quien me inculcó esas ideas libertarias y la que me dio esa fuerza. Quien hizo que yo pensara que se podía vivir de otra manera.

Pero no sabía en qué podía yo parar porque además sí era yo muy intolerante. Los retaba, los provocaba mucho, hacía verdaderas estupideces. Y ya cuando me empecé a calmar mi mamá tenía Alzheimer y con ella ya no tuve un proceso de reencuentro que me hubiera gustado

tener, hasta decir, '¡qué locura, perdónenme, qué cosas les hice!, y qué me dijera: 'si hija, aquí nomás pariendo chayotes...'

María narra que su mamá le enseñó muchas cosas de la vida, era una influencia fuerte que la formó. Su madre sufrió una enfermedad degenerativa y murió cuando María tenía 23 años, lo cual la marcó ya que descubrió muchas cosas que han determinado su vida. La imagen de sus padres amorosa y feliz, le había destinado, pero María cuenta que cuando su mamá enfermó hablaba de los sacrificios que había realizado por la familia, eso a María le reveló situaciones reales y sobre todo, deseó un proceso de conciliación con su mamá.

Todavía como militante de izquierda radical, María vivía en la clandestinidad en zonas proletarias, donde las condiciones materiales y las comodidades eran pocas, se vivía en situaciones precarias y también donde María adquirió otras visiones de estilos de vida, nuevas posturas sociales.

Alternando su vida con los aspectos académicos, María cuenta a Marga Millán en su libro sobre el cine femenino que, trabajando en el Colegio de México como asistente de investigación, conoció a un militante clandestino de una organización rebelde de quien se enamoró y con quien vivió esa faceta, él tenía a una niña pequeña, de la cual María se hizo cargo y con él también tuvo a su hijo Santiago.

Ajusco, 1983

Después de este periodo de rebeldía y muchos cambios sociales, María estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conoció a una de las feministas y escritoras revolucionarias más importantes de esa época, Alaide Foppa. La relación con ella le dio fortalecimiento, impulso, nuevas visiones, conciencia y seguridad.

Alaide Foppa, en 1972 abrió espacios y foros de expresión e identidad femenina, donde contaba con la presencia de personalidades de la política, cultura y las artes. Documentó la lucha por la despenalización del aborto y en contra de la violencia. Denunció al machismo, al abuso de poder e injusticias sociales. Alaide, poeta y crítica, se vinculó para siempre con la lucha femenina e influyó en la vida de María.

— Cuando decidiste irte de tu casa, ¿cómo te mantenías?

— *Por mi cuenta, ya trabajaba en la UNAM, estaba estudiando sociología y me hice asistente de profesora de Alaide Foppa, era una mujer escritora, de origen guatemalteco que daba una clase que se llamaba Sociología de la Mujer, en la Facultad de Ciencias Políticas. Era una señora "nice", "popis", vivía aquí en la Florida, en una casa con muchos sirvientes, era una maestra muy curiosa, era una mujer bella, tenía cinco hijos ya grandes y de hecho la conocí porque yo era compañera y amiga de la facultad de uno de sus hijos: de Juan Pablo. Haciendo trabajos de la universidad, Juan Pablo le platicó de mí y cuando supo que yo estaba viviendo por mi cuenta y estaba pasando apuros me ofreció ser su asistente. Mi hijo estaba bebito, y ella como feminista y como la compañera de la universidad de su hijo me ayudó; además a lo mejor se identificó porque yo era de origen burgués y dijo: 'yo le ayudo', era aplicada siempre en la escuela, era muy cumplida. Me ofreció trabajo y todavía no cubría la cantidad de créditos de la carrera para autorizarme, pero ella me ayudó a que me lo hicieran válido en la universidad y fui su asistente. Ese periodo fue bueno, pero poco después fue muy triste porque durante ese periodo Juan Pablo fue a Guatemala, cuando estaba una parte muy agria de la guerra y lo mataron. De hecho a Alaide le mataron tres hijos y después del tercero ella se fue a Guatemala a buscarlos y la mataron también. Me dolió mucho porque fue una mujer que a mí me ayudó muchísimo, y además me hice amiga de la familia, varios de ellos murieron por causa de la derecha en la guerrilla en Guatemala, fue terrible. Es una historia fuerte, le agradezco porque me ayudó en fortalecerme políticamente, en darme chamba. Como mujer, ella me hizo sentir fuerte.*

De la sociología a la seducción por el celuloide

En la tesis titulada *María Novaro: Directora mexicana que hace cine de calidad* que realizó Guadalupe Segura Islas en 1997, María comentó que al salir de la preparatoria intentó entrar a la escuela de cine y no fue aceptada, y explicó: *y como siempre he sido una persona muy vanidosa me hirió tanto que siendo yo una estudiante muy aplicada no me aceptarían, que lo borré de mi mente: 'si el cine no me quiere a mí, yo no quiero al cine'*. En ese momento María canceló la idea del cine en su vida, pero no por completo.

Mientras el cine llegaba, en 1971 ella decidió el campo social del cual se nutrió y formó sus posturas y visiones ante la vida. También del cual conservó para su trabajo como cineasta una esencia social y documentalista.

— ¿Qué hay de la sociología?

— Disfruté mucho al estudiarla, me encantó el trabajo de campo, hacer investigaciones. Todo lo que estudié me sirvió para darme un parámetro de mi realidad y mi país, para forjar mi pensamiento crítico. Lo que pasa es que una vez terminada mi carrera lo que me frustró fue el campo profesional. No me gustó mucho la idea de trabajar para el gobierno y además la sociología es una... ¡me van a matar mis compañeros sociólogos!, pero es una carrera un poquito inútil, que una vez que la terminas dices: ¿y para qué?. Cuando te dicen y qué es la sociología... dices: '¿cómo lo explico?'; es una carrera un poco vaga. Entonces yo me sentí incómoda con la profesión, no con la formación que tenía como socióloga que esa la voy a agradecer toda la vida y se la voy a agradecer a la UNAM, sino por el campo profesional. Ahí fue donde me topé con el cine y me encontré con algo más grato para mi personalidad y mucho más efectivo porque es un campo muy creativo con una serie de ideas que tengo, de reflexiones que hago y las transformo en algo que yo misma puedo ser y demostrar, entonces en el cine ¡soy mucho más intensa!

— ¿Qué es la sociología para ti?

— El concepto de sociología no sé, te digo que nunca supe explicar, sigo sin saberlo bien. Lo que sí tengo claro es que me vivo como un ser social, que me considero parte de un país y no puedo dejar de pensar en él nunca, además me conmueve, me emociona, me enoja, me cansa, me prende, ¡todo!, o sea que si estoy muy comprometida. Me explico mucho a mi misma y me relaciono con el mundo que me rodea y me apasiona ser mexicana, cómo es México, cuántos Méxicos hay. Cómo es el México del sur, cómo es el México del norte, cómo lo viven unas gentes, cómo lo desconocen otras. Otro tema que me apasiona y que también es algo ligado a mí es el tema de las mujeres. Por qué reaccionamos así, por qué somos distintas, por qué todavía no logramos el espacio que nos corresponde, por qué todavía se nos margina de tantas maneras. En fin, me encantan esos temas sociales.

— ¿Haces sociología en el cine?

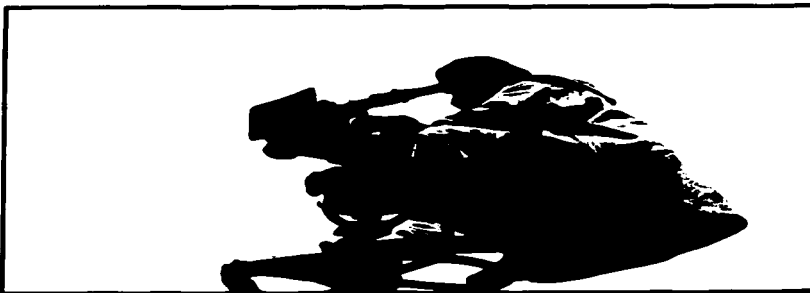
— De alguna manera sí, aunque con un trabajo más creativo. Por ejemplo me acuerdo en sociología de un trabajo de investigación en el que participamos escolarmente con el maestro Ricardo Pozas, con los Mazahuas, cuando yo entregaba mis reportes de lo que estaba haciendo decía el maestro que yo inventaba mucho, decía: 'tú le inventas María, le echas de tu cosecha, lo vuelves como novela, como cuento'. Y en sociología estaba mal que yo le echara de mi cosecha. En cine está perfecto, yo percibo las cosas, me conmuevo con las cosas que me rodean, veo la

necesidad de hablar de algo y si luego le echo de mi cosecha ¡no hay problema!, de eso se trata. En el cine yo tengo aparte que usar mi imaginación y contar mis cosas, para mí es importante con un trabajo real, con una reflexión social que existe, pero también cuento yo lo mío y en el cine está bienvenido y en sociología era un error. Ahí tenía que ser objetiva y decir lo que dijera el informante y miles de cosas que no me iban. Con el cine encontré una fusión perfecta. Una de las mejores decisiones en mi vida.

María cuenta que al estar terminando la carrera de sociología, haciendo su tesis, se dio cuenta de que había equivocado su profesión, le gustó estudiar sociología, pero el campo profesional le espantaba. Comenta que al trabajar para un proyecto en documentales en colonias populares con el Colectivo Cinemujer se dio cuenta de su afinidad con la cámara. El cine siempre le había gustado y en 1979 decidió estudiar en una de las dos escuelas de cine en la ciudad de México, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Cambió de carrera, y de vida.

Como amante del celuloide Novaro ha plasmado en su trabajo mucha de su formación social y artística; y como ella dice, demuestra tener la manía de las imágenes, las cuales le han dado pasión y sentido a su vida, con las cuales también habla del mundo que la rodea, de sus viajes, de los setenta, de la sociología, de México, de las mujeres, de la militancia de izquierda como activista política y de la utopía de cambiar el mundo. María hasta el momento ha transformado realidades transmitiendo lo que ha vivido a través de la lente como una extensión de su mirada.

Rodaje *Azul Celeste*, 1987

"Mi trabajo es el cine"

*Ya he dicho que, en mi opinión, el cine es
un arte nuevo que lleva
en sí mismo la posibilidad de
múltiples descubrimientos.*

Roberto Rossellini

Al campo de la realización cinematográfica se le han otorgado un sinnúmero de conceptos y definiciones. Entre tantos se ha mencionado ser un gran espejo de realidades, conjunto de técnicas, arte, industria y espectáculo. También se considera un medio masivo básico de comunicación social (*mass media*) tanto por su valor intrínseco e informativo como por la influencia que ejerce en el pensamiento de la sociedad. El cine se ha convertido en industria millonaria, el cual involucra al trabajo de cientos de personas y el manejo de sumas importantes de dinero que se juegan al utilizar el apoyo de la tecnología. Muchos de los realizadores y críticos han descrito y conceptualizado al cine dándole características de vehículo de interpretación de la realidad, e incluso, le otorgan discursos poéticos y artísticos por la situación mágica de recrear situaciones en imágenes.

Las condiciones y exigencias en este ámbito forman la carrera de artistas en muchas áreas profesionales, y es por ello que se le conoce también como el séptimo arte, ya que tenemos la posibilidad de encontrar a grandiosos artistas y en casos de las realizaciones más reconocidas, a otras de las bellas artes incluidas en el cine como la danza, pintura, escultura, música, teatro, etcétera.

Por sus características, el campo cinematográfico requiere actualmente del trabajo de profesionistas y artistas para realizarlo, también se requiere un nivel técnico en diferentes especialidades, como son, por mencionar algunas, el manejo de la cámara, el diseño y colocación de la iluminación, el sonido y la dirección de cámaras y de actores y actrices. Para trabajar en el cine es necesaria una sólida dedicación técnica y artística, de preparación y talento.

Para muchas mujeres, la dirección de los campos técnicos en los medios audiovisuales, especialmente en el cine, fue por mucho tiempo de difícil acceso, por no decir casi imposible en algunos países de nuestro continente.

Quien se atreve a dirigir este ámbito complejo, necesita fuerza de carácter, temperamento, decisión, control, manejo, liderazgo, talento, noción del tiempo, coraje y una lista innumerable de características más; pero sobre todo, una gran sensibilidad.

Desde los años 80 el trabajo de María Novaro, en el área cinematográfica, comenzó a ser público, hubo muchos quienes se interesaron por su labor y lo que estaba mostrando, tanto por ser mujer, como por las innovaciones que expresaba. Algunos medios de comunicación, principalmente impresos, han seguido su trayectoria mediante los críticos cinematográficos, reporteros, cronistas e informadores con el fin de conocer su propuesta. En acuerdo con la realizadora, tomando en cuenta que la serie de entrevistas proporcionadas durante su carrera ofrecen mucho material y datos valiosos, se retoman argumentos en algunos apartados que nutren este trabajo.

En este capítulo se incluye una recopilación de entrevistas concedidas por la realizadora a varios medios e incluyen algunos comentarios y opiniones de las obras filmicas de la cineasta en diferentes épocas de su trayectoria.

— ¿Qué es el cine para María Novaro?

— *El cine es lo que más disfruto en la vida, es la actividad que más he buscado. Siempre he sido cinéfila, no tengo una vida social intensa, soy muy familiar, muy mamá y mi vida es sencilla; pero mi gran pasión y placer es ir al cine...* (Gabriela Díaz, "Vivir el cine. Charla con María Novaro", *Revista Tiempo de Arte*. Invierno de 1993).

El cine es una pasión... porque el cine te da tantísimas herramientas, usas tantas cosas que es muy difícil resignarse luego a sólo una, cuando escribo por ejemplo, quiero pegarle también fotos, y quiero pegarle dibujos, y no hay manera de manejar el tiempo y la música. Cuando te enamoras y te apasionas por el cine, por ahí Orson Wells decía que enamorarse del cine es como enamorarse de la mujer equivocada, pero pues te enamoraste, y que te vaya bien, y aunque estés por momentos muy enamorada y sufras mucho, pues te enamoraste. El cine es una pasión.

El cine es una de las pocas profesiones aventureras que quedan. ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada" *CNI Canal 40*, 1997).

María cuenta que lo más atractivo para ella, al estudiar cine, fue trabajar la imagen en color, por ello cuenta en el libro de Isabel Arredondo, *Palabra de mujer. Historia oral de las directoras de cine (1988-1994)*, que en cuarto año le dieron su material a color, y estaba como ¡loca!, por fin iba a trabajar a color. *el corto que escribí fue Una isla rodeada de agua, llena de color.*

Taller de guion, Sundance Utah, 1987

— ¿Qué es ser cineasta?

— *Ser cineasta: tratar de producir ante la cámara una cantidad de cosas que uno vivió, soñó, inventó, miró; es muy difícil porque hay que reconstruir, ponerlas frente a la cámara y hacer que funcionen. Yo creo que el reto es hacer que quede en pantalla lo que soñabas, hasta dónde realmente no te traicionaste y pudiste reconstruir ante la cámara lo que primero filmaste libremente en tu cabeza cuando cerraste los ojos y viste tal cual la película que querías hacer, y siempre confrontarte es más difícil.*

Para ser cineasta se necesita ser como esquizofrénico, controlar todo. Yo les digo a mis alumnos que hay que ser así para aguantar esto. Porque hay una parte de uno que es artista y que quiere expresarse, que juega y es libre y hay otra en la que nos gusta la tensión, el rigor, que queremos cumplir y demostrar que la hacemos en presupuesto, que terminamos a tiempo, que controlamos a las 50 gentes, que dominamos a los 100 extras, que no nos va a ganar el sol y que no se va a meter antes que saquemos la toma. Y lo disfruto, la paso bien, es la adrenalina pura... ("Conversando con Cristina Pacheco", Once TV, 2001).

— ¿Qué características debe poseer un director?

— *Hacer una película es tarea titánica. Se necesita que uno disfrute mucho sentir el reto de levantar un proyecto titánico. Habemos gente que decimos 'juha, órale!, y a ver cómo le hago, y lo levanto como hubo quien tenía ganas de hacer una pirámide', cosas así. Se necesita una personalidad que disfrute de esos enormes retos de la vida. ("Gabriela Diaz, Vivir el cine. Charla con María Novaro", Revista Tiempo de Arte, Invierno de 1993).*

Creo que hay muy diferentes, según las formas que tomen las películas que quieres hacer, pero sí hay cosas que he comprobado a lo largo de todos estos años: sé perfectamente bien que no basta la sensibilidad y el talento, que hay que ser muy rigurosa en el trabajo, que hay que tener una personalidad muy fuerte porque si no eres una persona fuerte no puedes dirigir, te tienes que fortalecer; tienes que ser absolutamente necio, y empeñoso, porque si no, tampoco sacas adelante el proyecto de una película; y qué maravilla cuando eso va aunado al talento y la sensibilidad además, pero una gente sólo sensible no da el material para emprender este oficio porque éste requiere de una personalidad esquizofrénica, y de personas que tenemos dos lados: un lado sensible, artístico, qué ojalá sea poderoso y que ojalá tenga algo que decir; pero por otro lado disciplinado, estricto, riguroso, emprendedor, muy fuerte, de capitán de barco, de que éste barco no se hunde y yo lo llevo, y llevo la travesía, y llego a buen término, tipo Cristóbal Colón, de 'Yo les juro que vamos a llegar a tierra...'; y esa personalidad la requiere tener un director, si no, claro que no saca a adelante su proyecto. Qué padre cuando se juntan las dos características y de verdad hay talento, porque a veces hay gente más talentosa, pero son las características del medio y del oficio. (Rivas Carolina, "María Novaro", Revista Estudios Cinematográficos, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Año 8, núm. 22, enero-mayo, 2002).

María está sentada sobre el sillón y recargada en los grandes cojines de su sala que da al frente a la ventana hacia el jardín. Es el sitio que en varias ocasiones ha tomado para empezar a charlar, seguramente es el que más le gusta de sus sillones, de los muchos espacios confortables que se observan en su casa, donde lleva viviendo más de 15 años. Yo estoy muy cerca, en el sillón contiguo. María viste botas negras y una de sus tradicionales faldas largas de las muchas que casi siempre porta, una playera blanca holgada y un chaleco negro informal y al parecer cómodo, porque así se ve ella: suelta, cómoda, ligera, siempre con seguridad y sobre todo, muy serena.

Empezamos a platicar de muchos temas: cómo llegué, qué ha hecho, en qué se ocupa, y me cuenta mucho cómo vive su tiempo de ser profesora, de su trabajo...

— ¿Qué has aportado al cine?

— *Una reflexión sobre nuestra identidad, de reconocernos en nuestras historias. Siento que es importante en el cine mexicano, es una poderosa forma de expresión de quiénes somos los mexicanos en nuestra enorme variedad, y en que somos variados y diversos. Somos una cultura y el cine es nuestro espejo, es una forma de mirarnos a nosotros mismos, de pensarnos, de reflexionarnos, de criticarnos, de reconocernos, de reírnos con nosotros mismos, de enojarnos, pero de estaros viendo y construimos como con una identidad como personas, como país y cultura. A mí me parece muy grave que de repente no haya cine mexicano y que en pantalla lo que se vea y con lo que sintamos obligados a reconocernos es con un cine con identidades que no son las de nosotros, ese reflejo Hollywoodense que vemos en pantalla: una manera de ser, unos rostros, una manera de comportarse, una manera de hablar que no es la nuestra.*

Es un asunto muy grave porque te pierdes en identidad y cultura. Lo principal de los que contribuimos al cine mexicano es el dar testimonio de nosotros mismos y quiénes somos los mexicanos, de cómo vivimos y de cómo somos. Creo que eso es lo principal, ahora en mi caso y en caso de otras mujeres realizadoras aparte estamos también reflexionando sobre cómo somos las mujeres mexicanas o cómo vemos al mundo nosotras. Que Marisa Systach haya hecho Perfume de violetas, bueno pues habló de un asunto de las chavitas de secundaria del México urbano. Yo he hablado de las mujeres en diferentes situaciones: una madre soltera, una mujer que baila danzón, etcétera. Entonces eso es igual para las mujeres y hombres cineastas porque todos aportamos un granito de arena para reflexionarnos. El cine entonces, nos refleja.

— ¿Cuál es el beneficio personal que te ha dado el cine?

— *Soy muy feliz con lo que hago, me encanta mi oficio porque para mí reúne muchas características que son muy emocionantes de realizar. Me permite contar historias que es algo que me gusta hacer. Meterme en mundos que me seducen o que me emocionan, me deslumbran y me llaman la atención. Entonces me da el pretexto perfecto para tirarme un clavado en algo que de otra manera no habría justificación para que yo lo hiciera, y a mí, por mi personalidad, eso me hace feliz.*

Si yo voy a hacer una película sobre la frontera, como cuando hice El jardín del edén, durante dos años estuve viviendo y trabajando en Tijuana, hablando con "polleros", con los que se iban a cruzar, con autoridades, haciendo amistades con algunos migras, fascinada de conocer un mundo alucinante verdaderamente y lo hacía todo porque yo iba a hacer una película. Pasarme todo un año como loquita los martes y sábados bailando danzón en un salón de baile y aprendiéndome los pasos, y reflexionando sobre el mundo de los salones de baile y de todo ese mundo nostálgico de un México maravilloso y lo hice y lo disfruté porque yo iba a hacer una película.

Disfruto hacer cada película desde que la estoy pensando, no sabes cómo me divierte. En la última película que hice, Sin dejar huella, agarré una camioneta e hice el recorrido de 3000 km, sola con mi cámara de video y mis apuntes, y no sabes qué sensación de libertad y de felicidad recorriendo toda la república y tomando un mes para escribir mi guión haciendo todo eso que de otra manera no se me permitiría. Y resulta que es mi profesión, ¡que yo de eso vivo!, y lo hago porque voy a hacer una película, ¡imagínate!, ¡qué privilegio!

María se muestra suelta y empieza a subir el volumen de voz, es más clara y hace gestos que coinciden con lo que dice, parece estar totalmente convencida de esas situaciones sociales, políticas y económicas que suceden respecto al mundo, a México y a su profesión. Mueve las manos y la cabeza de un lado a otro, a veces asentando un hecho y en otras negándose a asumirlo.

— ¿Crees que la lucha que haces junto a María Rojo respecto a las leyes cinematográficas logre los cambios esperados?

— *Mira, justo mi generación creía cambiar al mundo (ríe), pero pasar de eso a pensar que no tiene caso luchar o defender nada o que más vale navegar con bandera porque no puedes cambiar al mundo, me parece que acabaría negándome a mi misma. Quizá al mundo no lo puedo cambiar, pero a mí tampoco me van a cambiar, y a mí no me van a vender gato por liebre. Yo soy un ser inteligente, me doy cuenta de qué es correcto y qué es incorrecto. Cómo deberían ser las cosas y cómo están siendo, quién es el abusivo o quién tiene la razón. Y nadie me va a decir otra cosa porque tengo mis ojos, mi corazón y mi mente abiertos a entender las cosas, y a lo mejor me estoy llenando de bofetadas, ahorita que la Suprema Corte de Justicia invalidó las querrelas de los pueblos indígenas contra su autonomía, es un golpe más, otro más, otro golpe bajo, otro bofetón, otra derrota, otra chingadera. Pero, que de eso pase a no conmoverme con la realidad de Chiapas o a decir que ya no quiero ir a hacer un video o a no poner mi energía y mi corazón en favor de esa causa, sería como que acabarán conmigo... y eso no lo voy a*

permitir. Que nos sigan dando madrazos, de repente les soltaremos unos, es como decir: 'ok, evidentemente Bush es más poderoso que yo, pero ¿entonces voy a permitir que me haga pomada?' Si Bush es un ojeo o un asqueroso, yo no. ¡Imagínate! y ahora no sólo no hago cosas que no me van, sino más bien hago las cosas en las que creo, y voy tomo mi video y muestro lo que yo considero.

Se nota que cuando María se refiere a estos temas es más fuerte su voz, le emociona, le mueve, le prende, le enfada, le interesa... y es que en estos momentos es cuando se muestra involucrada con un país y da cuenta de su crítica social ya reflexionada que se ha manifestado desde hace tiempo.

— *¿Consideras que la situación comercial del cine nacional le beneficia al país?*

— *En el mundo neoliberal, ni siquiera puedes plantearte como cineasta. Hay una comercialización del cine que ha llevado a que ya no se haga un cine para los mexicanos, sino para algunos mexicanos, muy selectos: los que pueden pagar Cinemex, Cinemark, estacionamiento, 50, 60 u 80 pesos. No tengo nada en contra, yo soy una de ellas que paga el cine un domingo, pero me niego a que algunas películas nada más sean vistas por ese sector. Oye a lo mejor yo hago una película para el año que entra para los que pagan pero me doy cuenta de que eso está jodido. Y si María Rojo me vuelve a convocar a que vaya a que alegue, a que la acompañe, por supuesto que voy. Deberíamos hacer cine mexicano para los mexicanos, para la mayoría de ellos.*

Lo que yo hago mucho, a lo que le dedico un tiempo de mi vida, es a pasar en video mis películas o documentales en colonias y barrios. Por ejemplo, fui hace ocho días al Ajusco, a una colonia de invasores, en lo último de la ciudad, a San Nicolás no sé qué. En el lodo pasé la película en 'VHS en una casa con señoras y señores, unos niños, los perros, el aguacero; pasé Sin dejar huella, hablé con la gente sobre la película para acordarme y disfrutar de que también con esa gente quiero hablar.

Yo tengo muy claro ese esquema en esta organización neoliberal, en todas las esferas de la vida, en la salud. Se está armando una sociedad para unos cuantos privilegiados y a los demás que se los cargue la chingada, a ver cómo se curan, ojalá se mueran, a ver quién los atiende, el esquema global es una parte del mundo que hay que borrar. Eso nos lo dijeron muy claramente los zapatistas. Se hizo un orden del mundo en el cual algunos dijeron: 'a ustedes les toca morir, a nosotros nos toca una vida a todo dar'.

Es algo que yo agradezco de mis años de militante, que nadie te va a mentir, el mundo lo veo, lo conozco, además hago cosas en mi cine y cotidianamente para que no se me olvide, mis viajes en el metro, mis proyecciones en los barrios, y acordarme de todos los mundos que hay aparte de este donde vivo. Luchar para un mundo en el que quepan muchos mundos.

A lo mejor yo no cambio al mundo, pero que a mi me hagan pendeja... no quiero, y me voy a resistir con toda mi alma. A lo mejor cambian pocas cosas pero lucharé por mí, por mis hijos, por mis cuates, mi comunidad, mi mundo inmediato. No es poca cosa, es algo que vale la pena defender, mi entorno.

Hay un momento en que sus gestos dicen tanto, que me atrapa y no escucho lo que dice con su voz, sólo con sus manos y su actitud, María continúa...

Si no me dejan hacer las películas que yo quisiera para los mexicanos que yo reconozco, pues qué hago, no tengo un millón de dólares, entonces yo hago mis funciones de barrio, me voy y platico con la gente, hago mis videos alternativos.

— ¿Pones dinero de tu bolsa para financiar algunos proyectos alternativos?

— *Esto de hacer cosas alternativas sí, o saco dinero de otras trabajos y lo pongo acá, o voy y consigo una beca en el Sistema Nacional de Creadores. Voy a Chiapas a hacer cosas útiles allá. Utilizo mi beca para las cosas que creo y las comparto con la gente que quiero o que piensa como veo las cosas.*

— El crítico Gustavo García me platicó que pusiste de tu bolsa para tu corto *Una isla rodeada de agua*, como ejercicio de cuarto grado en la escuela cuando la cinta estaba velada.

