

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

"HASTA LOS HUESOS: LO MEXICANO Y LA MUERTE"

SEMINARIO TALLER EXTRACURRICULAR INTERDISCURSIVIDAD: CINE, LITERATURA E HISTORIA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN COMUNICACIÓN

PRESENTA

MIGUEL ÁNGEL VERGARA SOTO

ASESOR: LIC. HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MARZO 2010

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.

Agradecimientos:

A mis padres, Romulo Sebastián Vergara Ávila y María Concepción Soto Mora; quienes a pesar de no estar físicamente desde hace algunos años me dejaron la educación y las bases para lograr llegar a este nivel de estudios y a cuya memoria dedico este logro.

A mi familia, en donde mis hermanos Romulo Erick Vergara Soto, Diana Olivia Vergara Soto y Diego Alberto Gutiérrez Soto, así como Erendira Muñoz Paz, Dafne Joseline Vergara Muñoz, Erick Brandon Vergara Muñoz y Dana Valeria Vergara Muñoz fueron mi motivación y aliciente para lograr concretar mi carrera. En mayor medida por el ejemplo y apoyo, mi hermano mayor ¡gracias Momo!

A las familias Pérez Valverde y Pholenz González quienes me acogieron como familia en tiempos difíciles e influyeron de manera muy importante para poder mantenerme constante y lograr concretar mis estudios teniendo siempre su apoyo en todo momento. Gracias.

Tíos y familiares que de varios modos apoyaron, y gente como Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez y Frida Margarita Mendoza Schuster Vázquez quienes también influyeron para este logro.

A todos mis amigos de quienes a lo largo del tiempo logre conocer y aprender de ellos, y a pesar de que algunos no lograron mantenerse constantes un agradecimiento y mis mejores deseos a los que siguen estando vigentes.

A maestros y profesores de quienes aprendí mucho y a quienes agradezco su paciencia y enseñanza.

Y a todas las personas que en mayor o menor medida influyeron de una manera u otra para que lograra llegar hasta aquí, a todos en general ¡GRACIAS!

ÍNDICE

Introducción
1. El Cortometraje <i>Hasta los huesos</i>
1.1 Producción y realización
1.2 La crítica
2. Análisis
2.1. René Castillo, el creador
2.2 Sinopsis
2.3 Personajes y presencias
2.3.1 La Catrina
2.3.2 Quetzalcóatl
2.3.3 El Difunto
2.4 Aspectos lúdicos
Conclusiones
Fuentes

Introducción

Para el comienzo de este trabajo que surge como complemento a un seminario acerca de Cine, Literatura e Historia, se pretende utilizar como herramienta complementaria los elementos abordados dentro del mismo concretándola con la investigación pertinente de los elementos elegidos para obtener una investigación nutrida que satisfaga al problema principal y objetivo general de este trabajo que son los que incentivan el estudio.

Se pretende abordar de manera breve y concisa los elementos y personajes dentro del mismo. Dentro de la temática del cortometraje se abordará brevemente sobre los antecedentes de éste llegando a la situación actual del corto, resaltando sus ventajas y la capacidad de contar una buena historia en pocos minutos.

Lo anterior resaltando cómo a pesar de las limitantes, el cortometraje en México ha logrado sobrevivir y trascender dando muestra de que a pesar de las adversidades que ha encontrado igualmente ha logrado evolucionar y dejar muestra de que hay trabajos de calidad, a tal nivel que han sido premiados en muchas partes del mundo, pero que a pesar de esto, todavía falta para que se dejen de producir casi de forma clandestina.

Mencionar también el papel de los cortometrajes en México hablando un poco del trabajo de Rene Castillo, desde su antecedente <u>Sin Sostén</u> hasta llegar al cortometraje de <u>Hasta los huesos</u> (2001) mencionando la riqueza cultural que se maneja dentro del mismo.

Abordar también el estudio de los personajes más importantes y representativos de la cultura mexicana presentes en el corto, como son la Catrina, su connotación y denotación en torno a la imagen de la muerte en México, así como la evolución que ha tenido para llegar a convertirse en la imagen de la muerte amigable y alegre que aparece dentro del corto.

Otra figura importante a analizar de manera breve es la de Quetzalcóatl, que además de ser una clara referencia dentro del cortometraje, es un elemento que trae consigo todo un contexto de antecedentes culturales sobre la época prehispánica, misma que se encuentra relacionada con la muerte, ya que ambos se mencionan en varias ocasiones dentro de la época precortesiana.

Por último, en cuanto a este tema, considerar a los personajes y los elementos de la cultura mexicana representativos en el corto, como es la fiesta, siendo ésta un acontecimiento que reúne con la muerte, las costumbres y las creencias del pueblo.

Resaltar también el colorido, el cementerio (lugar que alberga la muerte), donde todo lo anterior se confabula en un acontecimiento que sobrevive hasta nuestros días: la festividad del día de muertos.

Esto se hará a través de la fragmentación del corto, algo así como desarmar un rompecabezas y luego volverlo a armar, ya que primero se fragmentará el corto, luego se analizaran los elementos más importantes, que será el trabajo que se desarrollará durante el capítulo dos.

Se basará en el estudio que se enfoca en los personajes, mismos que son el tema que nos interesa y lo que nos llevará a entender mejor el objeto de estudio.