— *En ese momento mi bolsa estaba medio vacía pero, me moví, conseguí, me prestaron las cámaras, el dinero. Es padre hacer las películas así, que se vean en la pantalla, apagar las luces, que la gente esté con sus palomitas y su refresco, si es una emoción maravillosa, es lo que mejor sé hacer, es lo que aprendí y lo adoro. Pero si no me dan dinero para hacer de esas, pues agarro mi cámara de video y hago otras cosas, y ¿cómo las paso?, pues en una televisión, en el barrio con una señora y platicamos. A mí me deja muy feliz. Ahora, si hay de nuevo oportunidad de hacerlas a lo grande, pues que chido, me encanta.*

— ¿En este gremio la mayoría de los cineastas son ricos?, ¿cómo te mantienes tú?

— Fíjate que no. Yo tengo esta casa bien bonita porque me la dejó mi papá, qué suerte que la tengo, no me la dio el cine, porque el cine me da bien poquito, porque lo que yo cobro en una película suena como un salario poca madre, qué te puedo decir, en Sin dejar huella me pagaron 350 mil pesos, suena bien ¿no?, sueldón, pero por tres años, 350 mil pesos si haces cuentas pues ya no es el sueldón verdad, eso me lo gané porque escribí, porque fui a filmar los lugares, porque edité, fueron tres años de mi vida por esa cantidad, y después te la rífas, consigo tal beca, tal apoyo. Incluso de mis películas no tengo ganancia, tengo que pedir permiso cuando las llevo a los barrios, soy la pirata número uno de mis películas, pero si las quieren pasar en un festival o la copia en cine o para cualquier cuestión tienen que pedírsela a los dueños.

Yo no soy la dueña de mis películas, mis películas no me pertenecen. Un autor de un libro es suyo, a lo mejor entró en tratos con una editorial y tiene un porcentaje pero es dueño, un escritor, un músico, yo no soy dueña de lo que hice, por el sistema capitalista de mierda, yo no soy dueña de mis películas, ¿sabes de qué película soy dueña?, de Una isla rodeada de agua, la única película de mi carrera de la cual yo soy dueña, ni siquiera la UNAM es dueña, porque efectivamente como te contaron tuve que volver a filmar por mis medios. Yo la vendí al Museo de Arte Moderno de Nueva York, es una película que está en la colección de arte moderno, a mi orgullo: para mí ego, mi satisfacción, mi felicidad y además para mi bolsillo. Yo la vendí y me la pagaron, y párale de contar, no soy dueña de nada, cero. Ahora, como yo, creo que habemos muchos, hay otros que no, pero los otros son casos excepcionales como González Iñárritu, el de Amores perros, él financió su película porque hace mucho que trabaja en comerciales, es un hombre que se pudre en dinero, tiene su propia compañía de comerciales y gana mucho dinero, y pudo ser productor de su película, en parte pagó Altavista, en parte él, y qué bueno es un talentoso, es un chingón y su película está muy buena, mis respetos, estoy describiendo el hecho, es un tipo que es coodueno de su película porque es un tipo que se dedicó a hacer dinero, y es muy listo, pero la mayoría de los cineastas que conozco son como yo, así que no te creas que hay mucho dinero.

—¿Qué otras formas de ingresos tienes?

— He recibido varias becas, doy conferencias y las cobro bien: la beca Rockefeller, he estado en el Sistema de Creadores dos veces, además soy maestra en el CUEC y en el CCC, que pagan poco pero es una entrada.

Esporádicamente he hecho promocionales de campañas de publicidad para el IFE. He realizado trabajos a E.U.A. Cuando estoy muy desesperada agarro y me voy a dar un curso en Estados Unidos, he dado clases en Nueva York, en Albuquerque, California, ahí pagan muy bien las clases o los talleres que he dado. A principios de año gané la beca para Texas. No soy dueña de mis películas pero lo que propongo les gusta, creo que muchos colegas así le hacen, otros no sé, y como quiera siempre la he librado y nunca he tenido un trabajo donde tenga que checar tarjeta, aun cuando he tenido que buscar trabajos desesperados he tratado de que sean de 'free lance'. En una temporada me puse a vender arte, lo que sea, pero por la libre. Vendí bienes raíces en un tiempo, en fin...

— ¿Obtienes ingresos de la Editorial Novaro?

— *No, mi tío la vendió. Mi papá era socio minoritario, se quedó con suficiente dinero como para dejarme esta casa a mí, la suya a mi hermana y vivir el resto de sus días, pero nada más, de hecho en 'Lola', él nos prestó, la terminamos con ese préstamo de 60 mil pesos en 1988, acabamos cosas de edición y de sonido con eso, pero con un dinero con el que él estaba viviendo sus últimos años, y rigurosamente se lo pagamos.*

La realizadora tiene muchas opciones de ingresos gracias a las múltiples actividades que realiza y a su formación, y a pesar de que no siempre los proyectos se llevan a cabo y en temporadas no filma como a ella le gustaría, lo que más le gusta es que no tiene un trabajo monótono, que le exija horarios estables, eso cuenta María, le da más libertad y lo prefiere ante todo.

Las situaciones íntimas y personales son otros motivos por los que María antepone su sentir ante las exigencias del exterior. Durante este año, ella tuvo problemas físicos en la columna vertebral, que desde hace años se habían manifestado, pero se agravaron durante los meses de junio, julio y agosto, esto hizo que se aplazaran algunos proyectos de trabajo con sus reuniones en Texas, Estados Unidos, dejó algunas veces las clases como profesora, y otros asuntos rutinarios más, ya que requirió tiempo de reposo y en algunos momentos, inmovilidad.

En cuanto a las jornadas de trabajo, María respondió para la revista *Tiempo de Arte*:

— ¿Cuánto tiempo de tu vida inviertes haciendo una película?

— *Ha sido muy diferente en cada película. En Lola, que era la primera, —había hecho películas, pero cortas y nunca con el sistema industrial— hicimos muchos borradores del guión. El primer guión y el último,*

prácticamente no se parecen; habrá un par de escenas que dices: '¡ah, mira, si es el mismo!', pero no se parecen porque la reestructura fue muchísima. Fui a dos talleres en los que aprendí cosas para reescribir todo el rollo. Entonces, el proceso de escritura fue larguísimo. Luego tocar puertas, buscar dinero, también fue mucho tiempo, porque quién va a arriesgar una inversión fuerte —aunque era una película muy barata, el cine por definición no es barato— quién va a arriesgar en alguien que quién sabe quién es y en una historia demasiado intimista ¿no?. Se fueron años en conseguir el dinero para arrancar, aunque no teníamos para terminar, fueron como tres años de trabajo.

En cambio en Danzón, creo que por el mismo candor de la historia, la huella de alegría que le pusimos, la escribimos con rapidez y a la primera versión del guión que presentamos, hubo quien quisiera poner el dinero para hacerla. Incluso me dijeron: 'hay que filmarla dentro de dos meses', era demasiado pronto para lo que me gusta de preparación y tuve que trabajar a marchas forzadas para que todo saliera bien. Se hizo en el transcurso de un año, con la edición y todo, fue diferente, en sí son proyectos de años de trabajo. (Gabriela Díaz, "Vivir el cine. Charla con María Novaro", Revista Tiempo de Arte. Invierno del 93.)

Mientras describes su trabajo, María se acomoda, toma otra posición y continúa:

Dos o tres años de mi vida. Es un largo proceso. La búsqueda de la locación, la idea, la investigación, etc. El tiempo que necesito también para mis intereses personales, familiares, mis necesidades y la salud.

En el programa *Conversando con Cristina Pacheco* conducido por la periodista que lo titula, le pregunta a la cineasta:

Cristina Pacheco — Supongo que habrá alguien que se pregunte: ¿Será difícil ser directora de cine?. ¿Hasta qué punto los directores ven con desconfianza, con desinterés, con desprecio el trabajo de una mujer que se atreve a entrar en terrenos que fueron privativos por mucho tiempo?

— *Yo creo que eso ha cambiado mucho, afortunadamente. Si recuerdo cuando iba a filmar mi primer largometraje Lola, y vi como un escepticismo, una resistencia, en ese entonces el líder en ese momento del STPC me dijo: '¿qué les dio a ustedes las viejas por querer hacer cine?' Tal cual. Así me recibió cuando entré a negociar la película, y había algunos compañeros de trabajo que si les causaba algo que una señora fuera la que les dijera qué hacer como directora, era como un mal chiste. Pero eso ha cambiado muchísimo, yo creo que siempre es difícil para cualquiera, hombre o mujer.*

hacer una primera película. Pero igual si lo ponen a una más a prueba: si uno va a tener capacidad de mando y control del presupuesto, si uno va a tener una serie de atributos. Sigue habiendo por ahí en el fondo del cerebro que a lo mejor son de hombre y no de mujer ciertas cualidades, en fin, pero ahora ha cambiado mucho y la nueva gente que trabaja en cine es mucho más igualitaria. No causa realmente mayor asombro, los equipos de rodaje son mixtos, afortunadamente han cambiado muchas cosas para bien. A lo mejor en el contenido de lo que uno hace, yo percibo todavía, por ejemplo, en la crítica un resquemorcito que hay quienes, críticos, todavía les molesta que uno haga chistes de cierto tipo, que no les cae en gracia ciertas cosas, hay pocas críticas de mujeres sino es que casi ninguna. Ahí si siento las cosas un poco ríspidas o jaloneadas, pero de eso se trata. ("Conversando con Cristina Pacheco", Once TV, 2001.)

María permanece sentada en el sillón de su sala, nunca interrumpe la plática, salvo en ocasiones que su hija le habla. Si suena el teléfono, ella no lo contesta y espera a escuchar el mensaje grabado, hace un gesto de atención o desinterés según la llamada y continúa. Para María pueden pasar días y meses sin atender este trabajo pero cuando lo decide dedica unos minutos con toda su concentración.

— ¿Qué tan difícil es trabajar para las mujeres técnicas de cine?

— Pienso que en mi carrera y lo que he hecho, siento que hay algo que... no sé por qué, es muy sutil, es disfrazado, pero parte de mi trabajo no es reconocido por misoginia, te lo digo con absoluta tranquilidad, jamás se lo diría a alguien de prensa, porque inmediatamente piensan que eres feminista con banderola, en pie de guerra, y no sé qué y creo que es mucho más que eso. En el mundo de la crítica del cine existe la misoginia, o sea, sería un atentado a mi inteligencia decir que no lo he vivido durante los 11 años de mi carrera, están cargados de misoginia los comentarios de muchos críticos. en la redacción no hay más explicación que esa, ni ganas te dan de decirlo. Elena Poniatowska lo tiene clarísimo, con esa sabiduría de ella tan especial: que efectivamente a las mujeres creadoras en este país no siempre se les reconoce. A las que dejan hacer sino a las que se disciplinan. La misoginia existe. Hay dificultad, por lo menos en mi generación todavía la dificultad de relacionarse de formas igualitarias.

Las mujeres técnicas en el cine, las pocas que hay, son mujeres extraordinariamente fuertes, yo te voy a decir, hablando con absoluta franqueza. Yo creo que tuve algunas oportunidades que otras mujeres, más talentosas que yo, más capacitadas que yo, ¿sabes que ventaja tuve? que era yo muy guapa, fue algo que aproveché, porque lo hice. Ese es el otro lado de la moneda, a lo mejor si no lo hubiese aprovechado no hubiera obtenido todo. Te lo juro, no voy a decir nombres, pero alguna colega mía

"Mi trabajo es el cine"

---

que puedo decir era más capaz que yo, era fea y ¿crees que tuvo oportunidades? ¡No, no tuvo!

Yo hice mi carrera y sería muy inocente, muy inconsciente si no me diera cuenta de que no pasa así precisamente con los hombres, no importa si son guapos o son feos para ser reconocidos. Y eso es real, que hay un mundo de señores, que ven a la chava guapa y depende de eso te dan oportunidad, es real. Bien si eres simpática, que caes bien, pero si es una chava fea, pues tienes más puertas qué abrir.

María está revelando algo que nunca le gusta comentar, una situación importante y fuerte de aclarar por las diferentes visiones humanas.

— María, has hablado en algunas entrevistas de las características necesarias para dirigir, virtudes y calificativos, entonces con lo anterior ¿no es suficiente el talento?

— *Se necesita personalidad, seguridad y es lógico en este medio, si alguien va a poner en tus manos un millón de dólares para que tu creatividad y la expresión artística tomen forma, es porque la historia les gusta, piensan que los actores van a estar bien pensados, pero que aparte hay un buen capitán de barco, tiene que ver con capacidad de seguridad, de seducción.*

— ¿Crees que vengan más mujeres directoras ?

— *En las escuelas de cine hay muchas mujeres preparándose afortunadamente.*

— Con base en tu experiencia, ¿cómo es el proceso de selección de los estudiantes de cine en México?

— *En los exámenes de admisión a veces se considera necesario que sean hijos de familia para que aguanten cuatro años en la escuela que te pide día y tarde. Si se tiene que tener un lugar donde comer, dormir, todo resuelto. Un chavo prángana que tiene que trabajar para comer y mantener los estudios a lo mejor si revienta. Pero algunos peleamos porque se acepten jóvenes con otras condiciones económicas, pero con talento y pasión por el cine. Es una apuesta que muchas veces vale la pena.*

— ¿Hay límite de tiempo para cursar la carrera?

— *El CUEC y el CCC son escuelas que invierten mucha cantidad de dinero por alumno. no es lo mismo lo que invierte la UNAM por cada alumno en la*

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a lo que invierte en un estudiante de cine. La inversión por uno de cine es más, hasta quizá 50 veces más. Es un privilegio estar en una escuela de cine, es carísimo. En las escuelas, en ambos casos, entran 15 muchachos que van a tener un número muy superior de maestros, a parte se gasta en equipo, en material, en fin es un díneral. En Estados Unidos es de las carreras más caras que hay, y en este país los estudiantes sí pagan pero poco, son privilegiados. Entonces, si hay una elección de los muchachos por su talento, su capacidad, si brío, su energía, pero también se mide que no cuelguen la toalla porque hay una deserción enorme y es criminal que se desperdicien esos lugares.

Yo reconozco el problema de lo difícil que es la selección: elegir a un muchacho que trabaja para vivir, que le va a costar un huevo y la mitad del otro estudiar cine, pero es brillante, tiene mil cosas que contar, es un muchacho espléndido, puede encontrar vías, pero hay maestros que no lo ven así, si entra un muchacho o muchacha ya con hijos, ponen peros, a esos son a los que más defiendo porque yo entré a estudiar cine con dos hijos.

Además del apoyo y el interés que muestra la profesora y directora de cine por la formación de los alumnos, manifiesta que las escuelas de realización cinematográfica son formadoras de profesionales que se requieren, que dan una aportación para el cine actual y que coincide con la buena calidad del cine mexicano actual, ya que las escuelas de cine están capacitando integralmente en los últimos años. En las escuelas, dice Novaro, se aprende a usar las cámaras, a hacer sonido, a editar, a manejar el material y a mover las luces, esto favorece a dar una visión global, quizá no la especialización requerida, pero se aprende de todo para tener visión y control. Pero el talento no se enseña y sólo unos cuantos privilegiados pueden estar en estas pocas escuelas en México.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"Mi trabajo es el cine"

Rodaje Azul celeste, 1987

Imagen-imaginación, las principales técnicas

En mi trabajo creativo yo parto de imágenes. Tengo muy claro que mi forma de trabajo es siempre construir a partir de imágenes y después buscar la narrativa que las propias imágenes me dan. Apropiarme de las imágenes, disfrutarlas, cultivarlas, dejar que me cuenten sus historias. Hay quienes tienen un método muy diferente, que parten de historias hechas y luego buscan las imágenes para esas historias; generalmente a mí no es el cine que más me gusta, ni es lo que yo puedo hacer. Soy una maniática de las imágenes, como se puede ver por todas las fotos, carteles y demás que me rodean y soy una mirona. Me enamoro de la imagen, trabajarla, estar como loquita mirando y a partir de eso, dejar que la historia surja y se desarrolle, entonces mi método está en la parte de mirar y de desentrañar lo que miro. Incluso en eso creo que está el placer de lo que hago: que tengo una razón por la cual mirar y un objetivo, tengo un pretexto para estar de mirona, para meterme en todo lo que me quiero meter. Desde el comienzo yo pensé que era buena para construir imágenes, que podía crear atmósferas pero en lo que no era fuerte, era en la elaboración de los diálogos. Yo no sabía narrar historias, o definir personajes y ahí la colaboración de mi hermana fue esencial, ella me ha enseñado a cubrir todo este lado, lo he aprendido y lo he desarrollado. ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", CNI Canal 40, 1997.)

Indagar para conocer de dónde parte María Novaro para realizar un filme no es fácil, es seguir un proceso artístico y de introspección. La creación de un proyecto que empieza con una imagen, una sensación, una emoción, una historia, una trama y una propuesta de visión de las cosas que suceden en el mundo, además no termina ahí, sino cuando alguien o muchos espectadores reciben en una gran pantalla la mirada de la directora, quizá con una bolsa de palomitas en la mano.

En la entrevista realizada para la Revista *Estudios Cinematográficos*, de edición mensual del CUPEC, con la profesora de realización Carolina Rivas, María habla acerca de la forma para la elaboración de las películas y de su estructura desde la visualización de las primeras imágenes.

— ¿Qué ideas te impulsan a hacer una película?

— *Creo que a estas alturas del partido ya puedo reconocer que cada proyecto —de los proyectos personales, no de los proyectos de chamba— surge de un estado de ánimo distinto, y de un momento diferente que puedo identificar en mi persona. Creo que todas la películas tienen en común que en todas me estoy expresando y hay constantes, evidentemente, pero corresponden a momentos muy específicos de mi vida. Y más que de ideas creo que parto de estados de ánimo o de emociones, de asuntos que me conmueven, que me llaman la atención en algún momento y a partir de eso desarrollo historias. De momento nunca he captado una historia preescrita ni nada por el estilo, sino que a partir de algo que yo reconozco como un interés mío, como una emoción mía, me pongo a narrar una historia, una vez que reconozco de dónde viene mi emoción hacia eso.*

— ¿Y cómo se va armando la película a partir de las ideas?

— *La forma en la que he trabajado principalmente —no es la única, pero es la que reconozco como más constante— es la que lleva una especie de recorrido, a partir del tema que me interesa tratar, el asunto que me movió que descubrí, o la anécdota que quiero desarrollar. Y me lanzo en un viaje de exploración, que a veces es literalmente un viaje (creo que por eso mis películas toman la forma de un viaje), porque yo misma hago una especie de viaje, a veces de interior y a veces de maletas y de subirme a un camión y hacer el viaje tal cual. Creo que incluso, lo que más me apasiona, lo que más me mueve. Lo que me da energía tremenda que necesitas para poder levantar una película es justamente la emoción que me da el recorrido al que me lleva esa película.*

...el resultado es siempre algo que escribí en un guión de trabajo hasta los últimos términos sola o con mi hermana, con quien prefiero escribir, y le doy una forma final y luego me lanzo básicamente a reconstruir

una serie de sensaciones, y momentos, imágenes y elaboraciones que surgieron antes, en ese recorrido que hice para hacer la película.

Para que surja un filme, María plantea que nace de muchas emociones. Desde un principio le ha inspirado la necesidad de explorar la situación de madres solas, como en el caso de *Lola*, por lo que vio con muchas amigas, conocidas, de mujeres de la sociedad, de su hermana y ella misma. La directora quería retratar a estas madres con hijos e hijas: de lo que se siente, se vive, de lo difícil que es y lo sensible que se vuelven, al ser madres.

En el caso de *Danzón*, Novaro platica que la idea surgió de la emoción de cambiar la atmósfera que tenía el largometraje anterior, *Lola*, tuvo que enfrentar más dificultades y hubo desgaste físico y emocional, ya que en ella había expuesto cosas muy personales. Así nació la idea de escribir una película alegre que hablara de México, de su música y baile. En los siguientes trabajos como en largometraje *El jardín del Edén* y los siguientes alternativos tuvo emociones que la dirigieron.

En *Sin dejar huella*, tuvo también un motivo personal, de introspección representado en un viaje de norte a sur y el sentimiento temerario.

—Estudios Cinematográficos: ¿Qué mecanismos tienes para hacer las películas?

— *Lo primero es que soy una gran observadora. Creo incluso que es uno de los instrumentos más importantes de un director: ser un observador, observar la vida, observar a las personas, observar los gestos, conocer lugares. Y claro, después hay que reproducirlos, reconstruirlos o reinventarlos frente a una cámara, no puedes recurrir a lo que viste originalmente sino que tienes que hacer una construcción nueva de esa imagen, pero parto mucho de haberla reconocido, de haberme emocionado con esa imagen antes. Muchas veces incluso de mi forma de trabajar —y creo que también parte del resultado que me dan mis películas—, primero me relaciono con una serie de ámbitos, de atmósferas y espacios, y después escribo cosas que suceden ahí, y no lo contrario. He trabajado por encargo, he trabajado con otros directores, sé que mucha gente recibe otra cosa y después se pone a buscar dónde armarla y cómo instrumentarla, y mi proceso nunca ha sido así, el mío personal, de mis obras personales. Primero reconozco los ámbitos, escojo la atmósfera, el tema, el asunto más esencial del que quiero hablar, y luego le invento una historia.*

En la misma entrevista la cineasta habla sobre su preparación emocional e intelectual antes del rodaje y el proceso mismo de filmación.

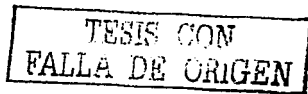
...la pasión está desde escribir el guión, desde meterme en su tema, desde encontrar los pretextos. Y luego se trata de sostenerla y alargarla a pesar de los pesares —porque luego hay muchos golpes para levantar a película—, sostenerla con rigor, con disciplina, decir: “yo no me voy a desanimar ni voy a perder el estado de ánimo que tengo”, porque un director, finalmente, es un generador de atmósferas, y uno lo que tiene que generar después, al filmar la película, es la atmósfera que uno quería conocer, y no la puedes perder, la tienes que llevar contigo. Eso lo sostienes frente al rodaje.

Mis rodajes —creo que no lo digo yo, lo dice toda la gente que ha trabajado conmigo— a veces son muy complicados, muy extenuantes, muy trabajosos, pero siempre hay un buen clima de trabajo, porque hago un esfuerzo enorme por que las cosas funcionen bien, por que todo el mundo esté contento, por beneficiarme de todo lo que me dan los compañeros de trabajo. El cine es un trabajo colectivo, y en el interés de la propia película y de uno mismo como director, uno tiene que saber valorar y saber recibir todo lo que todo el mundo te da en la película. Y creo que sí lo sé hacer. Si sé armar un ambiente favorable de trabajo, amable.

— ¿Cómo describes el proceso del rodaje?

— Es un trabajo descomunal, en el que involucras a mucha gente, lo vuelves ha hacer funcionar todo, con una cámara y luego alguien lo recibe, se sienta en una silla, o en una butaca, apagan la luz y lo reciben... es como mágico, es muy bonito, el lado que no es tan emocionante digamos es que es muy difícil, realmente tienes que partirte la madre, no puedes, yo por lo menos no he logrado filmar tanto como quisiera, yo hubiera querido hacer tres veces más películas de las que he hecho hasta el momento, pero no es fácil, no hay nunca dinero en el país, no hay una industria del cine sólida realmente, te tienes que partir la madre por sacar adelante una película y es un desgaste brutal es muchísimo esfuerzo y te lleva varios años sacar una cinta, en ese sentido sí es demandante y exigente, pero bueno, creo que lo compensa, por lo menos para mi manera de ser lo compensa con creces.

Maria ha comentado en varias ocasiones, para entrevistas publicadas, respecto su apoyo de otras películas para armar las propias. Ella ha sido constante en sus respuestas y dice ver muchos filmes sólo durante el receso de filmación. Así, hasta dos o tres películas diarias puede observar, pero empezando la elaboración de sus filmes, suspende ese enriquecimiento. No le agrada la idea de consultar cintas ni libros u otras fuentes que existan relacionada con los temas que trabaja durante la creación y desarrollo de su idea, mejor gusta por retomar de lo que se ha

nutrido anteriormente. A esto comenta en la entrevista que la realizadora concedió a Carolina Rivas para Estudios Cinematográficos:

Creo que obviamente, hay muchas maneras de hacer cine, hay muchos tipos de películas, hay muchos gustos personales. Estoy absolutamente clara de que lo que hago le gusta a cierta gente y otra nomás no comulga con ello. Lo mismo pasa respecto a las películas, hay cosas que me fascinan y hay cosas que para nada me parece que valgan la pena el esfuerzo de irlas a ver o de haberlas hecho. Reconozco la diversidad, y dentro de que la reconozco creo mucho en las propuestas diversas y variadas y personales. Mis proyectos tienen que ver con una observación de la vida y de cosas que me emocionan. Por supuesto tengo una formación de cineasta y he visto muchísimo cine, tengo mis directores favoritos y aprecio mi profesión, pero estrictamente hablando de lo que yo produzco cuando hago mis películas personales, no me baso y hago homenajes ni tengo referencias de otras películas. Yo le hago un homenaje a la vida, a la vida que elegí para contar esa película. Y no me gusta pensar en ver qué otras cosas se han hecho, parecidas o que tengan que ver con lo que yo hice, a lo mejor tengo una sensación de que se va a contaminar mi visión, lo que yo aprecié, no sé. No es tan consciente como natural, no me late. No iría a ver películas de baile cuando estoy haciendo una película de baile, a lo que iba yo era a bailar, y a ver bailes, y a hablar con gente que bailaba, y a estar en ese ámbito, no a ver cómo otras gentes han hecho películas de baile, eso no se me da.

— Cristina Pacheco: ¿Juegas cuando estás dirigiendo?

— *La etapa más libre y lúdica y placentera realmente es el imaginar la película, el escribirla que es como un viaje: imaginar la película: desde escribirla, inventarla, verla. Cerrar los ojos y ver cómo se va a ver eso, cómo lo describo eso que finalmente yo voy a inventar filmar. Entonces es la parte más sabrosa y con menos tensiones, la verdad.*

Después, hay que enfrentar muchas cosas. Mi hermana me dice que soy como masoquista, un rodaje es asunto rudo, es como ir a la guerra... es aguantar muchísima tensión y muchísimas presiones, dirigir al batallón, ser conocedor y es pesado, yo lo disfruto.

Sobre los aspectos técnicos y escénicos que muestra en sus cintas, Novaro explica que la naturaleza de sus encuadres depende siempre de cada proyecto y el sentido que les da a sus obras.

— Estudios Cinematográficos: *Cada proyecto pide un diseño visual distinto. Soy muy cuidadosa en la construcción de las imágenes, para mí es muy importante la correcta construcción de las imágenes. Por supuesto etijo*

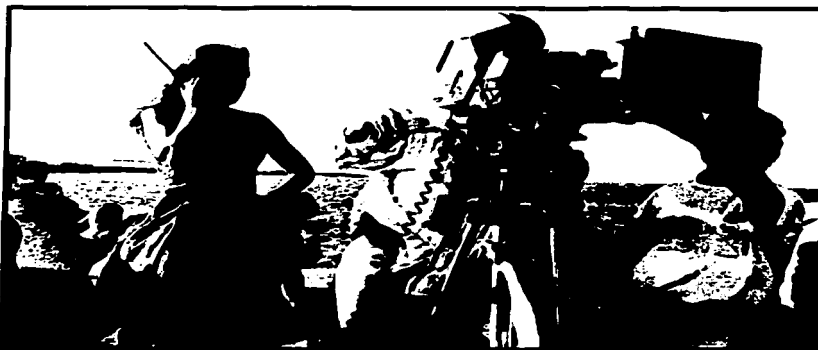
mis locaciones yo misma, y no sólo eso sino que muchas veces tengo las locaciones antes de escribir la historia, después escribo la historia para los lugares que quiero filmar. Jamás llego a un lugar que no he grabado en video, que no he explorado, que no he decidido yo que allí quiero filmar.

En mis primeras películas hice rigurosamente storyboard, diseño los encuadres, ahora lo hago con mucha más soltura, más libertad, pero siempre lo resuelvo con antelación al rodaje, con un fotógrafo, hacemos de nuevo estos recorridos en los cuales vamos localizando todos los espacios en los cuales se va a filmar, y un poco en la práctica y con la cámara de video expreso mis ideas sobre cuáles son los cambios que se van a filmar y de qué manera se va a mover la cámara, y cómo vamos a manejar ese espacio. En general sí me gusta trabajar con un fotógrafo que respete que el encuadre y el movimiento de cámara es una propuesta mía. Aunque soy totalmente abierta a sus sugerencias, pero es parte de mi lenguaje, que yo necesito articular en mi rompecabezas, y que el terreno del manejo de la luz es suyo. Una vez que se entiende de qué atmósfera estamos hablando y cuál es el espíritu de la película, en el asunto de cómo lo iluminas difícilmente me meto. Si me meto es porque algo me inquieta o algo no me parece que sea en el tono de lo que hablamos hablado, pero generalmente no sucede. El asunto de los encuadres y movimientos es parte del lenguaje que yo tengo que manejar, porque mis películas son muy visuales, mucho de lo que se está contando se está contando en los encuadres y en los planos cinematográficos, no cuento historias tal cual, nomás dialogadas.

— Estudios Cinematográficos: ¿Cómo preparas tus encuadres, y cómo se los comunicas a tu equipo?

Con una cámara de video. Hago el recorrido con el fotógrafo y si el director de arte lleva su cámara fotográfica, el sonidista va, le doy el derecho de ver en dónde va un diálogo, un sonido directo, y con el fotógrafo directamente vemos con la cámara de video cómo es el movimiento, cuánto hay que abrirse, el espacio que estaríamos manejando, la hora en la que debemos filmar en ese lugar si es en exterior o si juegan las ventanas, regresamos a la hora, elegimos la secuencia que filmamos por la mañana porque estamos orientados al Oriente, todas esas decisiones las hago en un recorrido previo, y de alguna manera casi hacemos un storyboard con la cámara de video, grabamos, hablamos grabando en video y durante el rodaje vuelvo a llevar ese video, lo revisamos el fotógrafo y yo y vemos lo que analizamos, a lo mejor podemos abrir un poco más.

Rodaje Danzón, Veracruz, 1990

— ¿Qué piensas de ese momento de la comunicación cuando el espectador recibe tu obra tal y como lo viviste en un principio?

María está atenta, de repente se distrae, mira su reloj de pulso, ve la hora y me responde.

— *Es tener la posibilidad de que esa historia que te creaste, inventaste, descubriste, conociste. Ponerla frente la pantalla y hacerla suceder frente a las cámaras. Es maravilloso, es como droga, como adrenalina, son semanas de trabajo intenso, y después sigue siendo un trabajo agradable el seguir promoviendo tu película, viajar con ella, presentarla con diferentes gentes, percibir qué pasó con la gente que la recibió, con los espectadores, qué disfrutaron, a quién les gustó, porqué les gustó, porqué no les gustó, qué les dijiste, qué discusión se da, es otra etapa del trabajo muy rica, en la que sigues un diálogo con la gente, emocionante.*

María comenta que gusta de ir a las funciones donde puede ver proyectadas sus películas y percibir las emociones, gestos, comentarios del público que las recibe.

Yo voy mucho a ver mis películas y cuando se proyectan me siento ahí en un rincón a ver si hay expresiones que yo esperaba de la gente, si abandonan la sala o se quedan, qué están viendo, qué cara traen cuando salen. Me

ayuda a entender qué proyecté, qué logré o no logré. En Lola en una de esas funciones que me fui a sentar, iban saliendo una pareja y el señor le iba reclamando a la señora; y le dijo: 'ay vieja a ver cuándo me vuelves a traer a ver una pinche película de viejas como ésta'. Se empezaron a pelear el señor y la señora, se veía que la señora mandaba y que se habían quedado hasta el final de la película. El señor se salió muy enojado repelando mucho de la película, la película que la señora lo había llevado a ver, y yo dije: 'yo no quiero provocar eso, yo no quiero que a la señora le haya gustado mucho y que el señor alucine la película'.

En Danzón entonces mi hermana y yo teníamos la clara idea de que no fuera una película como para mujeres que nada más fueran a disfrutar las mujeres, sino que aunque estuvieran hablando desde el punto de vista como mujeres y se mostrara un universo femenino, pero también estuviera dirigido para hombres. Entonces lo logramos porque hubo una mujer, que vive en Tijuana que estuvo viviendo y trabajando en Madrid, que hizo un estudio sociológico muy formal de presentar la película de Lola y Danzón a un público y llegó a las conclusiones de cómo Lola era una película que dividía mucho al público. A las mujeres les gustaba mucho, y en general a los hombres no. También les proyectó Danzón y sacó las conclusiones de que era una película que les gustaba de manera mucho más uniforme a hombres y a mujeres, y luego me mandó su tesis doctoral y es muy curioso porque justamente es algo que tratamos de hacer mi hermana y yo.

Mujer de múltiples realidades

"Lo que me gusta es hacer una película mía, de principio a fin"

Para la realización de una cinta se cubren varias áreas, desde el proceso del guión, el sonido, la iluminación, la puesta en escena, y en la post-producción la edición. María ha estado al pendiente de esto.

De los tantos campos y alternativas que involucran al cine, María escogió la dirección, después de incursionar en los que le anteceden. En la entrevista con Gabriela Díaz para *Tiempo de Arte*, la cincasta explica por qué eligió dirigir y describe cómo ha vivido otras áreas:

...quería una forma de expresarme, una forma personal de hacerlo, el cine era esa posibilidad de procesar esas observaciones. Cuando empecé en la escuela no tenía en mente la dirección, le hacía a todo. Intenté ser camarógrafa, porque me interesaba la fotografía en cine y el juego de imagen, pero lo que realmente quería era hablar de cosas, dar ideas; la dirección en ese sentido me encanta, pero en la medida en que he tenido la oportunidad de dirigir historias escritas por mí. Me considero afortunada y,

además, defenderé con las garras la posibilidad de hacer películas absolutamente mías.

*Nunca me llamó la atención que me dieran un guión y ver cómo lo dirijo, creo que lo podría hacer si no tengo otra chance, pero no es lo que quiero. **Lo que me gusta es hacer una película mía, de principio a fin:** desde el guión, la manera en que planteo realizarla, cómo la dirijo y hasta cómo la edito. Si tuviera que escoger, me quedaría con la dirección. Veo en mucha gente que escribe guiones, que debe ser complicado aceptar que te los cambien; escribir un guión es una creación y no me gustaría escribir algo y que me lo cambien, que le den otra visión. Si tuviera que trabajar nada más en un aspecto del cine, para otros proyectos, lo que disfruto es la edición. Que me den material escrito y dirigido por otra gente y darle forma, ritmo; la edición, como parte del proceso, es el trabajo manual y creativo que más disfruto. Creo que quisiera ser editora cuando no dirija.*

—Estudios Cinematográficos: A pesar de tu fascinación por el cine ¿qué otro rol dentro de él no te gustaría desempeñar?

Creo que sería la peor actriz del mundo, me incomodo mucho frente a la cámara. Mira, lo que más, más me gusta, es el trabajo de cámara, en algún momento quise ser camarógrafa, después descubrí mi encanto por el trabajo de edición y el armado de la película, éstas son las dos cosas que más me gustan. En sonido me quedé muy atrás. No soy buena con las máquinas. Creo que sé hacer un sonido directo, sé distinguir un buen sonido directo, sé de grabadoras, pero todo el proceso de posproducción de cine, ya en las mesas de mezclas y las digitalizaciones y los estéreos, es máquina que me rebasa, no sabría operarlas. Digo, con la computadora para escribir batallo. No, no soy muy de máquinas. Esa área del sonido, que me parece importantísima, no la haría personalmente.

Al comentar lo relacionado con la estructura del guión, sobre todo en los primeros largometrajes, María describe el proceso junto a su hermana Beatriz como un apoyo y complemento a su trabajo, ya que Beatriz solía resolver en diálogos para lo que María encontraba soluciones visuales. La directora considera que en un principio lo que ella lograba plásticamente era rescatado en la historia por Beatriz. Después fue tan complementario que Beatriz disfrutó la plástica y empezó a mirar más y María a encontrar las partes de la historia y la creación de personajes. Así pasado el tiempo, Beatriz daba soluciones visuales y María resolvía diálogos.

En la elaboración del guión durante el rodaje María no suele cambiarlo, ya que se considera perfeccionista y obsesiva. El hecho de cambiarlo, comenta, le causaría inseguridad y sólo lo hace cuando está muy segura

de que no está funcionando algo o en los casos que lo requieren por causas ajenas a ella o control que no puede llevar, por ejemplo en el caso de su cinta *Sin dejar huella*, dónde estaba filmando con inundaciones, y cuando se tenía que filmar una escena en el muelle, ya no estaba éste. Ahí es cuando ella comenta que es necesario hacer cambios en la historia y en el desarrollo. En cuanto a los diálogos dice María, que los cambia sólo si escucha que están mal, y entonces busca la forma de que el actor lo diga de otra forma, sin embargo no es recurrente. Los cambios que llega a hacer en la edición son más permisibles, ya que es más variable y en muchas ocasiones se requiere invertir el orden respecto al guión, pero de igual manera procura que sean los mínimos.

—Cristina Pacheco: ¿Cómo elegiste la música para la película *Sin dejar huella*?

— *Yo trabajo cercanamente a la música desde la escritura del guión. Siempre selecciono música con la cual voy armando el guión. En Sin dejar huella, yo hice el viaje, en la camioneta, puse mis casetes de: narcos, jarochos, etc., desde la escritura del guión yo ya estoy trabajando con música mexicana.*

Dentro de las afinidades de María está el gusto por la música popular mexicana, la cual incluye en sus creaciones como buena nacionalista. *Me gusta la música jarocho, las música oaxaqueña, la del sur, la del norte, los corridos y las norteñas, la música del norte de la frontera me trae loca.*

“Hago docuficción”

Para María, armar una historia es un juego serio: tomar los elementos de la vida real, la cotidianidad de la gente y el ritmo social y fusionarlos con los elementos de ficción.

Yo siempre he hecho algo de docuficción en el sentido de que siempre he mezclado actores y situaciones ficticias con escenarios reales y con gente real, a la cual contrato y aparece en mis películas, en todas las películas. Por ejemplo en El jardín del Edén yo filmé en la línea de frontera real, había indocumentados reales en la películas ‘extreando’, además les caían bien los cincuenta pesos que recibían o no sé cuánto en aquel entonces. En Sin dejar huella trabajan una serie de personajes que son mayas de la región, que conocí en mi viaje, que hablan en su lengua, que no son actores por supuesto y me gusta esa mezcla, me gusta. Da una veracidad: los bailaradores de danzón no eran extras de Churubusco, eran bailaradores de salón, del Salón Colonia, que traté durante los meses que se hizo la película y que se hicieron mis cuates, eso me gusta, me gusta mezclar, porque no invento y mis películas en ellas propongo una mirada, por supuesto es mía

y la comparto con el público, pero el relato es tal y como yo lo miro, que está ahí y que pongo frente a la pantalla.

A mí me gusta jugar con los géneros, igual en Danzón, no hice melodrama: jugué al melodrama, jugué al cine mexicano de antes y con nuestros sentimientos de melodrama. En Sin dejar huella intenté jugar al 'road movie', jugar a la aventura, pero volteada al revés. Sin tomar al pie de la letra el género. Juego con los géneros, los hago a mi modo.

En opinión del crítico de Cine, Gustavo García, María tiene un estilo de estructura y manejo de los géneros dramáticos, constantes y que se observan claramente en sus cintas. En la entrevista que brindó para este trabajo explica:

María es una chava que tiene más una idea estética que una idea narrativa, tiene más un mundo visual, que un mundo dramático, por eso cuando se mete en el rollo feminista le queda muy de dientes para afuera, o sea no es tan convincente, uno siente que en realidad te quiere contar otras cosas, que aunque le interesa el mundo femenino y le interesan las relaciones femeninas, y los personajes fuertes femeninos, no le interesa tanto. digamos la guerra de sexos: la explotación de la mujer a manos del hombre canalla y tal, eso no. Y se me hace bien, se me hace fresco que no sea una cineasta azotada ¿no?, sino al contrario muy echada para adelante, y 'ser mujer es a todo dar' y a partir de ahí, vámonos, eso me encanta de María.

— Gustavo, ¿observas una constante de los géneros dramáticos en las cintas de María, algunos más recurrentes?

— María, básicamente maneja melodrama, pocas veces gira hacia el *thriller*, su estructura es la del melodrama, es decir, nunca hay un final trágico, es más bien un final reflexivo, es un final a veces hasta feliz. Es decir, pueden sufrir mucho sus heroínas, pasan por una serie de vicisitudes y tal, pero al final las cosas se resuelven. A Marysa le gusta la tragedia, pero María mantiene una estructura de melodrama que es casi casi de manual de guionismo, de planteamiento básico: enganche a los diez minutos, arrancada la situación, una misión en esta vida, pero para ello tiene que pasar por una serie de obstáculos, son problemas que conducirán a la heroína a un conocimiento más profundo de ella misma y de sus circunstancias. Una estructura de guerra de la odisea de Homero, es llegar a Ítaca y cómo fregados le van a hacer, ése es el chiste y en el camino se van a encontrar a otros personajes, o sea es una estructura griega. María se aprendió bien su manual de *Scene film*, al pie de la letra, es muy clásica en su relato.

Dicen que mis películas son muy débiles en su estructura dramática y la verdad es que siento que no es a lo que le doy prioridad, no es mi estilo de contar, como no lo es de muchos otros cineastas. Hay gente que pone énfasis en la historia que cuenta y en las palabras que dicen los personajes.

Para mí el énfasis está en cómo se mueve la cámara, qué colores tiene la película, qué ánimo hay atrás de la cinta. Soy contemplativa y creo que estructuro las películas en esos términos.

A propósito de la declaración anterior, Gustavo García considera que la innovación de la amante del celuloide es de **"mirada"**. No es una mujer que rompa los tiempos, que anticipe cosas, que se coma las elipsis, es muy clásica.

En la entrevista realizada en 1997 para CNI, canal 40, dirigida por María Eugenia Tamés y Beatriz Mira, "María Novaro, una mirada apasionada", Novaro describe el uso de los géneros.

Yo distingo dos tipos de secuencias que parecen documentales en mis películas, unas, las menos, que efectivamente son documentales y otras la mayoría que hago todo un esfuerzo y toda la gente que trabaja conmigo trabaja en ficción de que parezca documental.

Creo en la veracidad de lo que se está viendo. Me lo han dicho en Lola, de la secuencia en la que Lola está después de darle el botellazo al susodicho que está reconciliándose con la vida a partir de lo que ve en la playa, y hay un momento en el que entre las cosas que mira está un viejo, en el mar, jugando en las olas, se le baja el calzón, la mujer manda a la nieta que le avise que se amarre el calzón porque todo el mundo en la playa está viendo. Y una toma como esa quedó con tal naturalidad que infinidad de veces han pensado que es una cosa que ocurrió, cuando quizá fue la secuencia más difícil de resolver.

Para la filmación de *Sin dejar huella*, el género dramático que la amante de la lente utilizó fue el llamado "road movie"; como ella lo menciona, un "road movie a la mexicana", género clásico norteamericano. María lo adapta al contexto y al humor mexicano, siguiendo las reglas del mismo género, eso sí, muy a su estilo, se permite jugar con ellas. En el caso norteamericano, se ha representado este género principalmente con la película *Un final inesperado* (Thelma & Louise). La idea surge de un viaje, una historia que pasa en carretera recorriendo caminos inciertos. María explica que la diferencia con la cinta estadounidense es la tragedia donde las dos mujeres pagan caro su atrevimiento de ir en contra de lo establecido y mientras, las mujeres que protagonizan la cinta de Novaro no tienen que pagar nada por salirse de los esquemas, ni merecen el destino trágico.

Revisando el guión de *Danzón*, Veracruz, 1990

Este último largometraje también incluye docuficción donde actúan como extras las personas nativas de los pueblos indígenas, para así, darle veracidad a la historia, ya que son gente que vive y son parte de lo cotidiano de los lugares donde se filmó. Pocas veces en la industria del cine, se da el caso de que un director o directora disponga de libertad absoluta en un proyecto. Sin duda debe ser el sueño de muchos cineastas el no estar dentro las normas de la industria, donde normalmente la función del realizador está limitada a una labor que depende de ciertos intereses que no siempre coinciden con los propios. María Novaro ha tenido la fortuna de elegir actores con los que desea trabajar, la opción de elaborar y decidir el guión sin modificarlo, además ha tenido el poder de decisión del montaje final de su película lo cual controla de principio a fin. Este es un privilegio de muy pocos en la industria del cine.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Un viaje con mirada femenina

Creo que es importante para las mujeres la posibilidad de construir nuestras propias imágenes y las de nuestra vida, tal y como las experimentamos...

Christine Dail

Desde la creación del séptimo arte, cientos de directoras y técnicas del cine han desarrollado su labor cinematográfica en diferentes géneros y con distintas miradas: unas, tomando la cámara para dirigir sus películas desafiando las normas sociales; otras, tratando temas hasta entonces tabú y algunas más reivindicando los derechos de las mujeres, hombres y poblaciones desprotegidas, mostrando en la mayoría de los casos una perspectiva diferente del mundo.

En México, en 1917 **Mimi Derba**, la estrella de la pantalla muda y presumiblemente, primera directora del cine mexicano, filmó la película *La Tigresa* junto al camarógrafo Enrique Rosas. Ella hizo posible el nacimiento de nuestra industria fílmica al fundar la Sociedad Cinematográfica Mexicana, que finalmente se denominaría Azteca Films. Así también, las hermanas Adriana y Dolores Ehlers, contemporáneas, se profesionalizaron en el cine, incursionando en varias áreas de la cinematografía. Poco después, en 1928, Cándida Beltrán Rendón, otra visión femenina: escribe, dirige y produce dentro de la industria fílmica. Posteriormente y con gran reconocimiento, de 1948 a 1951 Matilde Landeta filma tres largometrajes de producción alternativa y se convierte en la primera cineasta que reflexiona críticamente sobre la mujer a través de su obra.

Fueron muchas otras las mujeres que incursionaron a inicios del siglo pasado, sin embargo, varios años más tarde, es cuando crean y proponen con imágenes un punto de vista identificado femenino.

El cine realizado por mujeres que inició a principios de siglo XX en nuestro país exponía ya los cambios y su protagonismo, pero fue hasta principios de los años 70, cuando habían transcurrido veinte años de la última aparición de una mujer en la realización de cine, y la atmósfera de la situación cultural cinematográfica nacional se había transformado y una mujer más lograba filmar: Marcela Fernández Violante. Después de manifestarse un retraso en el cine con respecto a la cultura nacional, nuevas generaciones en la época empiezan a generar cambios diversos y surgía el llamado nuevo cine mexicano. En esta década post-psicodélica de grandes cambios culturales, también se describieron las situaciones en la que las mujeres se encontraban inmersas, y ya fuera en el género documental o de ficción, principalmente, ellas mismas eran quienes contaban su realidad intentando una liberación de la rigidez social.

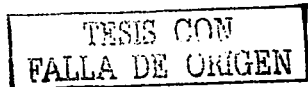

Dentro de este marco nacieron varios grupos integrados por mujeres de diferentes especialidades, y entre éstos nació, en 1978, un colectivo de cine formado, principalmente, por egresadas y estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), llamado Colectivo Cine-Mujer. Es en ese momento donde por primera vez se reconocieron las imágenes creadas por la mirada femenina.

María Novaro como integrante del Colectivo Cine-Mujer, realizó sus primeros cortometrajes, y aprovechó todo lo que el CUEC le daba. Junto con sus compañeras estudiantes de cine y otras chicas que participaban externamente se conocieron en la escuela como "Las ninfas del celuloide". Marie Cristine Camus, fotógrafa, Lupita Sánchez y Silvia Otero junto con María Novaro recibieron el apodo que les pusieron sus compañeros, quienes las admiraban por sus atrevimientos y atractivos. A María Novaro y a sus compañeras, les cayó en gracia ese apodo, y firmaron algunos trabajos escolares con ese seudónimo.

Conferencia de prensa. UNAM, 1998

El 9 de abril del 2001, en la entrevista “Las mujeres damos una visión distinta a nuestro cine”, publicada en el periódico *Excélsior*, María Novaro aseguró que las mujeres han dado al cine nacional un giro importante. *Sin duda las mujeres tenemos otra forma de ofrecer las temáticas, o sea, abordamos las situaciones de distintas maneras. En este sentido, más que esto sea asunto de cuántas féminas hacemos en este momento películas, lo importante es el ángulo que le damos y reflejar nuestras historias. La gran mayoría construimos parte del relato de cómo vemos las mujeres al mundo y cómo somos las mexicanas.*

Son muchos y muchas estudiosas quienes se han interesado sobre el lenguaje cinematográfico del cine femenino, haciendo estudios minuciosos sobre cada obra fílmica de las mujeres creadoras, por mencionar algunos. *Derivas de un cine en femenino* de Mágina Millán, menciona las obras representativas de Busi Cortés, Marysa Sistach y María Novaro. *Palabra de mujer: Historia oral de las directoras de cine mexicanas 1988-1994*, de Isabel Arredondo, que incluye entrevistas. Valiosos documentos del crítico investigador de cine Jorge Ayala Blanco, donde encontramos comentarios respecto a la realización del cine de mujeres en nuestro país, así como estudios académicos, tesis de licenciatura y notas periodísticas que plantean la trayectoria de las mujeres amantes del séptimo arte.

Con esto se plantea la existencia de un cine contracultural que produce nuevas corrientes artísticas, estéticas y experimentales, desmitificador en su contenido que rompe con lugares comunes que el cine mexicano ha cargado de estereotipos y falsas morales. Se observa que esta labor de cambios culturales que el cine produce y refleja es muchas veces una propuesta, bajo la óptica de la mirada femenina.

La búsqueda de María

A María le gusta el mole de Xico, Veracruz, la cerveza, ver películas, estar con sus hijos, impartir clases, observar a la gente de la ciudad en el “metro”; viajar por México, visitar Tijuana, Chiapas; admira al subcomandante “Marcos”, escuchar corridos y en general la música popular, pero sobre todo, le gusta contemplar y apreciar la sencillez de la vida, la cotidianidad.

En muchos lugares ha estado María, también los trayectos que ha recorrido en sus viajes, una forma de tomar el control de su vida al elegir los caminos que se presentan. Son innumerables las experiencias que María puede narrar, vida intensa de emociones y reflexión. Una forma de acercarnos a ella es un intento de introspección a través de los elementos, personajes y significantes que maneja en sus obras.

El mar

Después de haber sido cuestionada varias veces sobre los elementos que utiliza repetidamente en sus películas, el 20 de septiembre del 2002, en su casa en Coyoacán María recalca lo que es el mar para ella, elemento que en la mayoría de sus filmes está presente.

Me gusta el mar, porque contemplo. Lo más elemental es que nada me gusta más que ir al mar, es así de obvio y de simple, nada me gusta más dentro de todo lo que me gusta viajar. Nadar me parece un placer, el más cercano a hacer el amor. Estar en el mar me parece maravilloso, me reconcilia con la vida y me llena de ella, me hace feliz, le hace bien a mi espalda, me encanta ver el mar, nunca me cansa, ni me aburre, puedo estar viéndolo horas, me hipnotiza, me arrulla.

Tiempo atrás Novaro explicó en la entrevista realizada por Gabriela Díaz para la revista *Tiempos de Arte* en invierno del 1993 por qué el mar es recurrente en sus películas. *En la simbología de los sueños y en la obra de Jung hay una disertación acerca del mar: es la madre y la vida. No lo dudo, el mar es algo muy fuerte para la mayoría de la gente, imagino que tiene que ver con la gestación, con el antes de nacer; porque es muy fuerte la sensación del mar. Incluso tiene el riesgo de lugar común, el chiste es manejarlo hábilmente, pero recurro al mar como liberación o como salida. Además México es mar por todos lados.*

Rodaje *Danzon*, 1990

La huida y la búsqueda

Los elementos como la huida y la búsqueda están presentes en la obra de María. *Me doy cuenta de que tengo una forma de narrar, que disfruto mucho y es en forma de viaje. Mis personajes siempre hacen una especie de recorrido, buscan algo, huyen de algo, una combinación de las dos cosas.* Lo anterior es comentado el 11 de marzo del 2001 en el periódico *Reforma* en la nota titulada *María Novaro deja su huella*; y es ahí también, donde la creadora comenta haber planteado su último largometraje *Sin dejar huella*, en forma de viaje, ya que ella misma trabajó de esa forma.

Cuando le otorgaron la beca *Huber Bals* de Róterdam, Holanda para hacer el guión para la película *Sin dejar huella*, María empacó su maleta para viajar durante un mes en una camioneta alquilada, manejando por las carreteras, recorriendo nuestro país de norte a sur; empezando por Ciudad Juárez, para llegar a Yucatán y Belice. Viajó alrededor de la república mexicana buscando sorprendentes escenarios que invitaran al espectador a que haga un viaje de aventuras, de humor y recorrido por México.

Las mujeres de María siempre buscan algo o a alguien, y en plática con Eduardo Alvarado para la nota "María busca en el cine" del diario *Reforma* publicada el 2 de marzo del 2001, la realizadora expresa: *Yo creo que las mujeres siempre estamos buscando una respuesta. A lo mejor me tengo que meter a psicoanálisis para averiguar qué estoy buscando. De alguna manera mis personajes son una proyección de mí misma.*

Novaro piensa que se establece claramente en sus películas, que las mujeres buscan otras formas de relacionarse con los hombres, y aunque no encuentran mucho siguen buscando caminos.

En la entrevista antes citada la directora es cuestionada:

— ¿De alguna manera tus personajes huyen?

— *Buscan y huyen, y se hacen preguntas y no encuentran las respuestas, pero encuentran otras respuestas y en general acaban con una experiencia más rica, más vasta, pero no con la solución.*

— ¿De qué estás huyendo?

— *No sé muy bien. Estoy batallando para ver cómo le hago para hacer cine, para ser buena mamá, para revisar las tareas, para que a mis hijos no les falte nada, para tener una relación de pareja duradera, que sea bonita para los dos. Donde nadie salga lastimado ni se sacrifique por el otro. Está fácil*

cuando cedes o cuando embonas en un esquema ya probado. Pero si estás buscando otra forma de relacionarte, no es sencillo.

La búsqueda se observa desde el primer cortometraje de proyección internacional de María *Una Isla rodeada de agua*, donde una niña de doce años que vive en el estado de Guerrero, va en busca de su mamá a la sierra y a las playas del estado recorriendo escenarios naturales sorprendentes.