Este estudio concluirá con la conjunción de todos los elementos previamente analizados, así como menciones de otros que también aparecen en el corto pero que no juegan un papel tan importante dentro mismo.

Para finalizar se mencionará la necesidad de crear un sistema o metodología que permita dar el tratamiento que el cortometraje requiere, y con base en el análisis que se realizará mostrar cómo a pesar de que se logra adaptar a los ya establecidos, que se enfocan a películas de duración promedio, es necesario uno que saque lo mejor de él.

Es necesario un modelo que realce sus ventajas, como es la capacidad de ser más concreto y lograr contar buenas historias (dependiendo del realizador) en un tiempo menor, sin restar importancia a los trabajos de duración normal y resaltando que no se puede dar el mismo tratamiento a dos cosas que son distintas.

Para concluir el trabajo, abordar como el acontecimiento de la muerte es algo que siempre ha estado y que siempre estará en la vida de las personas, para lo cual es mejor ver las cosas buenas que pueden devenir de esta situación.

Como es el caso de personas enfermas que al morir dejan de sufrir, o de cómo el tiempo siendo un elemento enteramente terrenal desaparece al llegar este momento, es decir, ver el lado positivo de esta situación, lo cual ayuda a que se le afronte de una mejor manera o que su convivencia sea menos complicada. Siempre dependiendo de cada persona la forma de afrontarlo.

1. El Cortometraje *Hasta los huesos*

A continuación se dará una breve reseña sobre los elementos que formaron parte de la creación de <u>Hasta los huesos</u> (cortometraje de 11 minutos de duración) para tener una idea más clara de la importancia del mismo.

Dentro de esta breve reseña abordaremos un poco sobre lo que es la parte técnica del cortometraje, es decir, lo que está detrás del producto, ya que muchas veces cuando observamos el trabajo concluido en la pantalla dejamos de lado toda la producción y labor que llevo a las personas lograr para nosotros un trabajo de nuestro agrado.

1.1 Producción y realización

La producción de este cortometraje corrió a cargo de René Castillo, quién con la colaboración de Alejandra Guevara junto el apoyo y patrocinio de instituciones y empresas tales como el Instituto Mexicano de Cinematografía, Calavera Films, ITESO, la Universidad de Guadalajara, FONCA, Virgin Studios, New Art, la Secretaría de Educación Pública, Lotería Nacional y el Grupo Modelo, entre otros, lograron la realización y difusión de este trabajo.

Lo anterior es sólo en cuanto a patrocinio y distribución, ya que el proceso de realización tuvo otros colaboradores como Sergio Ulloa quien se encargo de la fotografía de los personajes del corto, basándose en el guión y la dirección que también fue de René Castillo junto con la edición.

Sumado a todo este trabajo está el esfuerzo de Gabriel Romo y Edgar Morales quienes fueron los encargados del diseño de sonido, el cuál puede dar la impresión de no haber sido muy exhaustivo dado que el cortometraje no maneja diálogos sino en su mayoría sonidos que más bien describen estados de ánimo y expresiones, pero este trabajo es igualmente complicado ya que en cine hasta el silencio que pueda presentarse en alguna escena o secuencia tiene su razón de ser, todo está debidamente planeado, y en este cortometraje

no es la excepción, ya que durante todo el corto hay sonidos que complementan la trama o ayudan a describir y resaltar el ambiente y las reacciones de los protagonistas.

Para darle aún más peso a lo anterior cabe resaltar la participación de Café Tacuba, agrupación sumamente importante dada su trayectoria y lo representativa que es de la cultura mexicana, que participo en este cortometraje haciendo el acompañamiento a Eugenia León, quien magistralmente realiza la interpretación de la canción "La Llorona", otro elemento distintivo de la cultura mexicana, incluso dentro del cortometraje se caracteriza a los músicos que aparecen en el escenario acompañando a la Catrina con rasgos de los integrantes de la mencionada agrupación.

La dirección de arte fue realizada por Cecilia Lagos y las voces, o más bien sonidos de los personajes estuvieron a cargo de Bruno Bichir (hombre que llega al mundo de los muertos), Daniel Cubillo, Claudia Prado, Celso García y María Urtuzuástegui.

Todo lo anterior nos da una pequeña idea acerca del panorama que ha tenido el cortometraje en general, ya que podemos ver la mejoría y la evolución que ha tenido desde los años treinta del siglo pasado, donde puede observarse una producción más bien errática y dispersa, impulsada por notables artistas visuales con más intuición que técnica, hasta trabajos como el presente en el que podemos observar una mejor coordinación por parte de los realizadores, así como un mayor apoyo de parte de las instituciones, sin embargo aún falta un largo camino por recorrer para que el cortometraje tenga el reconocimiento que merece, como lo menciona el cineasta Roberto Fiesco.¹

¹ Fiesco, Roberto. "La Animación en el IMCINE, Metáfora Fantástica del Mundo". 25 Años de Historias Animadas, Cortometrajes de Animación. Volumen 1. Instituto Mexicano de Cinematografía/CONACULTA. Edición de Colección. México. pág. 2.