En *Azul celeste*, mediometraje protagonizado por la actriz Gabriela Roel, pasa algo similar, cuando el personaje, una mujer provinciana embarazada, está buscando al papá de su bebé en la ciudad de México y se encuentra con una ciudad compleja en expansión, misma que recorre para encontrar a su pareja.

Lola, no es la excepción, ya que la actriz principal madre soltera, se empieza a explorar cuando está emocionalmente dolida y recorre una ciudad de México lastimada después del terremoto, Lola huye al mar de Veracruz, para reencontrarse.

En *Danzón* por ejemplo, Julia Solórzano, la protagonista, está en búsqueda de un interlocutor, un hombre que, bailando, sostenga con ella una conversación, y por esta razón emprende el viaje hacia Veracruz.

Así también en *Sin dejar huella* las dos principales protagonistas huyen y buscan, una de ellas con bebé en brazos, otra librándose de la ley e intentan cambiar sus vidas, girarlas.

Un viaje con María hacia la libertad

Los viajes son como la libertad, creo mucho en la libertad y disfruto mucho de ella, nunca he aceptado amarrarme a nada, nunca aguanto la monotonía, nunca paro, eso es viajar, renovar, poner en orden cosas de la vida. Me daría miedo esto de los viajes y la libertad a ultranza pero siento que tengo un amarre vital con mis hijos que he tenido toda la vida y ese es mi anclaje a tierra y como tengo ese gancho para que la vida me sujete, una vez aceptado ese hecho, mi pasión de mi vida, además de mis hijos son mis viajes —María platica entusiasmada y ric—. Se compensan las dos cosas porque entonces tengo la sensación que ese es mi motivo para estar aquí, eso me significan mis hijos y para bien, para mi crecimiento, para mi fortaleza, pero si no lo compensara con los viajes y ser libre no sé que haría. Y cuando hablo de viaje, viajo sola aunque llevo a viajar con mis hijos, pero de repente les digo ahorita vengo.

María piensa que le son necesarios sus recorridos para escapar de una rutina y quizá de la locura, la cual se sublima a través del arte y en lo que coincide con su hermana: *nuestro trabajo nos salva de la locura.*

María ha hecho público que una de sus intenciones, al escribir los guiones para sus películas, es provocar en el público un sentimiento grato de recorrido. *Mi propuesta es que la gente por entrar y estar casi dos horas en el cine, tenga la sensación de que se fue de viaje, que la pasó muy bien y que aguanta luego lo que venga: que salga contenta de haberse ido de viaje, con suerte que conozca cosas que no se esperaba del país, que piense cosas acerca de la vida que a lo mejor no había pensado, y que se haya divertido, francamente divertido, pero una diversión inteligente* ("María Novaro deja su huella". 11 de marzo del 2001, *Reforma*).

Siempre plasma la idea del viaje y es que, como lo ha contado, será siempre un elemento primordial en su vida. *Desde niña viajaba mucho con mis papás, se me quedó esa pasión y esa afición. Ellos me enseñaron a conocer México, a viajar y a disfrutarlo y lo voy a seguir haciendo. Ojalá pudiera seguir haciendo películas sobre los diferentes México que he vivido en mis películas, porque aunque hiciera muchas, no me acabaría los temas ni las regiones.*

Las mujeres huyen y viajan, pero sobre todo, están en búsqueda, a veces parece que de alguien. Y en otras ocasiones diría María: *una búsqueda de sí mismas en libertad.*

Los temas recurrentes

María ha mencionado muchas veces que México representa uno de sus principales intereses como cineasta, así que como nacionalista que es, nuestro país es uno de sus grandes tópicos, así como retratar los diferentes rostros que hay en él. Ella refleja en su trabajo su crítica social y cuestionamientos de la vida. Pero ella marca dos grandes temas principales.

En mi trabajo son dos temas principales: México y sus habitantes, hay variantes de esos dos temas de los cuales se desprenden cosas y claro mi constante en los personajes femeninos. Las historias que vivo, que me impactan o que me mueven es lo que plasmo. Durante el proceso de filmación de mis cintas busco respuestas y descubro todas las posibilidades humanas de los personajes.

En el programa de Cristina Pacheco, en entrevista, pregunta a la cineasta por qué el viaje de norte a sur en la película *Sin dejar huella*, tomando en

cuenta que en el largometraje anterior, *El jardín del Edén*, había planteado un viaje de sur a norte. Opuesto a lo planteado en la última cinta.

María responde que juega con los simbolismos de la idea de la felicidad hacia el sur. *Se puede hacer un juego a la inversa, hay un México del norte y uno del sur, pero a lo mejor la solución no está en las maquiladoras, sino en nuestras raíces y en recuperarnos como cultura, buscando otra forma de vida y entonces en 'Sin dejar huella' el simbolismo, la felicidad se busca hacia el sur.*

Hablar del sur, como metáfora de ser uno mismo... de tener más control sobre la propia vida, de no ser parte de un engranaje que a lo mejor acaba por asfixiarnos. Para reconocernos como cultura, como individuos, como país, decir quiénes somos, si queremos dejar de ser lo que somos o buscamos dentro de nosotros mismos. Como podemos ser dueños de nosotros y de nuestro territorio.

— Cristina Pacheco: ¿Existe un riesgo, María, en contar con paisajes y hacer un documental de lo bello, competir con las escenas de la naturaleza y perderse de la historia?

Yo espero que no se olvide la historia en mis películas porque las narro en un doble nivel. Siempre cuento una historia, pero también una manera de contar México. Y para mí no es más importante una que otra, prefiero entrelazarlas. Desde Lola lo hice: conté la historia de una madre joven, pero también la historia de un D.F. dolido después del terremoto, un D.F. duro y nuestra ciudad terrible en muchos sentidos. En Danzón también contaba en un doble nivel: conté la historia de Julia Solórzano, buscando al bailarador de danzón, pero también nuestra educación sentimental, nuestra nostalgia, nuestra forma de ser, nuestra alma de bolero, en fin. Contaba otras cosas y el Puerto de Veracruz. En El jardín del Edén intenté lo mismo y en Sin dejar huella cuento a estas dos mujeres, tan contrastantes, tan distintas, y cuento dos Méxicos distintos que están formando un sólo país: uno del sur, uno del norte. y los cuento a fondo.

María no pierde oportunidad para hablar de su afición a México, incluso se dice que en sus películas no sólo es un tema sino otro gran personaje.

México es un personaje que está construido como tal, evoluciona, cambia y debe sorprender con lugares insólitos. Con este personaje, propongo una forma de ver a nuestro país y a nosotros mismos.

María Rojo y Carmen Salinas, *Danzón*, 1990

-- ¿Qué es México?

— *Simplemente el lugar en el que vivo y la gente con la que me identifico. El lugar en el que me reconozco. El espacio que me da significado y que me permite ubicarme.*

— ¿Qué te dicen Chiapas, el EZLN?

— *Me encanta. Desde enero del 94 los zapatistas nos enseñaron que éramos soberbios, ignorantes y que no entendemos, somos racistas y una serie de cosas, nos recordaron el esquema global donde hay quienes piensan que hay una parte del mundo que hay que borrar y quienes deciden que a unos les toca morir de hambre, de sequía y a otros les va muy bien a costa de los otros. Un orden de las cosas injusto.*

El humor Peñalosa, otro tema

Como amante del celuloide María Luisa Novaro Peñalosa cuenta que es primordial mostrar humor en sus cintas y es que para ella y para su familia materna siempre ha sido un ingrediente de gran valor.

Todos lo tíos por parte de la familia de mi mamá, los Peñalosa, que vivían y los que viven todavía son gente que tienen como máximo valor familiar la agilidad mental y el sentido del humor. En todas las reuniones familiares, que eran masivas, siempre eran de estar demostrando quien era más listo, ágil, con más sentido del humor, gracioso para contestar, botanearse a los demás. En la familia te entrenaban desde chiquito para ser así: contestar, hacer bromas. Luego me doy cuenta, por ejemplo, que el humor de mis guiones son un valor supremo heredado de mi familia.

María se ríe mientras cuenta cómo se divertía de chica, hay una sonrisa permanente en su rostro y es notorio cómo disfruta recordar algo que la formó.

Alguien sin sentido del humor era lo más cercano a un bodrio, al fracaso. En la familia, si alguien se novió o se casaba con alguna persona que no tuviera sentido del humor, todo el mundo decía: '¿Y éste con quién se casó?, ahí no era de que si no se tenía dinero o se era un pobre diablo, si estaba cucho, ¡no! eso no importaba; pero alguien sin sentido del humor estaba perdido, era gravísimo. Una tía decía que la clave para ser feliz, en el matrimonio era ser muy divertida, y comentaba: 'que tu marido se divierta, que siempre lo tengas botado de la risa, entonces vas a tener un matrimonio con felicidad'. Eran muy del humor mexicano, típico de estarle buscando el lado cómico a las cosas y eso se me quedó registrado.

María interrumpe su idea, hace una pausa y comenta que además cree necesario un sentido del humor para relacionarse y vincularse socialmente... *yo como mujer entendía muchas cosas de doble sentido, de humor fuerte que me permitieron entrar a muchos grupos, a no dejarme, aprendí a sorprender también.*

Novaro comentó en una nota publicada en la revista *Proceso* del 11 de marzo del 2001, sobre el humor que incluye siempre en sus cintas:

Hice una escena con una anciana maya (Sin dejar Huella), era una señora real de pueblo, y le explicaba que sería interrogada por un oficial, que le intimidaría porque le hablaría feo, y ella empezó a alegar que no se iba a dejar, pues le daría una cachetada, y dije: 'Así filmamos'. Jesús Ochoa se moría de la risa porque le hablaba brusco y ella le contestaba en maya muy enojada y le daba el manotazo.

—Proceso: ¿ Fue difícil incluir el humor?

— *Es parte de mi oficio de cineasta. Para mí es importante escribir relatos con humor. como además estoy en el tema de nuestra identidad, quiero construir relatos con cuestiones como mexicanos. Somos una cultura con mucho sentido del humor. Hay gente que piensa que eso le resta profundidad al relato o piensa que debe ser fácil, y no, es un esfuerzo tremendo. En Sin dejar huella, Jesús Ochoa (actor) contribuyó con el humor. En la cinta hay situaciones simpáticas que son de él. Es una persona con mucho sentido del humor, muy inteligente, pero además embonó perfecto, me divertí.*

La forma de vida y ser de María tiene mucho humor, lo cual le inyecta entusiasmo, pero también se le presentan algunas variantes, sobre todo cuando ella debe decidir algo y tomar las responsabilidades, los riesgos y fracasos: en algunas ocasiones es la pareja, en otras son momentos y en algunos más las propias emociones y sentimientos, pero tratando de que

nunca se ponga en riesgo la propia libertad. Lo vivido requiere momentos de reflexión, de añoranza, de dolor.

En mi casa se respetó mucho la depresión, en mi casa hubo muchos depresivos. Mi papá se encerraba en mi casa por horas o por días y mi mamá nos decía a mis hermanos y a mi: 'shh, no hagan ruido, hablen bajito que su papá está deprimido', y conste que mi papá era el más alegre y el más jovial, un tipo muy encantador, pero que de repente se encerraba dos días. Eso es importante, darte el chance así, saber que es algo necesario quizá, que se respete y se valore ese derecho a deprimirte, pocas personas lo ven así que es un derecho, creo que desde que soy madre poco me doy el chance, ya no se puede bien.

Mis hijos han pasado sus etapas: fueron bebés, de "kinder", de primaria y los llevo al doctor, me mantengo ocupada de ellos con mucho amor, entonces ese amarre a la vida es suficiente. Para todo lo demás, pareja, trabajo, dejo otro tiempo, pero hace poco se me ocurría que con los hijos, nunca me pude volver a deprimir igual, ya que les toca comer y hay que prepararles el desayuno, igual les toca junta en la escuela, y bueno soy una gente responsable y bueno, lo elegí, los adoro, los quiero y los disfruto. No lo cambiaría por nada, pero para eso de la depresión ya ni hay tiempo porque uno los lleva a la escuela a las 8 y luego a la 1 van a comer, ya no te dio tiempo, tiene que ver con lo que me dices, la locura tiene un freno.

María desde pequeña tenía gran respeto a su depresión, a sus sentimientos, dudas, dolores ella es una mujer de fortaleza que no radica en la dureza y rigidez de sentimientos sino en precisamente el reconocimiento de su sensibilidad y fragilidad de ser humana.

Las mujeres y madres

La realizadora ha hecho público su entusiasmo por contar historias de mujeres. En la entrevista publicada para la revista *Tiempo de Arte*, 1993, explica al respecto:

... Creo que muchos temas de mujeres, personajes femeninos, muchas situaciones de la vida cotidiana, vistas desde el punto de vista de la mujer, son las que no he visto en el cine. He visto películas de guerra tan maravillosas, que nunca se me ocurriría hacer una, ¿qué puedo aportar? No me conecto emocionalmente con el tema y ya hay maravillosas películas; realmente nunca me cruzaría por la mente. O del tipo de aventuras, de thriller policiaco, hay maravillas, las disfruto. Pero, a mí me gusta hablar de cosas que no he visto, donde se hable de mi mundo, el mundo de los niños, de las mujeres, de la casa, de nuestros sentimientos...

... no he visto las suficientes películas acerca del asunto de la maternidad que me satisfagan. Vi una película Alemana maravillosa, inolvidable, que se llama Alemania, madre livida, que me estrujó; vi la de Cassavettes, Neurosis de mujer, que muestra otro aspecto del asunto de la madre. He visto algunas maravillosas películas, pero el tema de la mujer no se ha agotado en el cine y en algún momento a lo mejor regreso, porque además es algo muy de mi vida. Con ello no quiero decir que nada más me interesen los personajes femeninos, porque creo y en Danzón hay un poco de eso que parte del chiste es hablar de los hombres, pero desde el punto de vista de nosotras. Por ejemplo, en los personajes masculinos de Danzón está tocado así, no ellos como dicen que son, sino como una los mira, o como nosotras suponemos que en realidad son y que ellos creen que no; en fin, todo el juego que hay de supuestos.

El 2 de abril del 2001, en la entrevista publicada en *El Universal* por Alejandro Cárdenas, Novaro comentó que justo al terminar su cuarta película *Sin dejar huella*, se dio la oportunidad de revisar a sus personajes y dijo que tal y como si los hubiera puesto en vitrina ahí estaban: *Lola, Julia Solórzano, las mujeres del El Jardín del Edén y ahora las de Sin dejar huella, Y me dije qué rico el poder ir contando la vida de mujeres tan diferentes, y cuántas más podremos contar. Yo misma no lo había reconocido, hablar de una mujer, no es hablar de todas. Entonces lo que vas haciendo es crear grupos femeninos que adquieren voz y ocupan un lugar dentro de la cultura mexicana. Me siento contenta de haberlas concebido y darles esa vida.*

Cheli Godínez, Margarita Isabel y María Rojo, *Danzón*, 1990

— ¿Cómo ve María Novaro a la mujer?

— *Pues mira, yo soy mujer. Lo primero que hay que aclarar es que tenemos muchos tipos de mujeres, pero sí pienso que en general las mujeres y algunos hombres que están en contacto con su lado femenino estamos más en contacto con cuestiones en la vida más sencillas, cotidianas que yo identifico mucho. No porque piense que todas las mujeres deben ser madres ni mucho menos, pero yo creo que si hay mucho de nuestra forma de ser relacionado con la maternidad. Y eso me parece además muy rico y muy hermoso, yo en lo personal pues sí, me tocó ser mamá desde muy joven y el asunto de lo que significa vivir tu vida, ser profesional, hacer tus cosas enfrentar tus retos y siendo mamá es doble carga y doble fuerza, es algo que me llama la atención y de lo que me gusta mucho hablar.*

— ¿A los cuántos años fuiste por primera vez mamá?

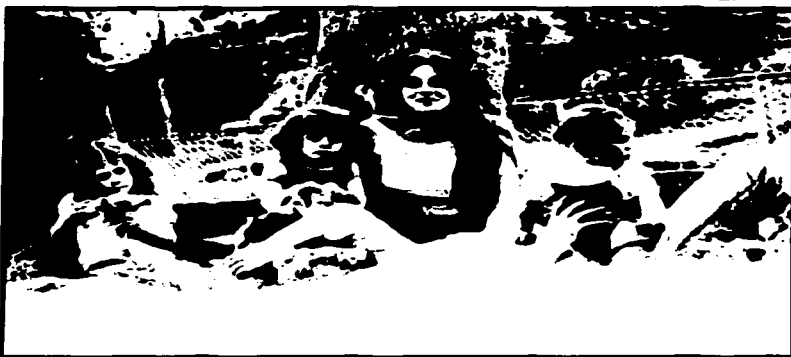
— *A los 19 años —María no explica más, de aquella época y continúa— Y de eso he hablado mucho en mi trabajo de alguna manera y mis personajes siempre son mamás y además creo que es un tema que no ha sido tratado con profundidad, por ejemplo en el viejo cine mexicano francamente han sido atroces las abuelas o las madres malvadas o madremitas santas que en realidad estaban con una cantidad de estereotipos espantosos. Para mí, ser mamá es espléndido y se nota en mis películas a leguas. Mis hijos son de diferentes parejas, entonces me ha tocado vivir la maternidad en ocasiones sola y uno aprende muchas cosas.*

— ¿Por qué el amor incondicional hacia los hijos?

— *Es muy raro el amor por los hijos, además por cada hijo es diferente, como ellos no son iguales te provocan cosas distintas, lo que sí es una constante para mí es estar al tanto de ellos.*

Supongo que la vida está diseñada así para que uno salga a flote, no lo veo mal, lo veo como el trampolín de la vida, pero yo con los hijos es clarísimo que hagan lo que hagan estoy con ellos. Bueno, tampoco tengo un hijo que me haga cosas feas, si hubiera tenido una cosa horrible por hijo, quién sabe que pasaría (ríe), pero sus pequeños defectos y sus pequeñas injusticias, lo que sea, no me importan.

Maria con sus hijos y León Chávez, 1975

Maria ha modificado esquemas en una sociedad regida prácticamente por símbolos masculinos, y respecto a ello, la tesis de licenciatura en Comunicación y Periodismo titulada *El espejo femenino: análisis del rol femenino en la obra de María Novaro: Lola y Danzón*, de Andrea López Avilés, analiza y plantea los elementos de las obras del nuevo lenguaje cinematográfico llamado "Cine de mujeres", el cual es nombrado así por ser creado por mujeres y cuyos personajes principales son mujeres, el mismo que la mayoría de las veces sacude conciencias femeninas al transmitir los mensajes. Novaro entonces logra plantear la posibilidad de que las mujeres sean autoras de los significados cinematográficos o lo que es lo mismo la existencia de un lenguaje propiamente femenino en el cual se refleja una visión de sí misma como realizadora.

En la tesis mencionada se plantea la búsqueda de cómo puede acercarse la mujer a sí misma como a las otras mujeres, y se visualiza a través de la obra de Novaro. Así también considera a María Novaro como realizadora del "Nuevo Cine Mexicano de Mujeres", el cual ofrece una nueva visión de las mismas, una reafirmación de la sexualidad, entendiéndola no como una diferenciación sino como una complementariedad para dejar de ser "otro/otra" y lograr ser "Yo" (una) misma, proceso que se da en los personajes femeninos de María, dejando a un lado los estereotipos que marcan a la mujer como madre y/o como esposa abnegada o prostituta.

Andrea López Avilés plantea en su tesis que la propuesta observada en las cintas de María es un cambio en la manera de ver a las madres y la relación con su mundo, ya que Lola (en *Lola*) "es una madre que además de amor a su marido y a su hija, también tiene deseos."

No es la mujer que acepta su destino con resignación, sin pedir nada para sí, sino busca su propia satisfacción, no es la víctima ni la heroína de la película, simplemente es una mujer, no es una madre magnificada ni un objeto sexual, Lola no se encuentra dentro de ninguno de los roles atribuidos a las mujeres mexicanas. Es una mujer real.

Así, "Lola es una mujer sacada de los rincones más recónditos de la realidad, de la vida diaria, es una mujer que toma cerveza en un parque, que no tiene su casa ordenada, que no cocina todos los días para su familia, que en una etapa de crisis se abandona, que pierde interés en su propia persona y en su hija".

En la historia de Lola como mujer, Al final hay un encuentro de Lola consigo misma y el asumir su maternidad, al observar los pequeños detalles que están al alcance de su mano y la ayudan a aceptarse y ser una mujer, señala López Avilés.

En *Danzón*, continúa la tesista, Julia, encuentra su liberación en el viaje donde vive una aventura amorosa con Rubén, y se permite a sí misma ser una mujer con deseos e ilusiones; su papel de madre ya no la envuelve del todo, y ya no le preocupa lo que la demás gente piensa acerca de ella. Julia es una mujer de emociones contradictorias, que reprime su sexualidad. Llena de prejuicios y de ideas falsas, con mucho miedo a expresar lo que realmente siente.

María con su hija Lucero, 1986

En Veracruz, el ambiente festivo que acompaña a Julia durante la transición hacia su feminidad. La aventura amorosa vivida con Rubén, la hacen asumir y aceptar su sexualidad, su feminidad; el dejarse llevar por sus emociones, es algo que la enseña a ser como quiere ser, a no esquivar la mirada de Carmelo al final. Rubén no sabe bailar danzón, pero le gusta a Julia y es aquí donde se da el rompimiento de sus viejas ideas fuera del rol común.

El mismo trabajo académico describe a las mujeres que aparecen tanto en la película *Danzón*, como en *Lola*, las relaciones con sus mundos, con las mujeres mismas como un planteamiento de mirada que propone María Novaro en general en la mayoría de sus películas.

Las mujeres de los filmes de María Novaro son personajes cien por ciento femeninos, mujeres que buscan su esencia, su individualidad, mujeres que trabajan, madres, hijas, amantes, esposas, amigas y compañeras.

Las mujeres que aparecen en las películas de Novaro (considerando dicho análisis) son en su mayoría mujeres sin un varón a su lado, o quienes ha dejado un hombre, a raíz de esto escapan de su cotidianidad con diferentes variantes: algunas siempre han estado solas, unas sin la imagen física masculina, y otras tienen la presencia de un hombre pero no la compañía emocional.

Las mujeres no se atacan una a otra, comparten sus deseos, sus alegrías, su desilusión, su trabajo. Ninguna es una 'super mujer' simplemente son mujeres, su vida puede ser común a cualquiera de nosotras, cada frase, mirada o movimiento son esencialmente femeninos, no hay nada que se pueda tergiversar, señala Andrea López.

— Se piensa que no tienes papeles de mujeres víctimas, ¿te relacionas con tus personajes?, le pregunto.

— *Ni en mi vida, ni en mi trabajo he victimizado a mis personajes. Yo respeto muchísimo otras propuestas en las que se hable de lo mal que nos va por ser mujeres. Perfume de violetas es una película que me encanta, es hermosa y emocionante, pero nunca he hecho ese tipo de trabajo, hay algo en mi naturaleza que yo nunca quiero hablar de cómo sufrimos o lo mal que nos va. Yo en general siempre he retratado mujeres que se las ingenian y salen adelante, que son fuertes, que son de repente hasta contradictorias pero que ahí van y salen adelante. Aun mi primer largo de Lola es una chava madre soltera y abandonada, aun ella no era una víctima, tenía su lado de ser bastante cabrona en realidad (ríe), y me gusta que sea así. Cada quien va a plasmar como lo quiere, pero además me parece que en la realidad es muy así, justo lo que la vida me ha mostrado. En México las mujeres salen adelante y es una sociedad de muchas mujeres solas, creo que es uno de los países en el mundo que más índice tiene de mujeres jefas de familia, entonces me pasa mucho cuando estoy en el extranjero que me preguntan cómo un país tan machista tiene una directora de cine, y les digo: "No, ustedes no saben que es un país machista porque hay mujeres fuertes, que hacen a los hombres con esta situación, los hombres machistas son hijos de mamá también ¿no?, es una mezcla de cuestiones que no juzgo en opción de valor pero las observo.*

En sus películas las mujeres saben ser amigas, no hay elementos de lucha entre sí, cada una vive y afronta su propia realidad inclusive como lo menciona Andrea López en su trabajo de titulación, los hombres homosexuales, que como hombres se filtran en el mundo femenino, saben ser compañeros y amigos de las mujeres.

María con Santiago y Mara. 1979

Cada una de estas mujeres, como hija, como madre, como amiga, como amante, tiene algo que hacer, algo importante por qué vivir, mujeres de una generación que intenta cambiar, pero su rebeldía no es contra el hecho de ser mujeres, sino en contra de sus propios prejuicios. su lucha es interior, pero no contra su feminidad, sino por las cosas que han acumulado en sus cerebros a través de ser mujeres en una sociedad machista.

Las madres de las películas de María —afirma Andrea López— son mujeres que han vivido otras generaciones y por ello no encuentran el sentido que dan a la vida sus hijas, ellas tratan de orientarlas, con cariño, hacia el camino que ellas mismas ya han recorrido como hijas, aunque a las hijas no les parezca la forma en que las intentan guiar. También las madres son condescendientes, tienen momentos de crisis, pero también de complicidad, y amistad con sus hijas o hijos, finaliza la tescista.

— ¿Cuál es el concepto de mujer mexicana que tiene María Novaro?

— *Creo que no existe el concepto porque somos muy diferentes, creo que México es un país, parte de la riqueza de México es que somos diversos. No encuentro mucha similitud entre una mujer yucateca y una mujer de Sonora y son mexicanas, y puedo encontrar en qué somos mexicanas muchas mujeres de diferentes regiones, pero también tenemos muchas diferencias. Entonces no creo en la generalización de mujeres mexicanas sea tan fácil de dar. A los mexicanos, hombres y mujeres, si nos definen ciertas características: nuestro humor, nuestro aguante. Tenemos rasgos mexicanos y regionales. Tenemos un racismo muy raro, decimos que no somos un país racista y sí. Por nuestro mestizaje le damos valores de la "güerez", qué tan güerito o menos güerito es un valor grande.*

Por ejemplo, en mi medio es sensacional todo ese mundo de actores y actrices güeros que representan un país, y en realidad son la minoría muchos de los actores y actrices que nos representan, no tienen los rostros

de la mayoría de los mexicanos, tenemos contradicciones gruesas que a mí me gusta explorar. En una empresa como Televisa que ha explotado durante años una imagen de los mexicanos que no corresponde a la que ves en la calle, que realmente no refleja lo que somos como país. Todo eso a mí me interesa, pero no me atrevo a generalizarlo, porque como mujer mexicana me puedo comparar una mujer de Chiapas o con una de Monterrey en muchas cosas o imagínate una señora de clase media de Monterrey a una de Chiapas, no se parecen. En lo personal, me ha pasado mucho y lo he tratado a partir de algunos de los trabajos que he hecho. Yo no soy una mujer mexicana típicamente porque mido 1.80 metros, yo he llegado a Yucatán y a mucha de la gente con la que trabajaba les parecía una sueca o una alemana fácilmente e insistían en hablarme en español muy despacito como si no les entendiera porque realmente me veían como alguien ajena, y soy absolutamente mexicana, pero mi gente viene del norte y no me pareceo a esas señoras de Yucatán o chiapanecas, entonces tengo muy claro que somos muy diferentes. Tampoco mi vida se parece a la de otras mujeres en México, en fin. Claro hay rasgos muy importantes donde nos podemos de repente reconocer todas y creo que es necesario hablar de ellos, pero es un país muy plural.