La realización del cortometraje fue realizada por René Castillo y Luis Téllez quienes estuvieron a cargo de la difícil tarea de dar vida a los personajes de *Hasta los huesos* por medio de la técnica de *stop motion*, la cual consiste en aparentar movimiento de objetos estáticos por medio de fotografías, es decir, se fotografía el objeto o la figura, se le hace un pequeño movimiento a la misma y se le toma otra fotografía y así sucesivamente hasta lograr que el pasar de la fotografía inicial a la final de la percepción de que el objeto se está moviendo.

A pesar de que no se escucha muy complicado este tipo de producción resulta un trabajo sumamente laborioso, ya que las animaciones no se realizan por medio de dibujos animados ni por computadora sino que son imágenes que son tomadas de la realidad, no son creadas como las anteriormente mencionadas.

Para tener una mejor percepción de lo complicado de este trabajo habrá que resaltar que la frecuencia de grabación es la misma que en el cine, que es de 24 imágenes por segundo para que el ojo humano pueda percibir un movimiento continuo, o lo que es lo mismo, para 1 minuto de grabación se necesitan aproximadamente 1500 fotografías.

En general la mayoría de la realización de esta producción corrió a cargo de René Castillo y Luis Téllez, quien en palabras del director fue importante colaborador para la realización de este trabajo.

Creo que es una gran ventaja para mí el poder crear mis propios personajes. Yo escribo la historia, dirijo y animo. Yo dibujo mis personajes, los moldeo, me peleo con ellos y vivo con ellos, durante todo el proceso de una película me despierto pensando en ellos. Sin embargo en <u>Hasta los huesos</u> invité a un chavo que se llama Luis Téllez a que trabajara conmigo en la animación. Fue la primera vez que trabajamos dos animadores y en la que también él participó en el diseño de los personajes. Esto fue increíble porque los personajes

que hacía Luis, son personajes que yo no hubiera hecho, la manera en que los animó yo no lo hubiera hecho igual. Y esto enriquece la historia. Es como otro actor que llega, participa y hace crecer el proyecto. Para mí lo más valioso de este proyecto fue aprender de Luis y que Luis aprendiera de mí. Al final la película tomó un rumbo que no hubiera tomado si la hubiera hecho yo solo. Esa es la esencia del cine. No es un arte individual, sino de grupo. El rumbo que pueda tomar una película depende de la gente que se involucre en ella.²

Como podemos observar René Castillo fue uno de los principales responsables de que éste excelente trabajo se concretara hasta logar ser lo que es hoy en día, todo gracias a la ayuda de sus colaboradores, pero es evidente su continua participación es este proceso.

1.2 La crítica

Como resultado de todo el trabajo previo a su presentación, <u>Hasta los huesos</u> ha sido uno de los cortometrajes mexicanos que ha cosechado mayor número de reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, lo que da muestra una vez más del buen trabajo que es, y que al mismo tiempo permite entrever o desvelar en la gente que en México se realizan trabajos de gran calidad que muchas veces pasan desapercibidos o sin recibir el reconocimiento que merecieran.

Afortunadamente en el caso de este cortometraje se hizo acreedor a gran cantidad de reconocimientos como los que a continuación se mencionan.

² Google. 05/Abril/2009. Golem. Entrevista a René Castillo. http://www.golemproducciones.com/prod/renecastillo may02.htm. 05/Abril/2009.

- Festival Internacional de Animación, Annecy, Francia 2001 "Jean-Luc Xiberras" Premio a la Mejor Opera Prima Premio del Jurado Infantil "Channel J - Junior Jury" Mención Especial de la Crítica Internacional FIPRESCI
- Palm Springs International Short Film Fest, E.U., 2001
 Primer Lugar en la Categoría de Animación
- World Animation Celebration, Los Angeles, E.U. 2001
 Primer Lugar en la Categoría "Stop-Motion Profesional"
- Ottawa Animation International Festival, Canada, 2002
 Mejor Ópera Prima
- 23 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba 2001 Primer Coral Mejor Animación
- XVI Muestra de cine Mexicano en Guadalajara, México 2001 Premio del Jurado Oficial "Mayahuel" al Mejor Cortometraje Premio de la Crítica Nacional Premio "Cinemared" Premio "Guerrero" de la Prensa
- Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, México 2002 "Ariel" al Mejor Cortometraje de Animación
- 17 Festival Internacional de Cortometraje de Berlín, Alemania 2001 Mejor Cortometraje de Animación
- 5th Seul International Cartoon & Animation Festival, Korea 2001 Premio Especial del Jurado
- Festival Internacional de Cine de Huesca, España, 2001
 Premio "Danzante de Oro" al Mejor Cortometraje Iberoamericano
 Premio "Canal Plus"
 - Mención Especial del Jurado Internacional
- Festival Internacional de Animación "KROK" en Ucrania, 2001 Mejor Ópera Prima
- Laguna Beach Film Festival, California, E. U. 2001 Mejor Cortometraje de Animación
- 11th Aspen Shortsfest, E.U. 2002
 "Animated Eye Award" al Mejor Cortometraje de Animación
- 15th World Festival of Animated Films, Zagreb, Croatia, 2002
 "Mr M" premio del Público
- 8° Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chi le 2001 Mejor Cortometraje de Animación
- 44Th International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film Premio "Golden Dove" al Mejor Cortometraje de Animación
- Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, España 2001 Mención especial del Jurado
- IV Toronto Latino Film & Video Festival 2002
 Mejor Cortometraje de Animación
- Thailand Animation Festival 2003 Second Prize
- 8º Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, España 2001 Mejor Cortometraje de Animación