En mi personaje de Danzón, creo que muchas mujeres en México se identificaron con María Rojo, porque tenía algo con lo que muchas mexicanas se reconocen. Aunque en realidad fuera esa mujer telefonista del D.F. que bailaba danzón con el rostro y cuerpo de María Rojo. Pero tuvo ciertas características con las que muchas otras mujeres mexicanas se pudieron identificar. Cuando logras una cosa así, pues está padre, una imagen de una mujer específica pero de alguna manera si se identifican.

Carmen Salinas y María, Danzón, 1990

Personajes

María tiene como personajes a México, a las mujeres, a las madres, a las hijas, a los homosexuales, a los hombres, a los mexicanos, y de todos explora y ve las diferentes caras de los mismos.

— *¿Cómo te encuentras con tus personajes?*, le pregunta Alejandro Cárdenas el 2 de abril del 2001 para el diario *El Universal*.

— *A todos mis personajes los quiero mucho por diferentes razones. Porque representan parte de mi interés y emotividad. Por ello, para mí, la relación con los actores se vuelve entrañable desde que hacemos casting. Una de las razones para seleccionarlos es que me caigan muy bien, me gusta mucho partir de la confianza y la amistad, para entrar en el proceso de entregarles mis personajes y que se conviertan en ellos.*

Novaro también ha comentado en otras entrevistas que en proyectos próximos trabajará personajes masculinos, quizá donde sean los protagonistas y le comenta a la periodista Cristina Pacheco.

Cuando leí la entrevista de Elena Poniatowska que recibió el Premio Alfaguara (La piel del cielo, 2001), ella en algún momento dijo que se atrevió a hacer una novela que giraba en torno a una figura masculina como principal. Creo que me puede pasar lo mismo, que naturalmente he hablado de mujeres porque me sale del alma, me divierte, le veo mucho sentido, me es más fácil. Pero justo ahora me dan ganas de hacer una película con mi visión, siempre de una mujer mexicana, en fin, de un personaje central de un hombre.

Bruno Vichir y María, rodaje *El jardín del edén*, 1994

—Cristina Pacheco: Que bonito sería hacer de un pequeño personaje una gran figura ¿no te gustaría?

— *Sí, pero ahorita me acordé de cuando Beatriz y yo escribimos el guión de Danzón, hubo un momento en el que realmente nos propusimos hablar de un personaje hombre que bailaba danzón, y la película misteriosamente se nos volvió en una mujer que busca ese hombre en Veracruz y que no lo encuentra, evidentemente ha habido una dificultad en encontrar ese personaje, pero bueno uno va creciendo y acabaré por encontrarlo.*

Para el trabajo de investigación citado, que analiza el lenguaje del cine femenino, los varones son un punto importante, aunque no primordial, los hombres no son villanos de las películas, sino coadyuvantes inconscientes, de las protagonistas. Y comenta Andrea López: Los personajes varones (en las películas de Novaro) no ocupan un lugar importante por el espacio dentro de las cintas, pero sí por la presencia dentro de los personajes mujeres; aparecen como símbolos de la presencia masculina que se ha hecho necesaria ante las mujeres, por cultura o tradición. María se permite observar a los varones como el objeto de desecho de la mujer protagonista, el paneo de la cámara a lo largo del cuerpo desnudo de Rubén, en Danzón recrea la imagen que muchas veces se ha realizado con el cuerpo de una mujer, sin duda un cambio importante en la mirada acerca de los varones.

La velocidad y la acción para hombres, ¿cuestión de enfoque o de género?

María piensa que hay formas de mirar, ella sabe de las críticas que han hecho hacia su trabajo respecto a la trama y el ritmo y el mismo y comenta:

Una de las críticas a Lola es que decían que era una película que no trata de nada. No tiene historia, no cuenta nada. Y yo decía: '¿Cómo no?', es la historia de una mamá que tiene una chavita y que la deja el chavo y que se las arregla sola... y le pasa esto y le pasa aquello, cómo que no pasa nada...' ese tipo de personajes a los hombres no les dice nada, para ellos eso es no pasar nada, no existe ese mundo, no tiene importancia, ¡qué curioso, que lo vivan así!, pero bueno, es parte del diálogo que intento hacer.

— ¿Hay formas diferentes de ver como hombre y como mujer?

— *Lo que he visto es algo muy claro. En la última película que rodé, era curioso cómo casi todos los hombres que trabajaron en ella estaban muy tranquilos ante las escenas contemplativas, más emotivas y cuando había mucha "acción" decían: 'ahora sí estamos haciendo una película' Cuando*

estaban los carros en la carretera y balazos para ellos entonces si estábamos haciendo película y cuando aparecían las chavas con los bebés, quizá amamantando, viviendo alguna situación de incertidumbre, muchos técnicos hablaban de otras cosas como si eso no fuera muy interesante.

Si somos así, por algo los hombres se forman jugando con carritos y en fin. Si somos distintos pero justo no pienso que dejemos de ser distintos sino que hay una desigualdad, y que hay una parte que no ha querido voltear a ver a la otra. Los hombres a las mujeres porque además aun hay poca literatura y hay poco cine que hable de esto.

Mucho se ha hablado y publicado en medios impresos, sobre todo, de la postura feminista de la realizadora.

— La pregunta forzosa ¿qué es feminismo para María Novaro?

— Es un concepto muy manoseado, yo lo manejo con mucho cuidado, porque estoy convencida que para mucha gente hablar de feminismo es hablar de una actitud intransigente y militante a ultranza. Para quienes identifican eso con el feminismo entonces siempre está claro que no soy feminista porque no traigo banderas ni milito en ningún grupo, ni trato de hablar de personajes feministas ejemplares, ni odio a los hombres, ni considero que haya una guerra, en fin, miles de cosas; pero creo que reacciono así, o aclaro que no soy feminista porque justo hay mucha distorsión del término. En realidad creo que yo, como todas las mujeres profesionales o las mujeres que controlamos nuestra vida de alguna manera, hemos tenido opciones, las mujeres que ahí vamos construyendo nuestra vida con cierto grado de libertad no siempre estamos en algún grupo.

Que haya habido movimientos de mujeres feministas que han dedicado y comparado su vida a una serie de reformas, es muy grato, les debemos muchísimo aunque nosotras en lo personal no estemos en esa lucha, yo estoy en deuda. Yo no sería quién soy, si no fuera por ellas, si no hubieran habido generaciones de mujeres revolucionarias, yo no hubiera entendido a una Simone de Beauvoir. Si no la hubiera leído desde niña, yo no sería quien soy. Comprendí muchas cosas, nunca hubiera decidido ser una mujer dueña de mí misma. En lo personal no soy feminista en el sentido de que yo no milito en ninguna organización. Ni lo hago en mi trabajo. Algunas amigas me han reprochado que mis personajes femeninos no son 'ejemplares'. En mi primer largometraje Lola me decían que Lola pues no vence todos los obstáculos y no sale adelante en todo y yo digo: 'es que no es tan fácil y más bien a las mujeres nos cuesta trabajo y ahí vamos, está difícil...' entonces en ese sentido hay discrepancias con algunas compañeras feministas: querían que hiciera un trabajo como más ejemplar para mis

personajes mujeres. No es mi manera de verlo, pero es muy simple, uno está consciente de ser mujer y estás del lado de las mujeres y eres muy firme en tu vida y en que te vas dando cuenta de todas las cosas que están en contra de nosotras y por ser mujeres y lo difícil que es. Como cineasta lo integras a tu vida y lo asumes y así es; o sea la sociedad todavía está lejos de ser igualitaria, pero ahí vamos.

María comentó para el libro de Márgara Millán, *Derivas de un cine en femenino*, publicado por la UNAM, que el feminismo que podía tener era el transmitido por su mamá, y el de su vida misma, el que adquirió en su vida con comunidades de mujeres y gente desprotegida, además del trabajo realizado junto a la pensadora feminista Alaide Foppa y la relación con el cine feminista.

—¿Crees que tu cine ha cambiado a muchas mujeres?

— *Fíjate que sí he tenido encuentros muy emocionantes con público y más mujeres que hombres aunque también hay hombres a los que sí les he tocado fibras muy sensibles a partir de algunas películas. Una en particular Lola, que es una película que hubo gente que le caí muy mal y hay mujeres que dicen que es la película, de mis cintas, que más les ha gustado, o me agradecen de manera personal. A mí me ha encantado y no sólo una vez sino muchas ocasiones que llega gente y me dice es que hablase de mí.*

Leticia Hujara y Alejandra Cerrillo en *Lola*, 1988

Eso que pusiste ahí es mi vida. Me da mucho gusto ver a esa gente así emocionada y me da mucha ternura que al hablar de esta mamá que es Lola, una mujer en particular, haya mujeres que dicen: 'están hablando de mí, o yo me pude identificar porque eso es lo que he vivido...' eso es muy emocionante me ha pasado también con Danzón, que hay gente que se identifica con una cosa y la hila de manera personal. Y es cuando siento que vale la pena todo lo que uno hace, porque tocas unas fibras, es una conexión sensible y que dirige a una mujer, es una frecuencia que logras a veces con algunas gentes con otras no.

Sí me he preocupado porque me interesa en esto que te digo que creo que pueda haber un balance, o sea que la vida esté balanceada por el hecho de que somos distintos los hombres y las mujeres y no se trata de que uno se vuelva como el otro, sino que tenemos que respetamos y convivir y que nuestra diferencia es parte de nuestra armonía y balance individual y social, parte de eso es que lo que hay que hacer es que los hombres reconozcan el nivel y el lugar de la mujer y que lo respeten. Entonces quiero que reconozcan un universo femenino. Muchos hombres, no entienden, no lo quieren ver, no lo aceptan.

— ¿Cuál es la imagen del ser hombre para María?

— Hay ciertos rasgos que son de cuidado por la vida, de atender en la vida. Creo que son rasgos que los hombres han generalizado burdamente, como que están en otro tono. Como en la idea del logro, en el trabajo, en el poder. Creo que hay algo que cuando funciona bien es complementario. A mi me parece que la vida adquiere un balance especial porque habemos mujeres y hay hombres, eso le da un balance a nuestras vidas y justamente el que seamos distintos, y que percibamos las cosas de manera diferente nos da equilibrio y riqueza a todos, también he comprobado que a veces se da como el choque. Que no se da el balance y la riqueza con esos dos opuestos que nos encontramos. Creo que somos distintos las mujeres y los hombres y ¡qué bueno! podemos armonizarnos y complementarnos o podemos desgarrarnos. Creo que la vida transcurre mucho en esa búsqueda de qué tanto logras armonizar o complementarte con el hombre, que es diferente.

— ¿Hay muchos hombres con su lado femenino?

— He conocido a muchos hombres en contacto con su lado femenino. En general siento que cuando un hombre es inteligente y es fuerte, disfruta a las mujeres en el sentido completo de la palabra. Aprecia que una sea un ser completo, por ejemplo, aprecia la inteligencia de una mujer o aprecia las capacidades de una mujer y me da la impresión de que los hombres más

débiles o más limitados se sienten intimidados, se sienten agredidos por mujeres completas, por la inteligencia de una mujer, por la fuerza de una mujer y entonces son hombres que atacan, eso sí lo he visto, lo he observado en mi vida, pero no es fácil. Yo por ejemplo ahorita, no estoy en pareja, he tenido varias parejas. Mis hijos son hijos de diferentes papás... he tenido relaciones muy bonitas pero no las he podido sostener a largo plazo porque les cuesta trabajo a los hombres estar con una mujer de mucha capacidad, no sé qué les pasa, pero no es fácil que aguanten a una mujer que se dedica a sus cosas.

—¿ Por qué crees que les pasa esto?

— *Viene de muy atrás, la pareja estaba formada a partir de que uno se sacrificaba por el otro y la mujer asumía su vida a partir de la del hombre, quien decía cómo iba a ser la vida. Al interior de la casa la dominante fue la mujer pero la vida se definía en términos de opinión. Eso ha cambiado, pero no nos hemos acabado de ajustar.*

—¿ Por qué crees que ellos no quieren mirar la parte femenina?

— *Yo creo que es un asunto de poder. Hay cosas tan sencillas y tan obvias, ellos podrán decir lo que quieran, pero hay algo que es elemental, por ejemplo reconocer que las mujeres trabajamos doble si queremos ser profesionales. Tenemos que hacer lo público y lo privado: planchar y lavar. Reconocerlo y aceptarlo, para los hombres, implica entrarle también a lo privado, a participar en ese trabajo. Es más fácil no verlo, qué flojera les da, mientras no lo reconozcan, no va a haber cambios.*

— ¿Cómo es el hombre ideal para María?

— *En mis películas siempre hay un poco la búsqueda del hombre ideal. Yo creo que eso sí se refleja en mi vida, porque no. Por momentos sí, y luego no, aparece el hombre ideal. Habría que pensar qué es eso de la búsqueda del hombre 'ideal', a lo mejor no reconocer al compañero de carne y hueso que tienes ahí que no es el hombre ideal. No te sé decir. Es un punto para resolver todavía en mi vida, pero yo siento que está faltando algo. Pienso sinceramente que socialmente estamos en una etapa en la que tenemos que reajustarnos, los hombres y las mujeres, pero sobre una base de igualdad que no existía y que nos está costando trabajo.*

María es muy respetuosa de su intimidad. La primera ocasión que le pregunté acerca de su vida sentimental, prefirió reservarla, después expresó algunos momentos importantes de su vida de amores y de parejas.

— ¿Así como los hijos, que son un sentido de vida, y das todo por ellos, se puede luchar por la pareja, una y otra vez o no vale la pena intentar reconciliación como con los hijos?

— ¡No!, si lo intenté, lo intenté muchas veces, es más, de repente pienso: '¿No será que lo voy a volver a intentar?', fue una constante y yo creo que mucho tiempo me duró la píldora pensando que no encontraba un hombre adecuado, quizá dependía de la época en mi vida, pensé a lo mejor con cierto grado de verdad que no era fácil para un hombre tener una relación con una mujer libre o fuerte. Soy una mujer fuerte, y muchos hombres no están como equipados para lidiar con eso, muchos sí, unos fuertes, maravillosos y justamente por eso podía yo gustarles. Yo creo que a estas alturas del partido, he pensado que la que no funciona en pareja soy yo, ¿no? No les puedo echar la culpa a ellos, son muchos, estaría yo un poco tonta si dijera que todos tienen tache. Además la mayor parte de los hombres con los que anduve, de los que me enamoré, precisamente me enamoré porque eran maravillosos tipos. Por ahí cometí un par de errores con unos pendejos, pero muchos son unos hombres maravillosos, si no pude conservar o si no quise conservar la relación de pareja seguramente es un rollo mío, o yo soy la que... no sé, no puedo decir a estas alturas de mi vida, con cincuenta años, que los hombres no me funcionan o que no he encontrado al hombre de mi vida, además he sido muy hombreriega, siempre he buscado al hombre de mi vida hasta por debajo de las piedras, según yo: me lo he encontrado a cada rato, entonces debo ser yo que no... que mi manera de ser no... me canso, me aburro, pero le echo ganas, me he inventado como fórmulas novedosas para la comunión en la pareja, unión libre en parejas y no sé qué para que funcionen. lo que tu gustes y mandes.

— ¿Qué tanto se puede ceder en pareja?

— Es diferente porque para los hijos eres incondicional, con la pareja no fue así. ceder más allá de lo que uno quiere por la pareja no. Y lo he intentado y nunca he podido, por mis hijos sí puedo cancelar cosas, dejar de hacer otras, y no lo dudo ni un momento, me sale natural. Y con la pareja es como que hay un momento en el que no me reconozco, de diferentes maneras y en diferentes momentos o ya no me gusto con esa pareja, al grado de que en algunos casos ya no estoy, tomo mi tiempo y después me reencontro, me lleno de vida.

... y a estas alturas uno se hace muy mañosa, y mis amigas me dicen te vimos con tal o no sé quién, pero no me gusta, siempre regreso a lo mío, muy asustada, uno se vuelve más uno mismo, no sé.

Los sueños continúan

— ¿Cuáles son tus ideales y sueños cumplidos?

— *Más que sueños yo te hablaría de utopías. Soy de una generación de utopías por construir un mundo mejor. Hay una frase de Fernando Birri, cineasta, que me encanta que habla de que la utopía nunca sucede, pero es la que te permite caminar. Siempre estás buscando ese mundo mejor, es más bien es el camino para llegar lo que te hace caminar. Cuando leí eso dije bueno, yo soy un ejemplo de utopía, me gusta creer en algo y pensar que las cosas van a ser mejores.*

Cada película es un poco eso, es un sueño, una elaboración hasta cierto punto fantástica porque yo y las películas que he podido realizar (porque muchas no se han conseguido filmar) son un poco eso, un sueño. De repente tengo la suerte de que sí lo he podido realizar, y no sólo eso, sino presentar a otras personas para que lo vean y lo conozcan, bastantes sueños cumplidos, sí bastantes.

María con su hijo Santiago. 1975

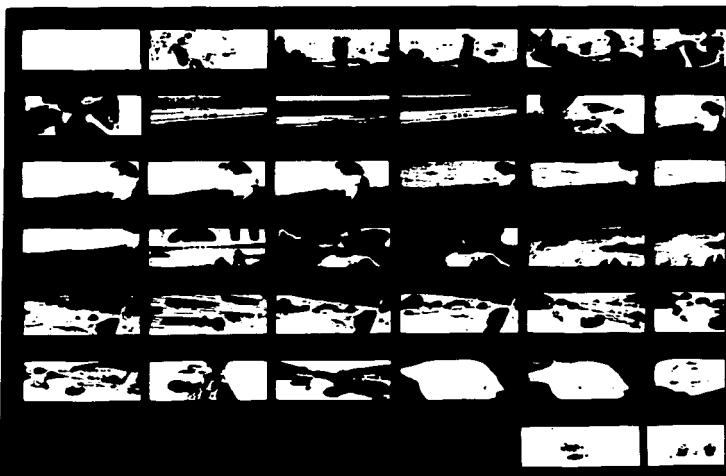
— ¿Tienes ideales cumplidos y por cumplir?

— *No veo así la vida, yo creo que uno siempre tiene que exigirse a sí misma, estar a la altura de lo que piensa y de lo que cree, ojalá yo siempre siga siendo una persona crítica y trabajadora y sincera en lo que hago y ojalá también esos valores se los haya inculcado bien a mis alumnos, a mis hijos, a la gente que me rodea. Yo creo mucho en el trabajo, en que hay que ser muy trabajadores, rigurosos, exigentes consigo mismos, críticos con uno mismo y con lo que te rodea, generosos, con el corazón abierto. Esas cosas son en las que creo.*

— ¿Qué descos has cumplido?

— *Me considero una gente muy afortunada. Siento que la vida ha sido generosa conmigo y que estoy haciendo mi vida... no todo es perfecto ni se logra todo lo que uno quiere, pero la verdad no me puedo quejar: tengo a mis seres queridos, tengo la profesión que adoro y puedo vivir de esa profesión, que maravilla ¿no? Me gusta haber nacido aquí y también disfruto ser mujer. Por tantas cosas me considero una gente afortunada.*

En general María ha elegido varios caminos en su búsqueda, mujer que busca romper con posturas patriarcales, para encontrar su camino dentro de su propio mundo a través de sus personajes, los cuales observa bajo la sensibilidad femenina, que gusta de ser mujer. En sus obras encontramos las claves para conocer las inquietudes de María como directora, como autora, al mismo tiempo que establece su estilo propio. El cine de María entonces es un cine de viajes, no sólo en el sentido geográfico, sino introspectivo.

Tira de contactos de *El jardín del edén*, 1994

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Las influencias en María

Con todos los elementos preparados para montar su ofrenda de celebración de "día de muertos", María me recibe una vez más en su casa. Ella está feliz porque por fin su árbol dio frutos. Se sienta en el sillón de la sala, me observa como esperando preguntas, se recarga en el respaldo.

— Bien, ¿quieres tomar un vaso de agua, de refresco, qué quieres, una cerveza?

— Si gracias, lo último.

— *Es rica la cerveza. Estoy feliz, porque mi árbol de aguacate por fin dio. Nunca había dado, es la primera vez y está dando como loco. Mi jardinero me decía que nunca iba a dar y el otro día que le digo: 'ya vio don, mire los aguacates', y hasta le di para que se llevará, ¡cómo no iba a dar! Mi árbol nunca daba unos intentos de aguacate, sin forma, nunca me resigné a que no fuera a dar y mira si dieron y están ricos, eh.*

Algunas pláticas anteriores con María se realizaron por Internet los días que salía de viaje, ella entonces había sido breve, tenía que aprovechar ahora que estaba cerca.

— ¿Cuando no filmas, de dónde te nutres, retomas de la literatura, de dónde surgen temas para tus películas?

— *¿Sabes cómo soy yo? No soy una gran lectora, no tengo una gran colección literaria, pero tengo lo de algunos autores de los cuales he leído todo, busco lo que han escrito. Por ejemplo, he leído todo lo de Elena Garro, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Simone de Beauvoir, las adoro. Tengo todo de ellas. He leído casi todo de Handke y Faulkner, Margarite Duras y Margarite Yourcenar. Conservo mucho de los autores que me fascinan y me los devoro, releo los libros, me los sé de memoria, pero no soy una lectora que haya leído mucho y digamos que no soy muy culta. De hecho muchos autores no los he podido leer, por ejemplo de Milán Kundera ahí tengo unos y no los he acabado, pero un libro que no me apasiona no lo puedo acabar, a lo mejor por eso no soy tan buena lectora como para leer de todo.*

Yo creo que en mí está Elena Poniatowska, siento que ella me abrió un mundo de ver México y hablar de él, lo mismo Rosario Castellanos, Elena Garro, muchas cosas de cómo ver a mi país y hacer la lectura de las cosas, les debo mucho. Yo no pensaría lo que pienso si no fuera por ellas y que además tengo la fortuna de haberlas conocido. Otras maravillosas escritoras como Simone de Beauvoir y Margarite Duras son puntos de referencia para mí.

— ¿Qué importancia tiene para ti la música?

— Desde niña vivía los conciertos de música clásica en casa porque mi tío paterno, medio hermano de mi papá, el mayor, era músico y diseñó varios instrumentos. Sin que yo supiera muy bien formación musical, tenía contacto con todo ello. A mi papá le gustaba la música sacra y los domingos eran de cantos gregorianos en toda la casa todo el santo día, y ahora yo lo hago, me sorprende. Después, de nuevo en la adolescencia con mi amiga Alicia y con su familia de músicos, asistía a los conciertos de música clásica, tampoco le sé mucho, pero sí he tomado fragmentos para mis películas y me apoyo de ella, y tengo mi colección, pero otra vez tampoco creas que soy muy culta... (reímos), de la misma manera tengo mucha música barroca, me gusta la música minimalista, la música popular, los tríos, Toña "la negra", Agustín Lara, música oaxaqueña popular original, la norterña, los narco-corridos de música veracruzana si sé mucho y tengo mucho material.

María y Robert Redford, Sundance, 1987

María me cuenta de las personas, momentos y situaciones vividas que han dejado en ella experiencias importantes y relevantes, de quienes ha retomado o rechazado ideas. Me muestra una fotografía donde se encuentra con Robert Redford en El Sundance Institute en Estados Unidos y comenta divertida: *En esta foto donde estamos abrazados Redford y yo, cuando tomé la beca, les digo de cotorreo a mis hijos que si les hubiera gustado que fuera su papá... Ella mantiene su sonrisa y me mira para compartirla.*

— ¿Conoces a García Márquez, cuál fue tu experiencia con él?

— Tuve la fortuna de estar muy cerca de él en un periodo de mi vida. Su hijo, Rodrigo García Barcha, fue el fotógrafo de mis dos primeros largometrajes: Lola y Danzón. Es un tipo maravilloso y los recuerdos que tengo de él son espléndidos, fue importante en mi desarrollo personal. Rodrigo y yo nos conocimos en una película en la que él era asistente de fotografía y yo de dirección (Amor a la vuelta de la esquina, de Alberto Cortés, 1984), en esa película como asistentes cada quien de su área, éramos una y mi madre, nos hicimos amigos y jugando jugando hicimos un pacto de que el primero de los dos que fuera el director de su área, llevaría al otro al nivel siguiente... eso lo dijimos jugando y cuando efectivamente Lola ganó el premio de la televisión española por el guión, y me dieron 150

mil dólares —que era la mitad del presupuesto—, le dije a Rodrigo: 'me toca ser directora, vente de fotógrafo'. Con esta amistad, conocí a sus papás, y Gabo, muy generosamente asesoró mis guiones, tanto de Lola como de Danzón.

Paralelamente la amistad quedó fortalecida porque mi compañero de muchos años —papá de mi hija Lucero—, Jorge Sánchez, era miembro y parte organizadora de una fundación llamada Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, él trabajó con un cineasta Chileno exiliado, se llama Miguel Littin, a través de él y un mundo de cineastas latinoamericanos, de una generación arriba que la mía: Paul Leduc, Ripstein, el 'boom' del cine cubano y unos cineastas maravillosos, otros no tanto, que en ese entonces tenía un movimiento vital, fuerte en el cine latinoamericano, ahí convivimos. En esta fundación en la que Jorge era activo productor, distribuidor y motor para lograr beneficios, gracias a él se hicieron varios beneficios para el cine latinoamericano. García Márquez hasta la fecha lo considera su brazo derecho, se apoya en Jorge para proyectos, porque él le respondió bien para organizar y coordinar, así que estaba muy cercano a García Márquez fue cuando se fundó la Nueva Escuela de Cine Latinoamericano en Cuba en la escuela de San Antonio de los Baños. En la primera etapa, esa escuela era divina, un proyecto de sueño para América Latina, con becados, buenos maestros como Coppola, los mejores realizadores y por supuesto el presidente era Gabriel García Márquez que también daba los talleres de guión y él mismo de su bolsillo y billete ayudó a que esa escuela se formara, y a que la Fundación del Cine Latinoamericano se construyera. Nos reuníamos cada año en el Festival de La Habana, como punto de encuentro de todos los realizadores de cine, sucedió la Revolución de Nicaragua, de varios países, corresponde a toda una etapa de América Latina.

García Márquez fue el primero que leyó el guión de Lola y fue gentil al hacerme las primeras observaciones, "tallereé" con él el guión porque lo íbamos a filmar su hijo y yo, estuvo de visita con nosotros en el rodaje y filmación de Lola y Danzón, lo cual era grato porque los momentos de rodaje los hacía plácidos, super solidario, apoyador, como papá, como amigo, como promotor de cine latinoamericano, como fundador de escuela de cine, y todas esas relaciones repercutían y me apoyaba a mí directamente, por amistad y por el entorno. Entonces en todos estos años él fue una figura importante que siempre estuvo presente y me acompañó. En muchas opiniones nunca estuve de acuerdo, no le hice caso a lo que él decía, se burlaba de mí, se reía, por que no siempre hacía caso, pero en una relación cordial, no lo veía como maestro, sino como amigo... por eso se dio la relación, después Rodrigo se fue a vivir a Los Angeles y García Márquez empezó a pasar muchas temporadas fuera de México, la Escuela de Cuba se fue para abajo, ya no era el mismo evento, y después nos distanciamos, pero hubo unos cinco o seis años que sí estuve cerca.

— ¿Quién es para ti, Alejandro Jodorowsky?