- 25th Cinanima International Animation Festival, Espinho, Portugal 2001 Premio de la Prensa "Alves Costa" Mención Especial del Jurado
- Festival Internacional de Cine para la Infancia, Mar del Plata, Argentina 2001 Gran Premio del Jurado Oficial, "Barrilete de Oro", al Mejor Film, para Niños, Premio del Jurado Oficial, "Barrilete de Plata", al Mejor Cortometraje de Animación, Premio del Jurado de Niños y Jóvenes
- 3er Festival de Cine de Caracas, Venezuela 2002
 Premio Bolívar Films a la Mejor Animación en Cine
- 11th Festival Internacional de Animación de Stuttgart, Alemania 2002 Premio "The Funniest Film"
- San Antonio CineFestival, Texas, E.U. 2001
 Mejor Opera Prima
- Festival Expresión en Corto, Guanajuato, México, 2001
 Primer Lugar al Mejor Cortometraje
 Premio de la Prensa
- 42 Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes Zlin, República Checa 2002
 - Premio del Jurado Internacional "The Hermína Tyrlová"
- Thai Anima Fest, Tailandia, 2003 Segundo Lugar
- IV Festival Internacional de Cine Joven Imago 2002 Covilha, Portugal Mejor Cortometraje de Animación
- 6th Ismailia International Film Festival for Documentary & Short Films, Egypt, 2002
 - Mejor Cortometraje de Animación
- Festival Pantalla de Cristal, México 2001
 Mejor Ficción, Guión, Animación, Música, Edición, Audio y Postproducción
- PECIME, México 2002
 "Diosa de Plata" al Mejor Cortometraje 2002
- Muestra de Cine Latinoamericano de Lérida, España 2003 Mención Especial del Jurado
- Festival Internacional de Animación Tindirindis, Lituania 2003 Premio especial del jurado
- Festival de Cine de Sundance, E.U. 2002 Selección Oficial

Evidentemente es una gran cantidad de premios que ha recibido el cortometraje, pero son bien merecidos si se reflexiona en el trabajo que está detrás, que fue mucho en el caso de esté y que refleja obviamente no fue el primer trabajo de parte de sus realizadores.

2. Análisis

En este capítulo se analizará el cortometraje desde sus antecedentes para de este modo hacer un compilado de información en cuanto a lo que se muestra dentro del mismo para lograr resaltar la importancia de los personajes que aquí se muestran así como los elementos que aparecen acompañando a los mismos que le dan mayor calidad y presencia al corto.

Para complementar lo anterior se abordará brevemente lo que hay en esencia, detrás de lo que llevo a la consumación de <u>Hasta los huesos</u>, es decir un poco acerca de su director y su desarrollo laboral que desemboco en la realización de este cortometraje.

Al mismo tiempo tratar de resaltar la importancia del cortometraje en cuanto a los elementos y personajes que evidentemente forman parte de la cultura mexicana y que se presentan dentro del corto.

2.1. René Castillo, el creador

René Castillo Rivera es un animador mexicano especializado en la técnica del *stop motion,* nació en el Distrito Federal en 1969, pero se mudó a Guadalajara a los 19 años donde estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Durante su preparación académica tomó un curso de animación con la animadora chilena Viviane Barry y desde entonces aprendió animación de manera autodidacta, lo que lo llevo a adquirir fascinación por la animación en plastilina, realizando con Antonio Urrutia el cortometraje de animación en plastilina <u>Sin Sostén</u> (1998) que le hizo acreedor al Ariel a Mejor Cortometraje de Animación; para embarcarse después en la dirección, coproducción y guión de <u>Hasta los huesos</u> (2001).

En 1997 fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en el programa Creadores con Trayectoria y obtuvo la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Coinversiones Culturales para el proyecto <u>Sin Sostén</u>.

Desde 1998 imparte cursos de animación en diferentes Universidades e institutos de todo el país.

En el 2000 obtuvo la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Coinversiones Culturales para el proyecto <u>Hasta los huesos</u> y fue Jurado en el concurso de Guión para cortometraje de IMCINE.

Igualmente en 2001 logro ser becario del programa de Cine, Video y Multimedia de las fundaciones MacArthur, Rockefeller y Ford, así como ser Artista invitado en la Escuela de Animación Experimental de CALARTS en Los Angeles, California.

En 2002 fue Presidente del jurado en la Categoría de Estudiantes en el Festival Internacional de Animación de Annecy, Francia y Conferencista invitado en la Universidad de Florida, EU.

Para 2003 fue Jurado en el Festival de Cortometraje "Este corto si se ve", en la Ciudad de México. En este mismo año también fue Jurado en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba.

Recientemente terminó la serie animada en flash para televisión: "Poncho Balón", donde es director, cocreador, coguionista, y coproductor. Esta serie fue adquirida por Cartoon Network Latino, Cartoon Network España, Televisa México, TV Azteca América en Estados Unidos y televisoras de Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, Ecuador y Brasil. Actualmente trabaja en otro cortometraje y prepara su primer largometraje animado, al mismo tiempo ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores del Arte.