— *Para mí, Jodorowsky es mi adolescencia, es mi "guru" de aquella época... hijote era como mi preferencia intelectual más importante. Él sacaba unos monitos en un suplemento de los domingos que se llamaban Fábulas pánicas y eran netas con humor jodorowskiano. Esa publicación como tira cómica no me la perdía. Y bueno en lo que refresco mi memoria, era la biblia leer las Fábulas pánicas y las verdades de Jodorowski, los rollos en los que él andaba yo como que le copiaba, ir a ver las cosas de teatro que él hacía, era como guiador para mí y para la gente que me rodeaba, incluso estuve en el ambiente de un grupo de teatro, seguidores de Alejandro muy poco tiempo pero me influyó mucho, y todo ese mundo fue detonador.*

Creo que ahí descubrí que tenía un lado artístico, luego se me olvidó porque entré a Ciencias Políticas y creí que la idea era cambiar el mundo haciendo revolución, y además como fui maoísta y ahí renegabas de tu pasado pequeño burgués, creo que como que cancelé lo anterior, era como meterme como monja en un sentido, pero en el otro, el rollo maoísta era como darle un sentido místico de la vida, tenías que reeducarte con el pueblo, borrar algo así como los pecados de clase que llevabas, porque en mi caso, venía de una familia de clase privilegiada, y entonces haz de cuenta que mi rollo que antes había tenido de teatro y de artista, pues era pequeño burgués y lo cancelé, lo olvidé. Correspondía más a mi adolescencia que a mi juventud. A los 21 años por ahí entré con el Maoísmo, que después volví a cancelar porque me metí al CUEC a estudiar cine, luego de artista otra vez y de ahí en adelante se quedó campechaneada mi vida.

A Jodorowski lo llegué a ver en varias ocasiones, en los grupos de teatro y luego de hecho fui a filmar una vez en su casa para un corto que estaba haciendo. Cuando él estaba reunido ahí con gente, era un rollo místico, de búsqueda de viaje, ahora sí, que de viaje. Quedó bruscamente cancelado, pero qué te diré de los 16 a los 21 estaba ligadísima a Jodorowski como figura, como persona que vi en varias ocasiones, de hecho el chavo con quien me casé de muy joven y con quien duré poco, verdaderamente era su seguidor, y mucha banda también. Por ejemplo, recuerdo a un médico que también tenía que ver, era obviamente mayor que nosotros jóvenes y daba terapia con droga, de él se podría averiguar porque estubo en la cárcel después, pero no recuerdo qué médico era, daba su terapia con droga, íbamos a las sesiones a principios de los ochenta, yo las probé, pero no me quedé de milagro estampada ahí, éramos adolescentes, y en los sesenta se estilaban los viajes experimentales con alucinógenos. Creo que lo que me salvó fue que yo me metí en el bando de las drogas naturales, los rituales y empecé a decir que no me metta otras cosas, me metí hongos, peyote, mata pero lo natural.

Después los tiempos evolucionaron y Jodorowsky fue modificando su filosofía y su rollo de la vida con nuevos asuntos. Hasta ahí lo seguí, y yo y mucha gente, nos fuimos a la izquierda radical y él siguió otro viaje, pero sí, Jodorowsky fue clave. De hecho mis pláticas, cuando tenía 17 años, eran de las netas que él decía, no había otra, sus netas del domingo, eran netas. Sus Fábulas pánicas.

— *¿Me contó María Rojo que conociste al director Roman Polansky en persona, qué significó para ti?*

— *Bueno, fíjate que a él lo conocí en Cannes, antes en el CUEC fue una figura importante para los que realizamos, me gustó mucho La danza de los vampiros, una película con mucho humor, me gustó el Polanski de esa película, que era adorable, pero el Polanski que yo conocí en la vida real me resultaba espantoso. Me parecía un hombre malo, que algunas de sus ideas están como muy retorcidas, independientemente de que es un gran cineasta, pero no lo podía separar de que tenía algo que me daba miedo, algo de maldad francamente. Cuando sucedió lo de su esposa Sharon Tate, que estaba embarazada y fue asesinada por el rollo de Charles Manson, me sacó de onda, como me tocó un poquito todo este rollo hippie de Woodstock, Manson, sectas y eso, porque a los 17 te puedo contar que estuve en contacto con gente onda Manson, y si me tocó ver muchas cosas y afortunadamente estuve protegida, yo creo que la familia te protege, te quiere y te cuida y te siembra una semillita buena, que te va salvando de cosas, pero lo de Manson me ponía la carne de gallina por lo cercano, a lo mejor porque chavitas como yo eran seguidoras de Manson, porque era mi generación.*

Polansky, el asunto de Manson y la muerte de Sharon Tate me asustó pero en esa época Polanski hacía unas declaraciones muy raras, me parecía que estaba muy metido en rollos de maldad, de droga, como que él mismo había traído ese castigo y la mafia. O sea eran como dos caras de una misma moneda, igual si te metías en sectas, usabas drogas, estabas loco, igual era la onda Manson, cosas y propuestas muy perturbadoras, pero él después empezó a andar con chavas más jóvenes, francamente con muy chavitas, en Cannes yo lo vi acompañado de una casi niña, lo cual a mí me parece perverso, me parece que habla mal de un hombre que abusa de una casi niña. Él cincientón cuando lo conocí en Cannes, y además en una fiesta estaba sobre de mí, o sea es un hombre con mala vibra, te lo juro que es un hombre con mala vibra. Y bueno, eso en lo personal, pero La danza de los vampiros me sigue gustando y él es un maravilloso director de cine, pero no me gusta lo que representa, pero yo que lo conozco un poquito, muy poquito, lo que conviví con él en reuniones, lo tengo presente, pero no me dice más, no es un punto de referencia.

— ¿Qué te dice David Lynch?

— *No tengo idea de cómo sea ni nada, me fascina lo que hace, pero no me reconozco en lo que hace, es muy lejano para mí en cuanto al universo del que habla, como cineasta me encanta en Mulholland Drive, pero es como frío, en lo profesional qué habilidad tiene para contarte las cosas que aparentemente no tienen ni pies ni cabeza y te crea emociones, mis respetos como cineasta, pero claramente no es lo que yo sigo.*

Cuéntame una película... el cine de los demás

La realizadora, quien dirige sus gustos por la jardinería, la fotografía, literatura, música y cine, habla de sus preferencias por el cine de los demás, sus influencias en el lenguaje de las imágenes.

En la formación visual de la realizadora han transitado innumerables directores y directoras cinematográficas de los que ha considerado visiones y que se observa de una u otra forma en su trabajo. Al respecto, en la entrevista otorgada en la primavera de 1993, en la revista *Tiempo de Arte*, antes mencionada, habló claramente al respecto, con mucha firmeza.

— ¿Cuáles consideras son tus influencias cinematográficas? —Le pregunta Gabriela Díaz en la revista *Tiempo de Arte*—.

— *Identifico muy claramente los cineastas y las películas que me gustan. Sé perfectamente bien que no me gusta el cine norteamericano con algunas excepciones, que en general siempre me ha gustado más el cine europeo; que me gusta el cine que te explica las cosas o te las muestra a través de un lenguaje poético, de imágenes, en lugar de historias muy obvias o de mucho diálogo; esas cosas identifico y creo que lo que me gusta lo hago también en buena medida.*

Dicen que mis películas son muy débiles en su estructura dramática y la verdad que siento que no es a lo que le doy prioridad, no es mi estilo de contar, como no lo es el de muchos otros cineastas. Hay gente que pone énfasis en la historia que cuenta y en las palabras que cuentan los personajes. Para mí el énfasis está en cómo se mueve la cámara, qué colores tiene la película, qué ánimo hay atrás de la cinta. Soy contemplativa y creo que estructuro las películas en esos términos.

Tarkovski dice en un libro —y me encanta la frase— que la vida se parece más a un razonamiento poético que a una estructura dramática clásica, ¡Estoy convencida de eso!. Contar historias con determinadas reglas: desarrollo, climax, desenlace y todo lo demás, no se parecen tanto a la vida

se parece más a una reflexión poética, lo creo firmemente y así lo llevo al cine.

María agrega en relación a la anterior pregunta que ahora considera otras influencias: *Tuve un gran maestro de Historia del lenguaje cinematográfico: Jorge Ayala Blanco. Como crítico él reniega de mí; no le gusta lo que hago. Otro maestro que me enseñó lo esencial del cine fue el uruguayo Daniel Da Silveira, también en el CUEC.*

— *¿Cuáles son tus películas predilectas y realizadores favoritos?*

— *Bueno, me gustó y me marcó mucho el cine alemán de los años setenta, descubrí mujeres cineastas que me encantaron, como es Helma Sanders-Brahms, autora de Alemania, madre lúvida y otros de aquellos años.*

María me comenta ahora que incluye del cine alemán a Wenders y a la realizadora Doris Dorrie.

Me gusta mucho Tarkovski, aunque me parece un tanto oscuro, no se parece a lo que yo quisiera hacer, pero me mete en unas exploraciones personales y en un ánimo que siempre he disfrutado. Del cine norteamericano, el que siempre me gustó, incluso me dolió personalmente que muriera, es el señor Cassavettes, películas como Love Streams, no recuerdo cómo se llamaba en español, es una de mis películas favoritas.

En los últimos años, agrega Novaro respecto al cine norteamericano independiente y alternativo, el cine de Robert Altman, y más recientemente las realizaciones de los hermanos Cohen le agrada y lo disfruta.

Me gusta un director griego que se llama Angelopoulos que aquí hemos tenido oportunidad de ver Paisaje en la niebla, Viaje a Citeria y Viaje de los comediantes; son las tres que han llegado aquí y luego tuve la oportunidad de ver la otra que es El paso suspendido de la cigüeña que la pude ver en Cannes. Creo que él es mi director favorito.

Maria en la frontera con el fotógrafo Eric Edwards, 1993

Maria también considera que recientemente adquirió una influencia del reconocido director serbio, Emir Kusturika, sobre todo en *Tiempo de Gitanos* y por supuesto del neorrealismo italiano al mostrar en sus películas un interés en las mujeres y los hombres contemporáneos, sus propuestas quizá, como en el neorrealismo, son una protesta. Describe necesidades fundamentales y valores humanos, y logra una expresión estética de la realidad, pero también una visión humana interior.

...Me encantaba Antonioni antes y por ejemplo El desierto rojo es una película que la vuelvo a ver y me asombra, me sé los diálogos, creo que es una película que me marcó.

Sentadas en la sala de su casa un viernes por la noche, le pregunto a Maria:

— Has comentado del neorrealismo italiano, de la sensibilidad, de cómo mostrar lo puro y humano de un sentimiento, creo que no siempre todas las historias están encaminadas a esto, ¿qué opinas?

— *No están encaminadas y menos ahora por las presiones comerciales, fijate, te lo traduzco a otras cosa, esquematizando así, burdamente... pero se pueden generar películas o historias que están narradas en forma de película, a partir de otras y no ocurre poco, ocurre bastante dicen: 'debemos hacer una película que medio sea como Sexo, pudor y lágrimas. O hay que hacer otra vez una como Amores perros que funcionó, hay que hacerla como esa'. y mucho del cine se nutre del cine mismo.*

Los referentes o las historias surgieron de otra película que fue ya vista, no es que lo invalide, simplemente reconozco que hay cabezas creadoras y hay gente que arma sus historias a partir de otras. A mi en lo personal, aunque yo entienda las presiones comerciales y lo que sea, no me gusta, si yo soy absolutamente honesta conmigo misma siento mucho más que para mi hay

algo interesante qué contar si me voy en metro y me bajo en Indios Verdes y en ese trayecto se me ocurre una historia, por la señora que vi, o sea me parece mucho más interesante, me nutre mucho más, me cuesta trabajo el pensar en hacer una película a partir de una película que ya vi, que repito, lo reconozco como trabajo creativo, se toman películas para hacer otras películas, adelante, pero yo no puedo, a mí me interesa lo que veo, la vida, con lo que me topo, lo que tengo a mi alrededor, cuando necesito creatividad, y siento que estoy estancada y necesito ideas, voy al Zócalo, me voy de viaje, recorro la ciudad.

Por ejemplo, Ladrón de bicicletas, lo puedes ver en un Zócalo. Lo que pasa con las películas neorrealistas es que reflejan un entorno, no son espectaculares ni nada, sino que muestran la observación humana, tierna, conmovida, con compasión por otros, por lo que nos pasa, por ejemplo, me ha pasado cuando viajó a la frontera pues ahí se vive a todo color el mundo narco, pero no como abstracción, sino veo a los tipos y me fascinan, los veo con su cadena de oro, con su cuerno de chivo y digo: 'hijo ¿qué onda con estos personajes?, con estos hombres, ¿no?, y entonces ya me empieza a volar la cabeza para hacer una película de narcos, pero porque vi a un fulano con el fajo de billetes que salía de un restaurante en Ciudad Juárez, que traía su cuerno de chivo con un dije de oro y una camisa abierta con unas siluetas de caballos, cuando estaba yo comiendo, todo eso se me vuelve tema de película.

Por eso alucino mucho del cine gringo donde hay cuestiones super intensas y cuando hay balazos que reaccionen como si nada como si no fuera muerte eso sí no lo soporto, fíjate que yo así me quejaba de mi generación en términos de hombres y mujeres o de que a muchos hombres de ésta les falta para que se tengan relaciones de igualdad. Lo que sí me gusta de mi generación y le agradezco es que tenemos una visión política del mundo en muchos casos, que no te mareen, que entiendo lo que está atrás de una acción de muertes y de balazos y de armas, la asociación americana que está en la venta de armas, o sea la entiendo naturalmente lo puedo traducir al cine porque entonces hacen una película de balazos, pero sí me piden algo así, entonces a eso sí me voy a negar. Me choca que algún alumno quiera hacer una película que parezca gringa a fuerza, y entonces valoro mucho más a otro alumno que viene de Oaxaca y que me cuenta una historia auténtica.

— ¿Del cine mexicano, cuáles son tus favoritos?

— *Le tengo mucha admiración a Ripstein, su película El lugar sin límites creo que es mi favorita del cine mexicano reciente, de los últimos treinta años. Me gusta muchísimo el otro cine mexicano, el más viejito, pero, tengo en alto a Ripstein, a veces hace películas que no me gustan, pero bueno,*

obvio. Me gusta Paul Leduc, con Hermosillo también me pasa que hay películas que me gustan mucho y otras no. Yo creo que son ellos tres los que me gustan y ahora, La mujer de Benjamín, de Carrera es una película que me encantó. Ahora las películas mexicanas que adoro son: la fórmula secreta, María de mi corazón, Calabacitas tiernas, Bajo californiana, Del olvido al no me acuerdo, dos tipos de cuidado, Enamorado y Japón.

— *¿Te gustan mujeres directoras mexicanas?*

— *Me gusta lo que hace Marisa Sistach y otras Dana Rotberg, Eva López Sánchez, Busi Cortés. Y ahora veo con asombro y trato de aprender del cine iraní. Así que variadito ¿no?*

— *¿Por qué te gusta el cine iraní?*

— *Me gusta porque cuenta historias simples de la vida común y corriente, populares, emocionantes. No son películas elaboradas, son íntimas, no sabes cómo me gustaría y me encantaría hacer películas así. Lo que no puedo es conseguir quién pague... a muchos no les interesa porque no lo ven como mercancía, tecnología pobre de bajo presupuesto, pero tienen un mercado que van a ver sus películas porque no hay de otra, yo creo que eso ha generado que se hagan películas maravillosas y todas pensadas con pocos recursos que de repente son limitadas, es un cine sencillo y rico.*

Rodaje Azul celeste, 1987

Por la tarde conversando en su casa en Coyoacán, María narra con entusiasmo una película de sus favoritas del cine iraní, se acomoda en su asiento y se muestra emotiva viendo la película "¿Dónde queda la casa de mi amigo?" (*Khane- ye Doust Kodjast*, Irán, 1987, 87 minutos. Director Abbas Kiarostami).

Tengo el ejemplo de una película que me encanta de un niño. Es una película donde se desarrolla una historia en un pueblo como en un cerrito y haz de cuenta que pudiera haber ocurrido en Chitapas o en Michoacán en una escuela rural primaria, donde están bien chavitos y un niño se queda por

error con el cuaderno de tareas de su compañero de clases, al cual antes sentenciaron de que si al día siguiente no llevaba la tarea lo van a expulsar. Entonces el chavito ya en su casa se da cuenta de que por error se trajo el cuaderno de tareas del que está amenazado, entonces la película es: que el chavito corre de su pueblo, al pueblo vecino buscando al otro para devolverle el cuaderno, no lo encuentra y entonces él mismo hace doble tarea, la del otro niño, en dos cuadernos, vieras qué película tan bonita, la vuelvo a ver muchas veces, adoro la película. Contar esas historias que parecen que le importan a todo el mundo y a la hora que el niño sube y corre, sube y corre en los cerros que hay que atravesar a mí me expresa una historia de amistad, de sencillez para la gente sencilla. Es grato el cine iraní por esa sencillez y me gusta la película por lo mismo. Me gusta lo que habla de cosas humanas y sencillas.

Otro cine que adoro y que es de lo más raro... yo creo que gente del medio si supiera la pasión que tengo por el cine de Margarite Duras se les haría raro, yo creo que se vincula, que se conecta con ese momento de mi vida en Suiza es el cine de Duras aunque es un cine sumamente extraño. Hay una en especial que me encanta se llama Indian song, muy literaria. Es la historia de una mujer a principios de siglo, en un ambiente diplomático y un cónsul está enloquecido por ella. Son películas que no tienen nada que ver con lo que hago pero me gustan.

Para el crítico de cine Gustavo García, en el trabajo de María se observan sus influencias:

Yo creo que María visualmente está influida por el cine alemán, estéticamente y en el uso del color por Wenders. También la tuvo de una compañera de generación Adriana Contreras, una chavita que se pegó mucho a Ariel Zúñiga e influyó mucho, y en las dos se notaba la influencia alemana, más que los franceses, más que los gringos, y quizá Werner Herzog también es su influencia, siento que Wenders es la influencia de María sobre todo de una película llamada *Alicia en las ciudades* que era una Alicia en el país de las maravillas pero en Berlín una cosa loquisima, divertida. Además Jorge Ayala fue una influencia fuerte en cuanto a visión cinematográfica.

Los amigos de la chamba

Mucho del interés que hizo que me acercara a María Novaro surgió de los comentarios que escuché, de su trabajo como cineasta mexicana, por considerarse una labor que pocos consiguen. Otra forma de saber de ella, es precisamente acercarse a la gente que ha trabajado cerca y que la ha conocido y sabe de su forma de ser, de actuar, de dirigir, de convivir, de mirar.

En un principio, al comentarle a María el tema "amigos de la chamba" ella pensó que tendría que comentar acerca de la atmósfera que vive con el gremio de la cinematografía. Ella me dijo entonces que no es de su agrado tener que hablar acerca del ambiente.

El cine es un gremio de egos, donde se la pasan alabándose unos a otros, casi no voy a los eventos ni reuniones que hacen en la industria, me molesta. Yo prefiero dar clases.

Es aquí donde muchos amigos, actores, asistentes de dirección y críticos de cine hablan del trabajo y de la experiencia de conocer a María.

María Rojo (Actriz y delegada de Coyoacán).

Yo creo que María Novaro es una de las mujeres más interesantes de México, en principio porque no nada más es "la cineasta" sino la mujer política, la luchadora, de una sensibilidad fuera de serie, de una cultura privilegio de ser hija de quien es, una apasionada de México, sobre todo de Veracruz, estoy muy orgullosa de que sea coyoacanense, atractivísima en todos los sentidos no nada más de una belleza, que verdaderamente a mí me consta, por ejemplo que Roman Polansky en Cannes la persiguió, así María Novaro ahora es una belleza, pero hace 10 años donde pasaba María Novaro provocaba suspiros de todo el mundo. Cuando fuimos a Cannes, su perfecto francés que también mostró. Incapaz de decir dónde ha estudiado, su formación, una de las mujeres más discretas, más de 'adeveras'.

Una madre como todos hubiéramos querido, sus tres hijos deben estar orgullísimos de tener una madre así, y como cineasta te puedo decir que es mi mejor experiencia, fue más que hacer una película, es conocer a una mujer que me ha marcado la vida, no nada más porque *Danzón* es la película que más le gusta al público de mí, sino por el privilegio de conocerla.

La creatividad, imaginación, intuición, la verdad. Es la persona que más caso le hace a su intuición, que nadie engaña, es buena buena buena, pero inteligente inteligente, inteligente. Admiro su trayectoria de izquierda, más respetos porque esa sí es una trayectoria de izquierda, no es una mujer que anda en la izquierda buscando nada, y sin embargo su lucha para el cambio de este país va más allá. Porque ella sí ha expuesto su vida por las luchas de la izquierda. Terriblemente emotiva hasta la enfermedad, porque ella tiene 'la enfermedad de las imágenes', y 'la enfermedad de las emociones' y es capaz de conmové. Es capaz de ser feminista sin caer en los excesos, porque también yo sé lo que es María enamorada, porque además medio México ha estado enamorado de María Novaro y a mí me consta.

Yo te podría hablar de la cineasta que me dio la película que me hizo famosa y ya sería hablarte de ella como la mejor mujer cineasta que hay en México y tal vez una de las mejores del mundo, pero a parte a mí lo que me parece que hay que destacar es el ser humano extraordinario que es María Novaro, porque además

parece que está peleado que tú hagas un trabajo tan serio como hacer la directora de una película donde se había invertido tanto dinero como era *Danzón* y al mismo tiempo estar casi cargando a su niña todo el tiempo y a la vez conquistar a cualquiera con su belleza, pero más que una belleza física tiene una belleza interior. María fue capaz de convencer en una noche a todos los marineros de barco en Veracruz, de cambiarles el nombre y de que amanecieran todos con nombres de danzón como Nereidas. De eso es capaz María Novaro con una sola sonrisa. Cuando nos subimos al barco de los griegos en *Danzón* y María Novaro iba con su 'short' y sin gota de pintura como anda siempre, no hubo marinero que no le cambiara el nombre a su barco. Bueno, pero el colmo, en la escena en la que yo digo: 'Ay virgencita de Guadalupe déjame enamorarme de ese muchacho', esa escena se grabó en los muelles y algo imposible de lograr era pedirles a los barcos que apagaran su motor, cómo le vas a pedir a los barcos que apaguen sus motores, pues con una sola sonrisa de María Novaro apagaron sus motores. Es muy valiente, siempre ha estado fuera de todo lo que no cree, nunca se ha involucrado en una cosa en la que no confía. Es una buena amiga, una luchadora, una amante de Cuba. Allá ha hecho sus guiones concretamente en el Sundance hizo *Lola* y *Danzón* en San Antonio de los Baños, en su maravilloso corto una *Isla rodeada de agua* te das cuenta de su amor a Cuba. Yo creo que si tú me dijeras que te mencionara tres mujeres de las que más admiro, una de ellas es María Novaro.

Recuerdo que una vez se paró la filmación porque yo ya había soñado que en los muelles llevaba una flor roja, entonces cuando van de México a Veracruz resulta que no llevan la flor roja y cuando íbamos a empezar a filmar yo empecé a llorar porque no llevaba mi flor. No me imagino a un director hombre parar la filmación porque yo estoy llorando porque no tengo mi flor roja, eso sólo una sensibilidad y una mujer como María lo hace. Ella dijo: 'no filmamos hasta que llegue la flor roja' y conseguir en Veracruz de repente una flor roja no fue tan sencillo, esas cosas que no se les podía decir a un hombre, cómo las entiende María Novaro.

De la escena de la película de Gabriela Roel, de la mujer que busca y busca y busca ... también es su historia. María va a buscar siempre, porque nunca va a tener a un hombre a la altura de lo que ella es. Nadie y mira que uno de mis mejores amigos fue su marido, Jorge Sánchez, y también una de las personas que más quiero, pero María es tan fuera de serie que va a seguir buscando toda la vida, ella es especial, y así como se dio el lujo de mandar a volar a Roman Polanski que andaba detrás de ella y todo Cannes, María podría contar, que no lo va a hacer porque es discreta, es incapaz de una frivolidad y de una presunción, incapaz de decir quién es, de la cultura que tiene y lo que ha hecho por la izquierda en este país. De ella se podría hacer toda una película.

Yo creo que si puedo decir que una de las grandes felicidades que me ha dado el cine no es la película en sí que me diera tantos premios internacionales, sino lo vivido, que hora sí que quién te lo quita. Ella me dio la oportunidad de vivir, de conocerla, me dio la película que me hizo famosa en todo el mundo, porque fuimos a recibir premios en varios festivales a varias partes del mundo, pero sobre todo el poderla admirar como la admiro. Y bueno eso es lo que yo viví cerca

de ella, imagínate qué no tendrá guardado. María Novaro para concluir es la intuición y la sensibilidad absoluta.

Miguel Lima (Asistente de dirección de *Sin dejar huella*).

Yo conocí a María a raíz de la filmación de *Sin dejar huella*. Antes había oído de ella pero no había tenido contacto personal. María me contactó a través de conocidos en la industria y me envió su guión invitándome a participar en el proyecto. Lo lei, me gustó la historia y nos citamos en su casa para conocernos, platicar sobre lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, qué esperaríamos el uno del otro y finalmente saber si la química de las personalidades resultaba empática. Así fue, nos caímos bien. La forma de trabajar de ambos parecía adecuada para coordinarnos bien y así comenzamos a trabajar en el proyecto. María resultó una mujer sorprendente.

La investigación de su proyecto con mucho iba más allá del que cualquier otro director que haya conocido hubiera hecho. Más sorprendente aún resultó el saber cómo había sido el origen y desarrollo del mismo. Al parecer en todos sus proyectos y no sólo en éste, María necesita casi vivir las experiencias de sus personajes. Así había sido en *El Jardín del edén* en donde al parecer vivió la experiencia de cruzar la frontera con polleros. Para la aventura de *Sin dejar huella* hizo algo similar.

De principio, a mí me sorprendió muchísimo el procedimiento, pero a ella le dio un conocimiento preciso de lo que quería y dónde lo quería. Para todos los que trabajamos con ella en el proyecto esto fue una gran ventaja y también en algún otro momento o contratiempo porque tanta precisión a veces resulta en cierta inflexibilidad. Pero en las películas siempre hay de todo.

Cuando me integré a trabajar con ella una gran parte del camino ya estaba recorrido. Ella había ya trabajado en el financiamiento, en la elección de actores para sus personajes, en la selección de las locaciones para filmarlo. Lo demás fue realmente cosa sencilla de elegir y preparar. En mi caso lo complicado fue hacer un plan de trabajo realista. María tenía por alguna razón que un "road movie" era algo que se iba filmando en el camino, casi como circo itinerante que se va parando de pueblo en pueblo para filmar. Para mí no lo era así, aunque sí había como una trayectoria geográfica que habría que ir siguiendo. No fue difícil acordar cómo filmaríamos la película aunque sí hubo algunas diferencias con respecto al tiempo requerido para filmarlo. Finalmente llegamos a un plan que nos tuviera contentos a todos. Aunque ya en el rodaje las cosas tuvieron que ajustarse más a la realidad que a los deseos de María. Pero eso le pasa a todos los directores del mundo en menor o mayor grado (eso depende mucho de la experiencia y la práctica. María no filma frecuentemente).