<u>Sin Sostén</u> es el trabajo de René Castillo que precede a <u>Hasta los</u> <u>huesos</u> que aunque no recibió la cantidad de reconocimientos que el último también es un trabajo de calidad que sin duda marca el estilo del director que posteriormente lo mostró corregido y aumentado en el trabajo que es el presente objeto de estudio.

Es igualmente un trabajo realizado bajo la técnica de *stop motion*, que también maneja a la muerte como tema principal, en el que juega con elementos como lo engañoso que puede ser la publicidad y el impacto que puede provocar en sus receptores.

Incluso se puede observar como el personaje principal tiene gran parecido con el protagonista de <u>Hasta los huesos</u> salvo pequeños detalles que se mejoran y estilizan en el mencionado trabajo, pero de la misma manera es un trabajo que merece reconocimiento por la complejidad de su creación.

Lo que lo llevo a ser acreedor de varios premios, mismos que se enlistan a continuación.

- Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia 1998 Selección Oficial
- Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, México 1999
 "Ariel" al Mejor Cortometraje de Animación
- XIII Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara, México 1998
 Premio de la Jurado Nacional al Mejor Cortometraje
 Premio de la Jurado Internacional al Mejor Cortometraje
- Festival Internacional de Cine de Seattle, Washington, E. U. 1998 "The Golden Space Needle Award"
- XXIV Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España 1998
 Premio "Colón de Oro" al Mejor Cortometraje por el Jurado Oficial
 Premio "Colón de Oro" al Mejor Cortometraje por el Público
- Festival Internacional de Cortometraje de Sao Paulo, Brasil 1998
 Premio del Público al Mejor Cortometraje
- San Juan Cinemafest, Puerto Rico 1998
 Premio "Pitirre" al Mejor Cortometraje de Animación
- Festival de Cine de Sundance 1999 Selección Oficial

Es un hecho que la diferencia entre ambos cortometrajes es evidente, pero de ahí la importancia una vez más de <u>Hasta los huesos</u> que fue un trabajo que sin duda supero a su antecesor y que además creció en aspectos como fue el manejo de elementos más importantes que los abordados inicialmente, elementos que enriquecen, dada su naturaleza e importancia dentro de la cultura mexicana.

Aunado a esto el hecho de que el cortometraje hace alusión a la muerte en forma graciosa, característica del mexicano; un hombre muere y desciende a una fiesta bohemia y descubre que morirse no es tan malo, después de todo.

Esto complementado con el hecho de que <u>Hasta los huesos</u> tuvo una producción que duró más de 3 años, y su sola filmación fue de año y medio; se necesitaron alrededor de 15 mil movimientos de los más de 70 personajes que componen este cortometraje de once minutos; en la música destaca la participación de <u>Café Tacuba</u> y la interpretación de la canción "La llorona" por <u>Eugenia León</u>.

Y por si esto fuera poco, este cortometraje es el más caro de la historia de la animación en México con un costo alrededor de 3 millones de <u>pesos</u>. Por lo cual se entiende que ambos trabajos son importantes en el desarrollo profesional de su autor, pero sin duda el último fue por mucho mejor que su antecesor.

2.2 Sinopsis

A continuación y para comprender mejor la importancia de los personajes y los elementos representativos de la cultura mexicana que aparecen dentro del cortometraje se dará a una breve sinopsis para ir teniendo una idea de lo que se ve y se trata en el cortometraje.

Al inicio del cortometraje podemos ver que la trama se desarrolla dentro de un cementerio (lugar por excelencia donde se recrea la fiesta mexicana del día de muertos). En el cementerio podemos observar cómo se introduce en él un niño que maneja un triciclo, en el cual alcanza a dos mujeres y dos sepultureros que van cargando un ataúd, evidentemente se dirigen a enterrar a un difunto.

Dentro de esta primera secuencia se puede ver cómo se da el manejo de la dualidad vida-muerte ya que de entrada se muestran varios elementos que dan referencia de esto, como es la presencia del niño y las personas mayores, que dan referencia de los primeros y últimos años de su existir, es decir, del inicio y fin de la vida.

También pudiera tomarse el cementerio como un lugar lleno de muerte y por el contrario al niño lleno de vida, mismo que maneja un triciclo, del cual en primera instancia sólo se nos muestra la rueda, un círculo, mismo que en cantidad de obras literarias se menciona como referencia a la vida, ese ciclo infinito en donde todo lo que comienza tiene que terminar.

Después se observa la imagen de una mujer mayor —la que se intuye es la mamá del protagonista- que con tristeza deja caer una flor (símbolo de vida) encima del ataúd, mismo que comienza a ser sepultado por la tierra que le arrojan los sepultureros, curiosamente la flor pasa a través del ataúd hasta caer en la cara del difunto, el cual tras este hecho abre los ojos y exclama un grito que alcanzan a escuchar los ahí presentes.

Al darse cuenta que lo están enterrando el personaje principal trata de levantar la tapa del ataúd empujándola hacia arriba, en ese momento un gusano rojizo se le introduce por la manga del traje, que estaba completamente estirada cuando el personaje presionaba la tapa, presión que en lugar de abrir la tapa termina por vencer la base del cofre abriéndose y dejando caer al protagonista al vacío.