Planear *Sin dejar huella* fue realmente agradable, en mucho por la actitud de María, abierta y dispuesta a oír aunque sin conceder, necesariamente. María siempre estuvo presente en todos los aspectos de la producción, tratando de participar con lo que podía aportar o bien escuchando y decidiendo entre las proposiciones que se le iban haciendo. Como en todo había buenas y malas

decisiones pero eso es el privilegio de un director. En nuestro caso la mayoría fueron buenas.

María es una mujer en general abierta y dispuesta a escuchar y a darte el tiempo que necesitas para aclarar todas tus dudas con respecto a tu trabajo y a lo que ella quiere y espera. Sabe que ese tiempo ya no lo tendrá en el rodaje y que lo que pudo resolverse de antemano en la filmación sólo podrá remendarse. En realidad eso no debe ser nada excepcional, es una parte indispensable en el trabajo de un buen director y para mí, es casi la esencia de ese trabajo. Esto lo digo porque este medio está lleno de gente que por alguna circunstancia de la vida (en general el nepotismo y similares) termina dirigiendo proyectos (a veces comerciales, a veces videos y hasta películas) en las que el ingrediente principal es el "talento" que tienen (que cuando lo examinas en detalle no es más que la enorme capacidad de copiar lo que otros han hecho en cuestión de formas, porque del contenido ni hablar). Pocos directores he conocido comprometidos verdaderamente con lo que están diciendo y sus posibles implicaciones. Creo que María es uno de ellos.

Durante la filmación María siempre trató de seguir su discurso, firme en sus principios y sus creencias. Ahí creo que la flexibilidad debió ser mayor, porque el problema con todo narrador o inventor y contador de cuentos (María concibió la historia, la escribió y además decidió contarla) es que quiere contar su cuento tal como lo concibió y eso a veces no es posible cuando contarle tiene que circunscribirse al dinero que tienes y al tiempo que ese dinero te permite emplear. Muchas veces había que decidir entre simplificar la forma de filmar una escena o correr el riesgo de comprimir el tiempo para el final. Ella lo corrió muchas veces y al final tuvo que hacer sacrificios que ya no estaban sujetos a una elección. Este es un fenómeno curioso que se da mucho en México y el cine mexicano. Siempre al principio hay la sensación de tener todo el tiempo del mundo por delante, al principio del día tienes doce horas para hacer lo planeado, todo se toma con calma y sin prisas. Pero conforme el tiempo pasa te das cuenta que cada hora tienes menos tiempo y empiezas a forzar las cosas y a no tener latitud para elegir.

Mi trabajo en este sentido a veces resulta en una especie de antagonismo con el director porque soy como recordatorio constante de que tiene un compromiso que cumplir entre su discurso y los recursos con los que cuenta para desarrollarlo. En el caso con María esto fue mínimo pero se dio y al final yo creo que tuvo un costo que es difícil de evaluar.

En lo personal a mí me gustó su forma de contar, directa, sin complicaciones innecesarias. La forma es algo que le preocupaba más al fotógrafo (lo cual a mí me parece correcto). Para María el fondo era lo importante. El poder transmitir el sentir de sus personajes femeninos era lo que ella buscaba con más afán. Los personajes masculinos nunca fueron tan importantes y se quedaron en un bosquejo estereotipado. Las situaciones a veces resultaban poco creíbles pero a ella le funcionaban en el contexto de la película y para ella eso era lo importante. El resultado final a mí me gustó.

Gustavo García (Crítico de cine).

El sistema es canijo. María tuvo la suerte de empezar joven, no tan joven como ella hubiera querido, pero tuvo la gran ventaja de que cuando sale del CUEC, tuvo una excelente película atrás, que es *Una isla rodeada de agua* que se llevó un Ariel de cortometraje, cuando el CUEC empezaba fuerte, que era cuando Marcela lo dirigió, o sea era una época de profunda crisis del cine mexicano, estamos hablando desde el madridismo a finales del lopezportillismo, y Marcela pugnaba mucho porque las películas del CUEC se exhibieran por lo menos en la Cineteca y de ahí pudieran pasar a las ternas de los Arieles y siempre una película del CUEC se llevaba un premio, entonces... sale María con el Ariel de *Una isla rodeada de agua*, luego *Azul celeste* que es un proyecto también de la UNAM, donde se sometieron a concurso varios guiones y tenían que ser cortitos, tenían que ser cuatro historias o cuatro cuentos de egresados del CUEC, y María era lo más talentoso que tenía el CUEC y su cuento *Azul Celeste* resultó que era padrísimo, un cuento muy bonito, con Gabriela Roel, de una chava que viene a buscar a su marido de provincia y anda de taxi en taxi preguntando por el marido y la dirección y tarda en dar con él, pero se va metiendo en la ciudad, que es algo que es una estructura que se le da muy bien a María que es la del viaje, la mujer sola que va de viaje, que entra a un territorio no hostil, pero sí extraño, y en vez de obsesionarse por encontrar lo que tenía pensado va acumulando más bien experiencias, es una estructura rica y en ese sentido es parecida a *Danzón*.

Es una estructura que le funciona bien a María y esa a sido su fortuna. Eso y una formación visual padrísima. Yo creo que si algo le ha ayudado es que ella dirige mucho a sus camarógrafos, los inspira mucho, eso lo detectas desde *Una isla rodeada de agua*.

Por ejemplo la película que yo siento más fallida de María es *El Jardín del edén*, la francesa esa no ata ni desata es totalmente inverosímil, o sea ninguna investigadora francesa por mucha nostalgia que sienta por el indígena no va a caer con un indocumentado y peor si tiene la facha del personaje de Bruno Bichir ¿no?, que está muy bien caracterizado, porque juras que es un ranchero, cuando lo ves caminando con la patas abiertas, la chamarra y la guaripa y tal es una de las mejores caracterizaciones de los últimos años, y está bien el chavo, o sea María sabe dirigir a actores bien, pero la situación es totalmente absurda, o sea ninguna francesa se enamora de un indocumentado, ni como experiencia sexual ni nada, es inverosímil, en su aproximación al mundo de la frontera lo mejor es lo que no es la película, lo mejor es la parte documental, cuando te muestra los carros arreglados, los ambientes de Tijuana, la línea, toda la parte de frontera es padrísima, te muestra la migra del otro lado nomás checando a ver a qué hora se pasan éstos, todos esos movimientos me gustan, pero la historia, la ficción es malísima como la inevitable escena de: 'oh que maravillosa es la cocina', cuántos secretos sensuales encierra una cazuela toda esa nostalgia que tienen las feministas de los 70 que de repente descubren que cocinar es una fuente de saberes ocultos, dado que no es cierto ¿no? todos podemos comprar un recetario de Mole Doña María y atrás dice cómo se hace este maldito mole, pero para estas mujeres que nunca pasaron de cortar queso 'Chipilo' en cuadritos es así como:

¡ah cómo se desbordan los olores!, o sea para mí es falladísima esa película para venderle México a los franceses-españoles, que fueron los que metieron lana.

— ¿Gustavo, observas un cine radical izquierdista en el cine de María?

Sí, en la medida que no hace un cine conformista o sea sus mujeres sí son mujeres broncudas, sus mujeres a veces sí se están enfrentando a la violencia familiar o la violencia masculina, a la violencia laboral y si no se enfrentan a ello de todos modos son mujeres movidas, son mujeres que no son las mujeres convencionales, ni del cine mexicano, ni las de la ideología mexicana, o sea no son las señoras temidas, son señoras que aunque no sean clase media alta salen adelante con sus recursos, eso está dado desde la niña de *Una isla rodeada de agua*, que es una niña de Guerrero totalmente amolada o incluso el personaje de *Danzón*, que es una telefonista y salen adelante.

A mí me gusta mucho cómo plantea las cosas, es muy linda esa placidez de la mirada, me gusta mucho. El momento de la playa en *Lola* está bien justificada y bien contada, a mí esas partes no me inquietan yo creo que es lo que más me gusta, porque no es buena para las escenas de acción, o sea la parte del muerto en el hotel en *Sin dejar huella*, hijo está tan caótica que tú dices ¡hijo! no van a salir y como la libran no es verosímil. Así no la podían librar ni en broma, es más ese es un grave problema, cuando tú como espectador estás por encima de la escena, cuando tú dices: 'no es que debieron haberlo hecho así y así', y no lo hacen así y aún así la libran dices: 'no, para nada', o sea esas situaciones no las maneja tan bien y al contrario esas partes de las dos chavas simplemente llegan a cada pueblo a cada lugar, eso es muy bonito, de hecho *Sin dejar huella* no es una película para nada despreciable. Le fue muy mal en taquilla, le fue infame, el gasto de promoción fue enorme. Hicieron el soundtrack, presentación, promoción y no caminó, creo que estuvo tres semanas y muy forzadas o sea la primera semana le fue mal, perdió salas, aguantó segunda semana en menos salas y la tercera semana ya la hizo con dos funciones diarias ya campechaneada ya con otras películas y no la vio nadie, fue un misterio. Ahí hay cosas que no se saben de cómo mover al espectador del cine mexicano ese sí sigue siendo un misterio.

A María le tocó una etapa intensa del CUEC, que fue la del Colectivo Cine-mujer, algo que nunca se había proyectado en el cine mexicano en general, con Maricarmen de Lara, Maru Tamés, Beatriz Mira y otras, que eran unas tremendas, de puño en alto, nombre, qué bárbaras, eran salvajotas! María no es de la misma generación, pero le entró también. Los chavos les tenían terror porque eran cabronsisimas, eran guapas casi todas, bonitas, pero eran feministas como no tienes idea y se organizaron y duro contra muchas cosas y conseguían mucho, en una escuela tan machista como el CUEC, nombre conocían material para filmar de manera salvaje de ir y gritar manotear y hacían manifestaciones en todo el CUEC.

Respecto a su personaje en *Lola* no es que esté abandonando a la hija ni nada de nada o sea, está saliendo adelante en condiciones sumamente adversas aunque lo cierto es que no es el personaje femenino típico, que se lance a la desdicha, al

abatimiento y que diga: 'Ay es que cómo sufro' o 'hay es que cómo quieren que salga si todo es culpa de los demás y tal y tal', ¡no! a la goma. Malo es que en el cine mexicano no estamos acostumbrados a personajes femeninos así de fuertes, la vieja burocracia no soporta a una chava así de libre, ha sido complicado para todas pero para María más por ambiciosa.

Viendo locaciones en Tijuana, Baja California, 1993

Susana Cato (Crítica de cine).

María Novaro ha aportado al cine mexicano contemporáneo una clave que es el registro testimonial de ciertos eventos, de un México que está fuera de la modernidad que queda registrado gracias a la cámara de María Novaro, por ejemplo, en esas escenas de México en el terremoto donde esa mujer (la protagonista) está enfrentando esa fuerte crisis económica y la necesidad de ser un pilar ante su hija, en ese contexto no se derrumba.

En *Lola* hay una escena fuerte donde imagínate a la madre, a la mujer que no tiene sexualidad y hay una joven madre masturbándose a escondidas de su hija de cinco años, una escena de una fuerza visual." ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", *CNI Canal 40*, 1997).

José María Espinaza (Escritor, crítico de cine)

Yo creo que desde sus primeros ejercicios en la escuela de cine (ejercicios de María Novaro) se notó una sensibilidad que respondía a un momento muy claro de una evolución, tanto del lenguaje cinematográfico en México como de otras artes, creo que en cortometrajes como *Una isla rodeada de agua* o *Azul celeste* se nota que está presente de manera vaga lo que hemos llamado: sensibilidad femenina y digo vaga porque eso se presta a malos entendidos, había una mirada que recuperaba los colores como vivencia que recuperaba la anécdota como un pretexto para despejar cierto sentimiento de la vida.

Cuando María salta con un largometraje con una película como *Lola*, yo creo que ocurre una cosa de una posibilidad que lamentablemente no prosiguió que es la posibilidad de un neorrealismo mexicano, el lenguaje del cine mexicano se había vuelto como muy retórico, estaba llenó de tics, los actores siempre aparecían en el papel de cinismos, una película sencilla, sin maquillajes y no sólo se extiende a la protagonista sino a toda la estética.

Por ejemplo, el planteamiento del enamoramiento lejos del chantaje melodramático al que nos tenía acostumbrados el cine mexicano, la mujer enamorada no era una mujer resentida, la mujer abandonada no estaba condenada al martirologio e incluso la madre soltera reivindicaba la relación con los niños, reivindicaba desde el punto de vista de la sensibilidad no desde la anécdota.

Con *Danzón* ocurren varias cosas, lo primero que yo vería es que el argumento pesa más que el director al tener una historia que sobre papel era atractiva que permitía el lucimiento plástico del camarógrafo. La tendencia inevitable al histrionismo de una actriz como María Rojo todo esto debía llevar a una película distinta, sin embargo mucho de lo que uno podría encontrar en la sencillez que uno encuentra en *Lola* y la elaboración anecdótica... eso obedece a una idea muy difundida que el cine tiene que contar historias con mucha elaboración". ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", *CNI Canal 40*, 1997).

Gabriela Roel (Actriz).

Azul celeste es una de las películas que más quiero tal vez porque el personaje es uno de los que Beatriz y María escribieron para mí, pensando en mí y que es un personaje tierno que me gusta mucho, me gusta más el principio recordarlo porque bueno, porque yo soy una provinciana tal vez por eso ¿no? y el asombro de llegar a la gran ciudad con esas cajas y esa panza. ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", *CNI Canal 40*, 1997).

Bruno Bichir (Actor).

Cuando vi a María por primera vez en mi vida, yo no sabía quién era, la saludé y me enamoré de María. Hubo un encuentro emotivo de sensaciones. Estaban "casteando", haciendo pruebas a lo que iba a ser el perro que anda por ahí y su forma de tratar al perro, (rie) es absurdo, pero me empató con ella, entonces finalmente hicimos una audición. ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", *CNI Canal 40*, 1997).

Jorge Sánchez (Productor, distribuidor y ex pareja de María Novaro).

¿Cómo ha sido? Pues curioso el estar juntos como marido y mujer y producir una película de la mujer con la que uno vive como directora no es fácil, pero creo que ha sido fundamental para que sigamos viviendo juntos después de doce años de conocernos y ya hicimos tres películas y una hija entonces en ese sentido ha sido curioso e interesante.

En *Danzón* nos fue bien eh, la película estuvo en la quincena de realizadores de Cannes eso posibilitó un posicionamiento de la película fuerte a nivel internacional, es un poco ocioso de enumerar los países donde se vendió la película, pero uno como distribuidor considera que hay entre 20 ó 25 territorios principales donde se puede vender una película latinoamericana digamos y prácticamente se vendió a todos éstos también digamos que fue la primera película mexicana que se distribuyó a los Estados Unidos en el D. F. medio millón de espectadores, no tenemos los números de provincia pero lo que se calcula normalmente haces un 50 % en el D. F. y un 50% en provincia así que debe haber tenido el millón de espectadores y la película se vendió en video fuerte también eso quiere decir que se vendieron 20-25 mil unidades del video y en televisión se ha visto y se seguirá viendo en los diferentes formatos que existen, mira la película costó como 700 mil dólares no tengo el número de lo que se ha recobrado pero la película se recuperó y se sigue teniendo una recuperación bastante sobre la misma" ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", *CNI Canal 40*, 1997).

Rodrigo García Barchá (Fotógrafo).

Yo creo que María tiene un apego tan definido para esas locaciones que influyen en la fotografía quizá más que en la propia iluminación, o sea es el color y el ambiente lo que realmente le da a la película su atmósfera visual hay mucha variedad de color, mucha saturación de color sin embargo la preparación fue lo suficientemente rigurosa para que haya una línea por lo menos en los diferentes capítulos de la película hay una línea del color de Veracruz, hay una línea del color del Distrito Federal, exteriores del D. F. el interior de la casa de Julia, el personaje principal y, por ejemplo, la locación de Los Ángeles (salón de baile) es una locación roja, la única que tenemos en la película, no tiene que ver realmente con el tono de la película, pero está usada de manera que le sea útil a la película es un ambiente en el que Julia, está completamente ajena a este ambiente...nunca ha estado tan lejos de casa como en esta locación entonces el

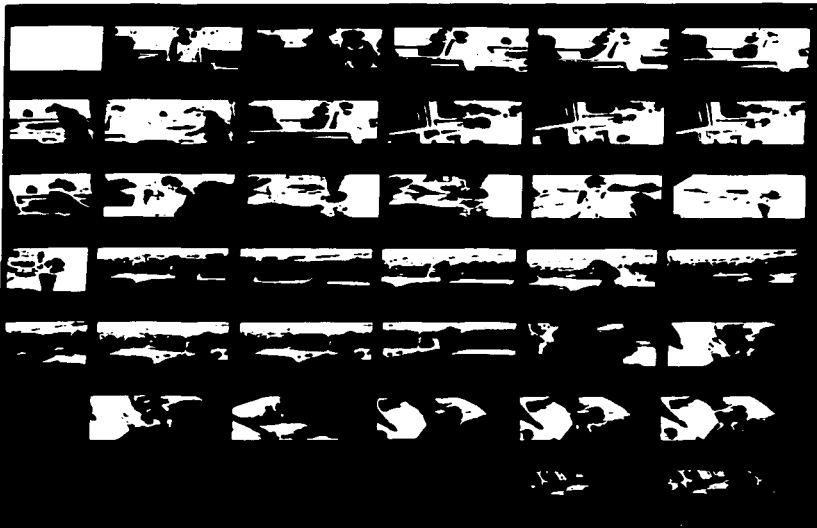

usar ese color que no tiene que ver con la película en ese sentido nos apoya a contar la historia, no contradice la película.

Es una película yo creo bastante difícil desde el punto de vista de cámara, de iluminación movimientos de cámara complicados que han sido a veces cansados pero que han rendido planos bastante bonitos, entonces creo que lo que más me ha gustado es lo que más me ha cansado, trabajo duro que rinde planos buenos..." ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", *CNI Canal 40*, 1997).

Carmen Salinas (Actriz).

Para mí es grato estar dirigida por María Novaro porque tiene mucha delicadeza y cuando al actor se le trata así con tranquilidad uno responde mejor al trabajo" ("Realidades. María Novaro, una mirada apasionada", *CNI Canal 40*, 1997).

Stills de *El jardín del edén*, 1994

Aitana Sánchez Gijón (Actriz).

Es una mujer que admiro. Es valiente, consecuente consigo misma y además para ella hacer cine es una necesidad vital. Me impactó cómo se le ocurrió la historia, después de pasar una situación difícil, de enfermedad, se fue por carretera sola, un mes, y de repente le empezaron a hablar esos personajes en el coche. Ella estaba haciendo ese recorrido y le surgió la necesidad de contarlos. Después me dijo cómo empezó a hacer cine y por qué. En su juventud había estado muy comprometida políticamente y de repente siente una gran impotencia porque no podía cambiar al mundo. Ella optó por el cine porque por lo menos podría mostrarlo. Hay un compromiso ético, ideológico y personal en su trabajo como cineasta con el que me siento identificada". (Columba Vértiz. *Proceso*, 5 de diciembre, 1999).

Rebeca Becerril (Asistente de dirección de *Danzón*).

A mí me parece que María es una mujer fuerte y con carácter, disciplinada y metódica en su trabajo. Tiene clara la visión de lo que quiere y la sensibilidad para mostrarlo en la pantalla.

Yo diría que tiene un estilo propio, donde va dibujando con las imágenes esa forma muy particular de ver al mundo.

Algo que parece la pena recalcar, en la experiencia que yo tuve al trabajar con ella, es el atrevimiento que tuvo al integrar un equipo con muchas mujeres en su primer largo *Lola* mostrando coherencia con sus ideas y su ser mujer.

Tiaré Escanda (Actriz).

Brevemente, puedo decirte que amo a María. Aprendí mucho de ella, humana y profesionalmente durante el rodaje de *Sin dejar huella* y, afortunadamente, después nos hemos hecho amigas. María siente profundo respeto por el trabajo de cada uno de los participantes en el rodaje: léase técnicos, actores, productores, extras, etcétera y trata a todos con mucho amor, como agradeciéndoles que estén todos ahí por un sueño de ella.

Muchos directores (no todos, obviamente) creen que todos ahí tienen la fortuna de trabajar para ellos, tan geniales, y olvidan fácilmente, entre el ajeteo y las prisas del rodaje, que de como traten a su gente, depende en gran medida el resultado de su película y el grado de compromiso de cada quien. Los dos directores más dulces, amorosos y que más se divierten y disfrutan al estar filmando, con quienes he trabajado hasta ahora son Jorge Fons y María Novaro.

María es mamá. Y sus hijos son importantísimos para ella, y por ejemplo, en *Sin dejar huella*, María hizo el plan de rodaje pensando mucho en función del bebé de un mes que llevábamos con nosotros. Los seres humanos le importan a María antes que nada, y luego le es muy fácil contagiar su pasión. Le dedica tiempo a

los "papeles chiquitos", hace que todos se sientan realmente parte de la película y sepan que su contribución grande o pequeña, es muy importante.

Sin olvidar que el cine es un campo que refleja la cultura y sentir del ser humano. María observó, y en algunos casos retomó, la forma particular de algunos directores y directoras del cinematógrafo para llevar al plano de la realidad sus imágenes soñadas. En su obra artística se refleja el trabajo de grandes directores de cine y realizadoras de proyección internacional, los cuales han ayudado a formar una mirada única y auténtica.

Muchas de las personas que directa e indirectamente estuvieron cerca del trabajo de María opinaron acerca de la experiencia de conocerla, unos como actores, asistentes, compañeros y críticos. Todos y todas ellas describieron cómo es ella tan sólo en algunos aspectos: como compañera de trabajo, madre, amiga y directora de cine. En mucho reflejan la forma de mirar de la amante de las imágenes y un estilo de hacer cine. Esto nos da un panorama de su trabajo y su forma de vida, de su visión y sus sensaciones que plasma en la lente.

María en su estudio, 1999

Filmografía de María Novaro

7 A.M.

Año de producción: 1982
Formato: 16mm.
Duración: 10 minutos
Fotografía: Blanco y negro
Producción: CUEC/UNAM
Fotografía: Marie- Christine Camus, Silvia Otero y María Novaro
Guión: María Novaro
Edición: Las Ninfas: Marie-Camus, Silvia Otero y María Novaro
Elenco: Guadalupe Sánchez

Sinopsis

6:30, suena el despertador, una joven sueña con un paisaje surrealista donde se ve un tren, una anciana y un rebaño de borregos. Minutos más tarde sueña con el corredor de un vagón del tren. Vuelve a sonar el despertador, se ven muchos pies que se dirigen a sus trabajos asemejándose a un rebaño. A las 7:00 a.m. la mujer se levanta y toma un baño.

Querida Carmen

Año de producción: 1983
Formato: 16mm.
Duración: 10 minutos
Fotografía: Blanco y negro
Producción: CUEC/UNAM
Guión: María Novaro
Fotografía: Marie- Christine Camus
Edición: Las Ninfas: Marie-Camus, Silvia Otero y María Novaro
Sonido: Emmanuel Tacamba
Elenco: Guadalupe Sánchez (Carmen), Vania Carballido (hija de Carmen), Octavio Novaro (padre de Carmen), Daniel da Silveira (galán), Eduardo Milán (galán) Conchis Arroyo (mujer regañona) y niños (Mara, Santiago y Paula)

Sinopsis:

Carmen se confunde con Calamity Jane, una heroína del lejano oeste. Cada una tuvo una hija, pero ahí termina todo lo parecido entre ellas. La vida de Carmen no es la temeraria y aventurera leyenda de Calamity Jane, así que Carmen se pone a fantasear.

Una isla rodeada de agua

Año de producción: 1984

Formato: 16mm.

Duración: 28 minutos

Fotografía: color

Producción: CUJEC/María Novaro

Guión: María Novaro

Fotografía: Marie-Christine Camus

Edición: Las Ninfas: Marie-Camus, Silvia Otero y María Novaro.

Elenco: Mara Chávez, Silvia Otero, Conchis Arroyo, Vicky, 1ª, familia Ocampo y otros habitantes de Tecpan y Atoyac, en Guerrero

Sinopsis:

Una niña de ojos azules ve todo de colores distintos a los demás habitantes de Playa Azul. No sabe si su mamá la dejó de pequeña porque se fue con la guerrilla de Lucio Cabañas, a la sierra o si se fue de puta a Acapulco. Decide buscarla y recorre caminos hermosos e inesperados.

Azul Celeste

Año de producción: 1986-1988

Formato: 35mm.

Fotografía: Santiago Navarrete

Producción: Dirección de Actividades Cinematográficas, UNAM

Guión: María y Beatriz Novaro

Edición: Luis Manuel Rodríguez Bermudez

Elenco: Gabriela Roel (Laureana), Cheli Godínez (Voceadora), Carlos Chávez (camionero), Gerardo Martínez (esposo comprensivo), Gina Morett (esposa comprensiva), Damián Alcázar (José Antonio Estrada)

Esta película fue parte del largometraje *Historias de ciudad*, después se distribuyó como cortometraje.

Sinopsis

Una joven chihuahuense viaja al D.F. en busca del hombre que conoció y con quien espera un hijo. Llega a una ciudad compleja y con dificultad sigue su búsqueda. Finalmente la joven encuentra al hombre, pero con decepción.

Lola

Año de producción: 1989

Formato: 35mm.

Duración: 90 minutos

Fotografía: color

Tipo de producción: nacional

Productor: Jorge Sánchez
Producción ejecutiva: Dulce Kuri
Argumento y guión: María Novaro, Beatriz Novaro
Fotografía: Rodrigo García
Edición: Sigfrido Barjau
Dirección de Arte: Marisa Pecanins
Música: Gabriel Romo y Radio Carolina.
Sonido: Carlos Aguilar
Elenco: Leticia Huijara (Lola), Alejandra Vargas (Ana), Martha Navarro (Chelo), Roberto Sosa ("duende"), Mauricio Rivera (Omar), Javier Torres (Mario), Cheli Godines (Dora), Gerardo Martínez (mudo)

Sinopsis

Lola y Ana, su hija de cinco años, esperan a Omar durante una noche navideña. Él no llega. También en esta ocasión se ha ido de gira con su grupo de rock. La ruptura entre Lola y Omar desata cambios en la vida emocional de Lola. La relación madre-hija se vuelve entonces más frágil y Lola se vive en introspectiva junto a su hija y reconcilia sus sentimientos en la vida.

Danzón

Año de producción: 1990
Formato: 35mm.
Duración: 100 minutos
Fotografía: Color
Tipo de producción: Internacional
Producción: Macondo Cine-Video, S.A de C.V, Instituto Mexicano de Cinematografía, Televisión Española, Fondo de Fomento a la calidad cinematográfica, Co. Tabasco Films, S.A, Gobierno del Estado de Veracruz
Productor: Jorge Sánchez
Producción ejecutiva: Dulce Kuri
Argumento y Guión: María y Beatriz Novaro
Fotografía: Rodrigo García
Edición: Nelson Rodríguez, María Novaro
Dirección de Arte: Marisa Pecanins
Música: Danzonera Dimas de los hermanos Pérez, Pepe Luis y su orquesta universitaria, Danzonera Alma de Sotavento, Manzanilla y el son 4, Marimba la voz de Chiapas.
Sonido: Nerio Barbieris
Elenco: María Rojo (Julia), Carmen Salinas (Doña Ti), Blanca Guerra (la colorada), Tito Vasconcelos (Susi), Victor Carpinteiro (Rubén), Margarita Isabel (Silvia), Daniel Rergis (Carmelo)

Sinopsis

Julia es una mujer madura, rostro expresivo y gracia para bailar. Vive sola con su hija Perla y las dos trabajan como telefonistas de larga distancia. Su pasión por el baile lleva a Julia dos veces por semana al Salón Colonia donde, desde hace 10 años, se ve con Carmelo, un cincuentón alto y moreno, de finos modales. Un día éste desaparece y Julia va en busca de él a Veracruz donde descubrirá su verdadero sentido de la vida y sus pasiones para lograr ser ella misma.