Tras la caída se impacta con unos reflectores que detienen ésta, para posteriormente concluir en el piso de lo que pudiera considerarse la parte posterior de un teatro ya que además de los reflectores se encuentran mamparas en forma de nubes, con lo cual se podría considerar que se encuentra tras bambalinas.

Esto en algún momento se puede considerar como esa mezcla que se da actualmente con las situaciones ente bueno-malo, cielo-tierra, ya que el personaje cae hacia abajo, puede pensarse el infierno, pero en realidad llega a una parte en donde hay nubes, mismas que simbolizan el cielo.

Posterior a su caída se incorpora, alcanza a ver y a tomar la flor que también cayó con él, la observa y la coloca en la solapa de su saco. De pronto aparece flotando el esqueleto de un pez que es devorado por el esqueleto de un gato, lo cual sorprende y asusta al personaje.

De repente escucha el castañear de los dientes del gusano rojizo que en algún momento observa sobre su brazo y se da cuenta que se lo está comiendo, esto lo horroriza hasta desbalancearse y cae del otro lado del escenario.

Es aquí donde él se da cuenta que está muerto, ya que al caer del otro lado del escenario observa que el público son calaveras en forma de personas, con ropa y atuendos como los que usan los vivos, como si fueran personas de verdad.

Posterior a esto se ve sorprendido por un esqueleto femenino, al parecer una bailarina exótica que lo somete en el piso mientras ella realiza su danza, acontecimiento que enaltece los ánimos de los ahí presentes (esqueletos masculinos) que disfrutan del espectáculo, mismo que concluye llegando a su fin y clímax, con el despojo del vestido de la danzante que queda en los puros huesos.

Ésta escena precede el abultamiento de la entrepierna del personaje principal, acontecimiento que sorprende a todos, ya que aparenta ser una erección, pero termina siendo el gusano que emerge del cuerpo del protagonista, esto lo aterroriza, pero igualmente provoca las risas y carcajadas de los espectadores, de tal manera que sale corriendo.

Cabe mencionar que durante la escena anterior en la parte donde se sorprende el público se muestra un esqueleto femenino que porta un reboso, y esta por demás mencionar que es un elemento evidentemente mexicano.

El personaje principal corre despavorido, contrario a la diversión de todos los demás, corriendo a través de lo que aparenta ser una cantina, mirando a los presentes con desconcierto.

La carrera termina cuando el personaje choca y derriba una mesa en donde se encuentran bebiendo tres esqueletos, mismos que tras este accidente se levantan disparando sus pistolas al más puro estilo de los revolucionarios mexicanos, esqueletos que además visten sombreros y carrilleras, estos son callados por un esqueleto femenino que porta una escopeta y carrilleras, evidentemente una referencia de la clásica mujer revolucionaria, las llamadas Adelitas.

Durante el transcurso de la anterior escena, el personaje principal se encuentra derribado en el suelo, y mientras los esqueletos disparan, logra capturar al gusano que se lo ha estado comiendo y lo coloca dentro de una botella que encontró en el piso, el cual se puede intuir pertenece a alguna bebida alcohólica (elemento característico de las fiestas mexicanas), una vez

capturado el gusano lo observa y descansa al momento que se ausculta para ver que le comió el gusano, mientras escucha para dentro de sí una sonrisa burlona.

Posterior a la escena pasada se abre el telón del escenario y todos los presentes comienzan a aplaudir denotando el inicio del espectáculo principal. Aparece en el escenario un cascabel que es seguido por la toma, recorriendo todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza de una serpiente emplumada, misma que evidentemente hace referencia a Quetzalcóatl.

La referencia de Quetzalcóatl se encuentra sobre los hombros y rodeando el cuello de una de las figuras más importantes dentro del cortometraje, que es la figura de La Catrina –elegante y colorida-, que también es un claro elemento-referente de la concepción y percepción de la muerte que tienen muchos mexicanos.

Ésta aparición de La Catrina se muestra interpretando la canción La Llorona, tema que está íntimamente relacionado por su título y contenido con las leyendas y cultura de México, siendo otro elemento mexicano presente dentro del corto, aunado a que tanto la interprete real (Eugenia León) como los músicos que la acompañan (Café Tacuba) son referentes musicales enteramente mexicanos.

Mientras esto ocurre, uno de los revolucionarios de los que les derribaron la mesa y el cantinero del lugar, durante la interpretación de La Catrina, lo consuelan y le dan de beber respectivamente, para ayudarlo a afrontar su dilema.

Inmediatamente después de la escena anterior inicia la disyuntiva de aceptar la muerte, misma que es el conflicto interno del personaje principal, esto también se da mientras La Catrina está cantando.

Al mismo tiempo que la Catrina canta, en el panteón el niño que presencio el sepelio se encuentra un gusano parecido al rojizo come carne,

pero éste de color verde y sin dientes a diferencia del otro, lo amarra con un cordón a su triciclo y cruza el panteón arrastrando al gusano.

Acompañado de la canción de La Llorona el personaje principal en un momento se encuentra en la barra cuando la Catrina le hace una dedicatoria de su interpretación, a lo que se le ve más relajado, de pronto comienza a caminar contemplando el ambiente y comportamiento de los que ahí se encuentran, quienes se desenvuelven de manera habitual, como si estuvieran vivos, pareciera que se encontraran en un plano parecido al terrenal, al cabo de contemplar un rato el lugar decide sentarse en una mesa.