El jardín del edén

Año de producción: 1994

Formato: 35mm.

Duración: 105 minutos

Fotografía: Color

Tipo de producción: Internacional

Producción: Macondo International, Inc; Fondo de Fomento a la Calidad

Cinematográfica, Universidad de Guadalajara

Productor: Jorge Sánchez

Producción ejecutiva: Dulce Kuri

Argumento y Guión: María Novaro, Beatriz Novaro

Fotografía: Eric A. Edwards

Edición: Sigfrido Barjau

Dirección de Arte: Brigitte Broch

Música: Varios, coordinadora Annette Fradera

Sonido: Yvon Benoit

Elenco: Renee Coleman (Jane), Bruno Bichir (Felipe Reyes), Gabriela Roel (Serena), Rosario Sagrav (Elizabeth), Ana Ofelia Murguía (Juana), Joseph Culp (Frank).

Sinopsis

Tras la muerte de su esposo. Serena y sus tres hijos se dirigen a Tijuana, a casa de una tía. Tendrán que adaptarse en condiciones difíciles, sobre todo para Julián, hijo adolescente. A su vez, Jane llega a la frontera para buscar a su amiga Elizabeth y a su hermano, pero también de algo que le de sentido a su vida. Felipe Reyes arriba también para pasarse "al otro lado", y tener mejores condiciones de vida. Historia de vidas paralelas que plantean diferentes sueños y probablemente diferentes México.

Sin dejar huella

Año de producción: 2000

Formato: super 35mm.

Duración: 120 minutos

Fotografía: Color

Tipo de producción: Internacional

Producción: Tabasco Films, Altavista Films, Imcine, Foprocine y Tornasol Films de España. (Tabasco films, VIA Digital, IBERMEDIA)

Productor: Dulce Kuri

Producción ejecutiva: Tita Lombardo

Argumento y Guión: María Novaro

Fotografía: : Serguei Saldívar Tanaka

Edición: María Novaro

Dirección de Arte: Patrick Pasquier

Sonido: Ángel Hernández Zoido

Elenco: Aitana Sánchez-Gijón, Tiaré Scanda, Jesús Ochoa, Martín Altomaro, Juan Manuel Bernal

Sinopsis

Dos mujeres. Aurelia y Ana son perseguidas por diferentes razones desde Ciudad Juárez hasta Belice y tienen una serie de aventuras que son contadas como "road movie", sobre carretera. Este proyecto fue concebido a partir de un viaje de María por toda la república mexicana para contar los diferentes México que hay desde la frontera norte hasta la sur.

Guiones sin filmar:

La Lista. Premio Cosme Alves Netto para guiones latinoamericanos 1997.
Guerra en el paraíso. Adaptación de la novela de Carlos Montemayor.

Otros ejercicios:

- * Varios documentales en video.
- * Enredando sombras (1998). Directora (episodio "Santa: Cuando comenzamos a hablar")
- * Otoñal (1993). Directora (cortometraje)
- * Pervertida (1985). Directora (cortometraje)
- * Conmigo la pasarás muy bien (1982). Directora (cortometraje). Trabajo escolar de realización colectiva.

Filmografía de María Novaro

- * **Es primera vez (1981).** Directora (cortometraje). Documental. 16 mm. Cortometraje. Color Dirección: Colectivo Cine- Mujer. Duración: 32 minutos.
- * **De encaje y azúcar (1981).** Directora (cortometraje)
- * **Sobre las olas (1981).** Directora (cortometraje)
- * **Lavaderos (1981).** Directora (cortometraje)
- * **Relatos de Frontera (2002).** Colección de cuentos y video). Centro Cultural Guadalupe, San Antonio Texas.

María Novaro en Cuba, 1988

126

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
PALEA DE ORIGEN

Principales premios obtenidos

Una isla rodeada de agua:

- * Ariel al mejor Cortometraje de Ficción, 1986
- * Premio especial del jurado en el Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, 1986.
- * Película adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MAM.

Azul celeste:

- * Danzante de oro y Premio Quinto Centenario a la mejor producción Iberoamericana otorgado por el Festival Internacional de Cortos de Huesca, España, 1990.

Lola:

- * Ariel a la mejor Ópera Prima, 1990.
- * Ariel al mejor guión 1990.
- * Ariel a la mejor coactuación femenina.
- * Ariel a la mejor coactuación masculina.
- * Heraldo a la mejor Ópera Prima
- * Diosa de Plata a la Mejor Ópera Prima
- * Coral a la mejor Ópera Prima en el festival de la Habana 1989.
- * Mano de Bronce en el Festival de Cine Latino de Nueva York, Estados Unidos, 1990.
- * Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine Iberoamericano de Biarritz, Francia, 1990.
- * Premio OCIC en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania, 1991.

Nota: El guión de *Lola* hizo a María Novaro Becaria de la Escuela internacional de cine de la fundación de Nuevo Cine Latinoamericano en San Antonio de los Baños, Cuba, 1988 y del Sundance Institute en 1989.

Danzón:

- * Selección oficial del Festival de Cannes 1991, Quincena de realizadores.
- * Mano de Bronce a la Mejor Película y Premio a la mejor actriz en el Festival de Cine Latino de Nueva York, Estados Unidos, 1991.
- * Espiga de Oro a la mejor actriz, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, España, 1991.
- * Hugo de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Chicago, Estados Unidos, 1991.
- * Premio Diva a la mejor directora en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, 1991.
- * Premio por Mejor Película Iberoamericana en el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, 1992.

El Jardín del edén:

- *Selección oficial del Festival de Venecia
- * Premio "Glauber Rocha" y Segundo Coral (Ficción) en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, 1994.
- * Mención Especial de la OCIC en la X Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, Jal. México, 1995.
- * Premio mejor actor de reparto (Bruno Bichir), mejor guión y premio de la crítica especializada en el Festival Internacional Cinematográfico Internacional de Uruguay, 1996.
- * Catalina de oro al Mejor Actor y Catalina de Oro al mejor Guión en el festival de Cartagena, 1995.

Sin dejar huella:

- *Selección oficial del Festival de San Sebastián, 2000.
- * Premio a Mejor producción Latinoamericana, Festival Internacional de Cine en Sundace, UTAH, EUA.
- * Premio del Público, Festival Internacional de cine Latino de California EUA.
- *Premio del Público a la Mejor Película, Festival Latino de los Ángeles, 2001.
- *Premio del Público a la Mejor Película, Muestra de cine Mexicano de Guadalajara, 2001.
- *Premio del Público a la Mejor Película, Festival de Cine Latinoamericano de Villaverde, Madrid, 2001.
- *Premio a la mejor actriz, Santa Cruz, Bolivia, 2001.

Maria recibe una Diosa de Plata por *Danzón*, 1991

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A manera de conclusión

Una vez terminado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:

- La entrevista de personalidad me brindó la oportunidad de descubrir el mundo privado de María Novaro, una mujer que tiene una mirada propia para crear imágenes singulares.
- La entrevista me permitió acercarme a una mujer cineasta para después acercarla al lector. Me situé como medio transmisor que hizo que mi aproximación a la entrevistada, sirva de puente entre ella y quien tiene en sus manos este texto.
- Conseguí un retrato escrito de María Novaro para ofrecer a quien ha recorrido este viaje de la vida de la cineasta, la posibilidad de recibir un ejemplo de estilo de vida, los motivos de acciones y opiniones de la protagonista, su cotidianidad, sus deseos y obsesiones, su sentir, ideas y carácter que se descubren en cada uno de sus momentos. Éstos que pueden parecer lejanos para el receptor, pero que también pueden mostrarse familiares y concretos, cercanos e inmediatos al saber de una mujer que está siempre en contacto y sensible con la vida social de este país.
- Durante las conversaciones mostradas se visualizó a un personaje que merece ser conocido por su trayectoria profesional y los momentos íntimos que forman su vida para dar a conocer que es un ser que vive su espacio y tiempo intensamente, contemplativa y siempre emotiva ante la propia vida que transforma en imágenes propias, luces y sonidos que también se transmiten en un mundo único, pero siempre humano y por lo tanto universal.
- La relación entrevistada-entrevistadora fue grata, sentí una atmósfera de confianza, y aunque la mayoría de las veces María se mostró reservada, también me dejó descubrir lo compartida que es al hacerme su confidente de muchos sentimientos.
- María resultó ser para este trabajo más interesante de lo que me planté en un principio al descubrir en cada uno de sus trabajos y en su trayectoria, que es una mujer nacionalista, promotora de México y desmitificadora de la maternidad. Además una mujer con una generosidad poco común, sentimientos humanos marcados y un sentido del humor muy suspicaz.
- María crea nuevos significados cinematográficos y da lugar a un lenguaje propiamente femenino, como lo muestran algunas de sus obras. Sus filmes aportan al cine obras con una intención y valores

diferentes, resultados de una búsqueda y expresión de una sensibilidad distinta. Su presencia sin duda contribuye a enriquecer el cine nacional.

- Me fue grato comprobar algunos comentarios que tenía de ella, acerca de su talento, más aún, confirmé que es una mujer con mucho qué decir, mirar y construir como creadora del nuevo cine mexicano.
- Este trabajo, además de sus metas planteadas, recopiló algunos trabajos anteriores publicados sobre la amante de las imágenes. Además de la información retomada se obtuvieron datos que no habían sido expuestos en entrevistas anteriormente realizadas.
- Otra aportación de este trabajo es una parte de la vida personal y pública de la cineasta que era poco conocida, como las declaraciones de María al reconocer un mundo de misoginia en su ámbito laboral y las reflexiones en el espacio sentimental que suelen ser para ella de reserva, lo cual me permitió acercarme más y conocer de ella reflexiones y sentimientos que comparte poco por ser íntimos.
- Conoci a la directora de cine a través de los comentarios de quienes han trabajado cerca de ella, quién es María a través de los otros, los cuales la mayor parte del tiempo fueron de admiración, muchos fueron reveladores con respecto de otros y nos describieron con otros ojos a la realizadora. Aunque María reconoce que existen críticas negativas hacia su trabajo, de las entrevistas obtenidas la mayoría son elogios.
- María Novaro, al igual que otras mujeres mexicanas, ha dedicado parte de su trabajo a la exploración de este mundo y al reflejo de sus espectadores que se convierten frente a una pantalla cinematográfica en personajes y sus cintas han sido consideradas, en numerosas ocasiones, como las mejores en reconocidas muestras de cine nacionales e internacionales. A su vez, la obra cinematográfica de la entrevistada es también material de polémica en cuestiones de perspectiva de género, lo cual es importante resaltar, considerando un trabajo poco visto en México y en el mundo, ya que describe el mundo de conceptos y mensajes sociales, psicológicos y culturales entre los hombres y las mujeres.
- María se mostró sencilla y nada arrogante, sus reservas me hacen suponer que hay muchas experiencias más que decir: los miles de lugares que han visto sus ojos, los abrazos que habrá dado, los sueños que ha tenido, la gente que ha conocido, los mares que ha

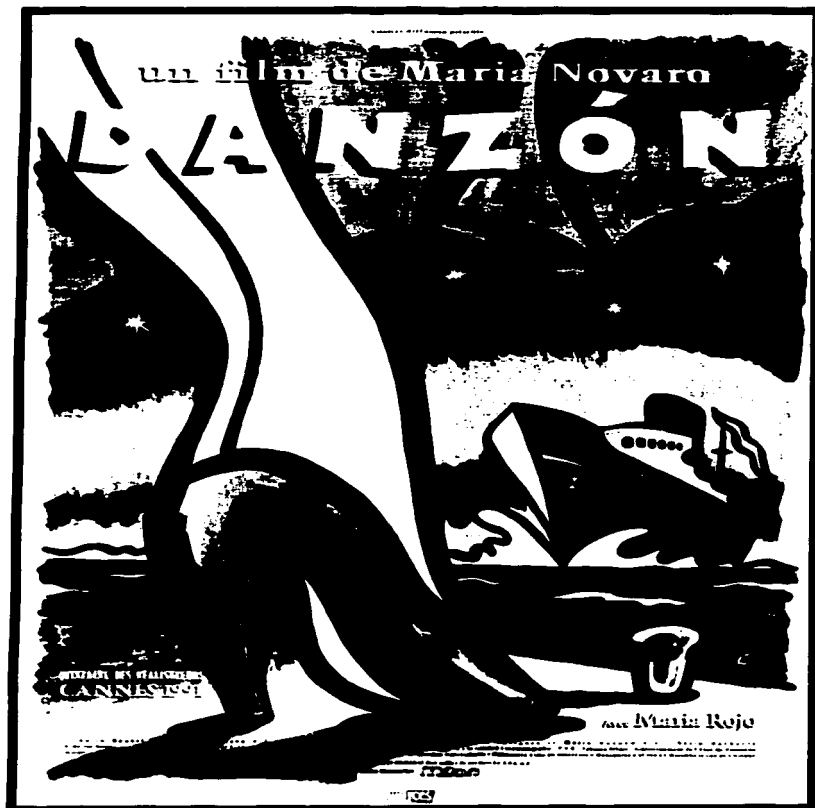
A manera de conclusión

---

sentido, lo que María tiene de su vida privada, y que refleja en la búsqueda de sus filmes, que guarda profundamente en sus baúles internos, esos misterios que son de ella. Este trabajo es tan sólo una muestra de la vida.

En este escrito traté de presentar a la directora de cine que muchos han buscado. Espero se hayan conocido aspectos más allá de lo mostrado por otros medios, y se haya reflejado cómo su mirada se transforma en lente y sobre todo cómo María vive su pasión por el cine.

Cartel promocional de la cinta *Danzón*

134

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Fuentes de consulta

Bibliográficas

- * Allende, Isabel, *Palabra de mujer. Historia oral de las directoras de cine mexicanas (1988-1994)*, México, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2001, 221 pp.
- * Ávila Urbina, María Eugenia, *La entrevista de personalidad, periodismo alternativo*. México. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2000, 170 pp.
- * Ayala, Jorge, *La condición del cine mexicano (1973-1985)*, México, Editorial Posada, 1986, 663 pp.
- * Ayala Jorge, *La disolvenencia del cine mexicano. Entre lo popular y lo exquisito*, México, Editorial Grijalbo, 1991, 547 pp.
- * Bonfil, Carlos y Carlos Monsiváis, *A través del espejo. El cine mexicano y su público*, México, Ediciones El Milagro, 1994, 230 pp.
- * Cruz Martínez, Erika, *María Rojo y su filmografía a través del nuevo cine mexicano. Entrevista*. México. UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, 1996, 216 pp.
- * García, Tsao, *El ojo y la navaja. Ensayos y críticas de cine*, México, Ed. Aguilar Crónicas, 1998, 344 pp.
- * Herrera González Andrea y Raúl García García, *Los niños de la calle, la otra cara de la moneda. Reportaje*. México, UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, 1996, 72 pp.
- * Hovald Patrice G; *El neorrealismo y sus creadores*, Madrid, Ediciones Rialp, S.A., 1962, 297 pp.
- * Ibarrola Jiménez, Javier, *La entrevista*, México, Ed. Gernika, 1986, 128 pp.
- * Liñán, Edgar, *Géneros periodísticos: interpretaciones de la realidad*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, ENEP Aragón, 2001, 66 pp.

- * López Avilés, Andrea, *El espejo femenino: Análisis del rol femenino en la obra de María Novaro: Lola y Danzón*, México, UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, 1995, 81 pp.
- * Millán, Mágina, *Derivas de un cine en femenino*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, PUEG, 1999, 234 pp.
- * Novaro María y Beatriz Novaro, *Danzón*, México, Ediciones El Milagro, 1994, 101 pp.
- * Plaza Francisco, *Terciopelo azul. Un mundo extraño*, Valencia, Midons Editorial, CULT Movies, 1997, 96 pp.
- * Sadoul, Georges, *Historia del cine mundial*, México Ed. Siglo Veintiuno, 10a. edición, España 1983. 828 pp.
- * Segura Islas, Guadalupe, *María Novaro: Directora mexicana que hace cine de calidad*. México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1997, 62 pp.
- * Salomón, María Isabel, *Cristina Pacheco... un mar de historias. Entrevista de semblanza*, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1997. 56 pp.

Hemerográficas

- * Alvarado, Eduardo, "María Novaro busca en el cine", *Reforma*, México D.F., 2 de marzo del 2001, 2, Gente, p. 2.
- * Aguilera, César, "Reseña de María Novaro", *Novedades*, México, D.F., 28 de junio de 1991.
- * Ayala, Blanco, "Los trópicos vencieron su tristeza". *Siempre*, México, D.F., 1 de enero de 1986.
- * "Ante la falta de inversión, ver buen cine mexicano es un milagro: Novaro". *Novedades*, México, D.F., 22 de septiembre del 2002, Espectáculos, p. 5.
- * Brasilia, Notímex. "La cineasta mexicana María Novaro dijo: 'El cine que se hace al margen de Hollywood tiene dificultades' ", *Excélsior*, México, D.F., 11 de abril de 1997.

- * Brasilia, Notimex, "Difícil exhibir cine que se hace al margen de Hollywood: Novaro", *Crónica*, México, D. F., 8 de abril de 1997.
- * Cárdenas, Alejandro, "Busca dar voz a los indígenas", *El Universal*, México, D. F., 2 de abril del 2001, Cultura, p. 1.
- * Carrera, Mauricio, "Hola Lola, conversando con María Novaro y Leticia Huijara". *El Nacional*, México, D. F., 28 de febrero de 1991, 20 p. Segunda Parte, 1 de marzo de 1991, 20 p.
- * Díaz, Gabriela, "Vivir el cine. Charla con María Novaro", *Tiempos de Arte*, N. 8, invierno 92 -primavera 93.
- * Del Río, Taidé, "María Novaro deja su huella", *Reforma*, México, D. F., 11 de marzo del 2001, Magazine, p. 30.
- * "Debemos hablar con ligereza de cosas graves y trascendentes a través del cine", *Novedades*, México, D. F., Espectáculos, p. 1.
- * "Danzón, será exhibida en Italia, Japón, Turquía y EU", *El Nacional*, México, D. F., 17 de diciembre de 1991, Espectáculos.
- * Espinosa, Verónica, "Lola no es una película feminista, es la visión de la vida de la mujer", *Uno más uno*, México, D. F., 5 de enero de 1990.
- * Huellas etéreas, "Entrevista con María Novaro", *Uno más uno*, México, D. F., 17 de marzo del 2001, Espectáculos, p. 16.
- * Hermosillo, Notimex, "El TLC desprotegió al cine mexicano: María Novaro". *El Universal*, México, D. F., 20 de mayo del 2001, Espectáculos, p. 14.
- * Gallegos, José Luis, "México representa uno de mis principales intereses como cineasta: María Novaro", *Excelsior*, México, D. F., 23 de junio de 1998, Espectáculos, p.1.
- * Gallegos, José Luis, "María Novaro informa que exhibirán en cines de París, el filme *Danzón*", *Excelsior*, México, D. F., 17 de diciembre de 1991, pp. 1 y 9.
- * Gallegos José Luis. "Cuidamos todos los detalles de la película *Lola*: afirma la cineasta María Novaro". *Excelsior*, México, D. F., 18 de abril de 1990.

- * Gallegos José Luis, "Reconocimiento internacional para las cineastas mexicanas", *Excélsior*, México, D. F., 17 de abril de 1990.
- * Gallegos, José Luis, "María Novaro: unas de las cineastas mexicanas con futuro". *Excélsior*, México, D. F., 20 de marzo de 1989. Espectáculos.
- * González, Fely, "María Novaro prepara Danzón", *El sol de México*, México, D. F., 13 de marzo de 1990.
- * Johnson, Rodrigo, "María Novaro demuestra con *Lola* la calidad", *El Economista*, México, D. F., 22 de abril de 1989.
- * "Los éxitos del festival Sundance", *Milenio*, México, D. F., 27 de agosto del 2001, Cultura, p. 45.
- * "La prensa de Nueva York se interroga por la mujer de *Danzón*: su creadora Novaro responde 'Sorprendente e inesperado en un medio machista', *El Herald*, México, D. F., 19 de octubre de 1992.
- * Mata, Gabriela, "La censura tiene otra cara", *Milenio*, México, D. F., 14 de marzo del 2002, Cultura, p.4.
- * Murrieta, Rosario, "María Novaro, de *Danzón* pasa ahora a *Fronteras*", *Novedades*, México, D. F., 7 de junio de 1992.
- * Márquez, Ernesto, "El jardín del Edén, Las fronteras están siempre con nosotros: María Novaro", *Tiempo libre*, México, D. F., 1995, p.5.
- * Murrieta, Rosario, "En julio volverá a tomar el magáfono María Novaro", *Novedades*, México, D. F., 20 de abril de 1993.
- * Montañón, José Francisco, "El cine mexicano debe volver a nuestra realidad: María Novaro", *El día*, México, D. F., 1991.
- * "María Novaro. Nuevo cine mexicano, sus retos y obstáculos", *El Nacional*, México, D. F., 8 de noviembre de 1991.
- * "María Novaro: Crece cada día la participación de la mujer, en los distintos ámbitos del mundo del cine", *Excélsior*, México, D. F., 23 de junio de 1991.
- * Murúa Sara, "Apertura, claridad y coherencia en la pantalla". *El Nacional*. México, D. F., 1 de febrero de 1990.

- * Navarrete, Georgina, "Que no quede huella que no y que no", *México Hoy*, México, D. F., 18 de marzo del 2001, 7, Fin de semana, p.7.
- * "No hago cine feminista asegura María Novaro", *El Nacional*, México, D. F., 10 de septiembre de 1989, Espectáculos.
- * París, AFP, "María Novaro: Deseo rendir un homenaje al cine mexicano del pasado que tenía mucha frescura", *Excélsior*, México, D. F., 31 de diciembre de 1991, Espectáculos, p.17.
- * Perales, Conchita, "Nuevos caminos para filmar. Entrevista con María Novaro" (sin dato del diario) p. 36.
- * Quiroz, Macarena, "Existe desconocimiento en la industria filmica sobre las repercusiones del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá: María Novaro", *Excélsior*, México, D. F., 28 de junio de 1991.
- * Ramírez, Luis Enrique, "En las películas mexicanas, los diálogos no son creíbles" I/II, *El Financiero*, México, D. F., 27 de junio de 1991.
- * Ramírez, Luis Enrique, "Perjudicar a *Danzón* es perjudicarme a mí: María Novaro", *El Financiero*, México, D. F., 27 de junio de 1991.
- * *Revista Estudios Cinematográficos*, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, año 8, núm. 22, enero-mayo 2002.
- * Ramírez, Enrique, "El cine mexicano hace mucho que perdió su público: María Novaro", *El Financiero*, México, D. F., 7 de febrero 1991.
- * Salazar, Alejandro, "María Novaro se obsesiona en explorar a la mujer y la cultura nacional a través de sus películas", *El Herald*, México, D. F., 23 de febrero de 1990.
- * "Un breve ciclo de María Novaro con tres cortos de su época de estudiante", *Herald*, México, D. F., agosto de 1991, p. 25.
- * Vega, Patricia, "En *Lola* quiero desmitificar la maternidad: María Novaro", México, D. F., 11 de enero de 1988. Espectáculos.
- * Vega, Patricia, "Entrevista con María Novaro", (sin dato del diario) 25 de agosto de 1991.
- * Vértiz, Columba, "Que no quede huella o el amor platónico por Marcos", *Proceso*, México, D. F., de diciembre de 1999. Espectáculos. p. 68.

- * Vértiz, Columba, "El 'road movie' se estrena el 22, Novaro filma sus primeras escenas de acción en *Sin dejar huella*", Proceso, México, D.F., 11 de marzo del 2001. Espectáculos. p. 86.
- * Vértiz, Columba, "Novaro: 'En cada cinta trato de mirar con ojos diferentes a México'", Proceso, México, D. F., 7 de diciembre de 1999. Espectáculos, p. 70.
- * Vega, Verónica, "Busco recuperar un cine nacional perdido con una narración sencilla y contundente", *Uno más uno*. México, D. F., 22 de octubre de 1999, Cultura, p. 33.

Videográficas

- *CNI, Canal 40, 1997, "Realidades. María Novaro, una mirada apasionada". Tamés, María Eugenia y Mira, Beatriz, productoras.
- *ONCE TV, 2001, "Conversando con Cristina Pacheco". Martha Cruz, productora.

Fuentes electrónicas

http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Directores/maria_novaro.htm

Los cineastas, México, D.F., 11 de febrero del 2003.

http://cinemexicano.mtv.itesm.mx/directores/maria_novaro.html
Directores del cine mexicano, México, D.F., 11 de febrero del 2003.

<http://uk.imdb.com/Bio?Novaro,+Mar%EDa>
UK.imdb.com, The internet Movie database, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

http://www.discolatino.com/news/show_title2.asp?nvhetsID=193
Disco Latino, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://www.wmm.com/catalog/makers/fm276.htm>
Women make movies, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

http://www.hkw.de/en/culture_base/Novaro_Maria/c_index.html
Culture base, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://www.sensesofcinema.com/contents/directors/02/novaro.html>

Sences of cinema, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/FVS3843Dan.html>
Faculty staff, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://www.france.diplomatie.fr/culture/france/cinema/fdsud/fds/film31.html>
France diplomatie, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

http://faculty.plattsburgh.edu/isabel.arredondo/mywebpage/maria_novaro.htm
Faculty, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://entertainment.msn.com/celebs/celeb.aspx?c=360721>
Entertainment. Msn, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://movies.yahoo.com/shop?d=hc&id=1800188467&cf=movies&intl=us>
Movies— yahoo, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://www.academia-ariel.org.mx/academia/e32.htm>
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/diarias/260899/pano2000.html>
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/diarias/141298/dialogoc.html>
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

http://www.latin-americanfilmfestival.org/Sin_dejar_huella.html
Latin American film festival, México, D. F., 11 de febrero del 2003.

<http://www.demon.co.uk/mexuk/august/films.html>
Demon.co.uk, México, D. F., 11 de febrero, 2003.

<http://cinemexicano.mtv.itesm.mx/nuevo.html>
Novedades, Tecnológico de Monterrey, México, D. F., 14 de mayo, 2003.

http://www.habanafilmfestival.com/primerplano/index_amplia.php3?ord=925&fcsti=1994
Habana Film Festival, México, D. F., 14 de mayo, 2003.

Otros

Centro de Documentación de la Cineteca Nacional:

Expediente N. E-1138. Novaro María 1-2.

Mujeres cineastas mexicanas. FOLL.F71(72) M86.

Fuentes vivas

Beatriz Novaro. Dramaturga, guionista de cine y hermana de la entrevistada. Marzo del 2002.

Gustavo García. Crítico de cine. Enero de 2002.

María Novaro, febrero del 2002, abril del 2002, julio del 2002, septiembre del 2002, noviembre del 2002, febrero del 2003, mayo del 2003.

María Rojo. Actriz, julio del 2002.

Miguel Lima. Asistente de dirección de *Sin dejar huella*, febrero del 2002.

Rebeca Becerril. Asistente de dirección de *Danzón*, 22 de enero del 2003.

Tiaré Escanda. Actriz, abril del 2002.