Al momento que se sienta, en la tumba su familiar recarga un marco sobre la lápida en el que se encuentra una foto donde están los dos, mientras en el submundo la Catrina junto con su serpiente se acerca a la mesa del protagonista sorprendiéndolo con su canto, la serpiente le recoge la botella donde había atrapado al gusano come carne, él al darse cuenta trata de recuperarla, pero al estirar la mano se da cuenta que se está convirtiendo en un esqueleto.

A lo que la Catrina reacciona confortándolo y cantándole mientras sostiene su cara levantándola por las mejillas para que la observe, después ya para terminar la canción se acerca y le canta el final al oído.

Cabe mencionar que desde la caída del personaje tras bambalinas hasta el final del cortometraje, cada vez que aparece el personaje lo hace sudando de angustia, acción que evoca ese sudor frío que en algún momento se siente cuando se encuentra ante una situación desconocida.

Una vez que la Catrina termina de cantar, el cuadro que estaba colocado en su lápida comienza a atravesar la capa de tierra que separa ambos mundos, durante este descenso se alcanza a apreciar cómo dentro del cuadro el personaje principal se aleja de la figura femenina después de tomarle la mano y besarla en la frente, hasta llegar el cuadro a las manos del difunto en donde ya

sólo se observa la figura de la mujer que sigue viva, a la cual el difunto mira con una expresión ya tranquila.

Es aquí donde el personaje da muestra de aceptación ante el hecho de que está muerto, lo cual le permite renacer en ese mundo dónde se encuentra.

Lo que se ejemplifica de mejor manera cuando la Catrina toma la flor que llevaba en su solapa, misma que habían intentado quitarle la bailarina exótica y una mesera cuando se sentó en la mesa, a lo que no tuvieron éxito, ya que el personaje principal se negaba a que la conservaran, arrebatándoselas, siendo diferente en el caso con la Catrina a quien, ya teniendo de respaldo la resignación, aceptación y reflexión por parte del protagonista, permitió que conservara.

Mencionando como dato adicional, la Catrina coloca la flor en su sombrero, mismo que en su diseño asemeja al clásico utilizado por los revolucionarios, estando en la parte superior del sombrero gran cantidad de flores de diferentes tipos, lo que denota el paso por ahí de muchos otros.

La Catrina de un modo amable y sonriente invita al protagonista a bailar con ella, a lo que él acepta después de observar cómo bailan los demás, teniendo como fondo y contexto música tranquila, la aprobación de algunos de los presentes, así como el coqueteo por parte de su anfitriona.

Al momento en que los personajes, el protagonista y la Catrina terminan de bailar, ésta toma la botella donde se encuentra el gusano come carne, la destapa y se la ofrece a su acompañante.

Es aquí cuando después de meditarlo un momento, ante la expectación de la serpiente emplumada y la Catrina, y la aprobación e invitación a beberlo por parte de los que se encuentran en la barra, sonríe en señal de aprobación e ingiere el contenido del recipiente donde se encontraba el gusano rojizo.

Al mismo tiempo el niño que se encontraba en el panteón decide desamarrar al gusano verde que llevaba arrastrando, mismo que aplasta al arrollarlo durante su paso hasta la salida del panteón.

Con esto último podemos ver cómo se vuelve ejemplificar la dualidad de la vida y la muerte, ya que se observa como para el personaje principal el beber el contenido de la botella que contenía al gusano es aceptar el cambio, su muerte, lo cual le llevo un complejo proceso de aceptación ante su inminencia, a lo que el niño del triciclo se da todavía el lujo de jugar con ella hasta el grado de aplastarla, simbólicamente hablando.

El cortometraje <u>Hasta los huesos</u> tiene una duración desde su inicio con presentación y mención de sus patrocinadores hasta el final con todo y créditos, de 11 minutos con 48 segundos.

A lo largo de esta reseña se ha hecho mención de varios y diferentes elementos mexicanos en torno a la muerte que se encuentran presentes dentro del cortometraje <u>Hasta los huesos</u> y aunque se ha hecho hincapié, más en unos que en otros, es evidente la riqueza en estos elementos.

Uno de los que se encuentran presentes dentro de todo el cortometraje y que forman parte también de la festividad del día de muertos en México es el colorido, ya que durante el desarrollo de este se pueden observar colores vivos, contrario a lo que se esperaría, colores tristes dado el tema que se aborda, pero contrario a esto aparecen colores como el naranja, distintivo de la flor de cempasúchil, la cual es imprescindible en el festejo del 2 de noviembre.

La fiesta es otro elemento que se encuentra siempre presente, dado que la trama se desarrolla casi en su totalidad en una, en un submundo en el que los presentes dan muestra de que ya muertos las máscaras que normalmente se utilizan (socialmente hablando) ya no son necesarias.

Es importante resaltar que en el cortometraje se encuentran los mismos tópicos que se designan a una película "normal", sólo que en el cortometraje se

encuentran de una manera más rápida, es decir, de forma seguida y casi simultánea, lo que da muestra de que cumple con los requerimientos de una película de una forma más concreta, razón que viene a reafirmar que se debería crear un modelo pensado en el corto, en su concreción y capacidad de contar grandes y completas historias (cómo se pudo ver en el desarrollo de este trabajo) en un menor tiempo que las producciones de duración normal.

2.3 Personajes y presencias

Dentro de este apartado se hará un acercamiento y estudio de los personajes principales que aparecen en el cortometraje, así como los elementos que los complementan y la relevancia de ambos dentro del mismo.

El método a emplear en este estudio consiste en analizar de manera independiente los elementos que se consideran importantes en la cultura mexicana y que se encuentran relacionados con la figura y percepción de la muerte en México dentro del cortometraje, para después juntarlos y tener un mejor estudio.

Esta idea de análisis está relacionada con la actividad estructural propuesta por Barthes en la cual se recomienda dividir en partes el objeto de estudio y analizarlo de forma individual para al momento de unirlo, el estudio sea más completo y detallado.

De igual manera se pretende identificar de qué modo y por qué estos personajes y elementos son representativos de la cultura mexicana así como su relación con el tema central del cortometraje que es la muerte.

2.3.1 La Catrina

Dentro del cortometraje <u>Hasta los huesos</u> uno de los personajes más importantes es la Catrina, ya que es una representación de cómo se ve a la muerte en México, misma que para llegar hasta el elegante, colorido y amigable personaje que aparece dentro del corto tuvo que tener una evolución desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad.

Ha sufrido varias transformaciones tanto en su representación, como en su concepción, en la que se han visto involucrados sucesos como los sacrificios en la época prehispánica, la imposición de una nueva religión durante la conquista española y por supuesto el toque mexicano agregado por la autoría –entre otros- de Jose Guadalupe Posada.

Todos estos factores son los que poco a poco han ido mexicanizando a la Catrina, proceso que obedece a cómo se ha relacionado a la imagen de la calavera con la muerte. Para entender mejor esta transición daremos un breve recuento de estos acontecimientos a través del tiempo.

En la época prehispánica se tenía la idea de que el hombre fue concebido a semejanza de los dioses, ya que como se maneja en las leyendas prehispánicas, fue creado a partir de la masa que se formo después de moler

huesos de dioses (esqueletos), complementada con el derramamiento de sangre por parte de éstos para darles vida, dando así origen al hombre.

Tomando como base esta leyenda de la creación, el hombre tiene su origen a partir de huesos, y cuando muere, después de un tiempo, se convierte igualmente en huesos, es decir, de esqueleto vienes y en esqueleto te convertirás.

Con todo lo anterior, la muerte en la época prehispánica tenía una connotación especial, se le veía como algo sagrado, pero esta percepción se ha ido modificando por los cambios que ha sufrido México a través del tiempo.

En su percepción, la gente prehispánica hallaba la explicación de sus inquietudes acerca de varias cosas –entre ellas la muerte- a través de los acontecimientos que veía en la naturaleza, de este modo veía en los fenómenos naturales una explicación de la trascendencia.

Una de las concepciones fundamentales del mundo precortesiano, clave quizá de la actitud de aquellos pueblos frente a los hechos terrestres y cósmicos, es la idea de la inmortalidad o, más bien de la indestructibilidad de la fuerza vital que subsistía más allá de la muerte.¹

A partir de esta concepción es que se toma a la muerte, por parte del hombre prehispánico, como un proceso natural y necesario para el cambio y así lograr la trascendencia.

Los fenómenos de la naturaleza en los que el hombre prehispánico de México fija principalmente su atención, son la evolución de los astros, su desaparición y reaparición, el ritmo eternamente invariable que rige sus movimientos; la puesta de sol, que a la mañana siguiente vuelve a brillar en el firmamento; el cambio de las

-

¹ Paul, Westheim, *La calavera*. México, FCE, 1983. p. 25.

estaciones, la muerte de la vegetación en invierno, a la que sigue en primavera el rejuvenecimiento de la naturaleza. Su observación le enseña que todo lo que es se halla sometido a un constante proceso de transformación. La transformación es lo eterno.²

Por todo lo anterior la muerte prehispánica no era concebida como algo malo, sino como parte esencial de la vida ya que una es parte de la otra.

Como lo menciona Paul Westein. La muerte es lo efímero. El concepto de lo perecedero es a la vez de lo perenne, de la vida que rejuvenece eternamente. Es la idea de que todo lo que es vida contiene por añadidura el germen de la muerte, idea que refleja una vez más la dualidad vida-muerte.

Desde la época prehispánica la muerte era tomada como parte esencial de la vida y bajo esta concepción se le daba un trato religioso de celebración.

Durante este periodo se consideraba un honor morir siendo sacrificado como tributo a los dioses, para lo cual no podía sacrificarse a cualquier persona, normalmente eran guerreros que se tomaban como prisioneros de guerra destinados a los sacrificios, o en su defecto habitantes respetables que con gusto morían para tranquilizar y agradar a los dioses para que siguieran siendo benévolos con sus súbditos.

Para los que se han criado con las concepciones occidentales es difícil imaginarse –aunque tengan presente la glorificación de la muerte en aras de la patria- que los más nobles y valerosos aspiraban a la muerte en la piedra de los sacrificios y que la tuvieran por honra y hasta por privilegio de los elegidos de los dioses.³

En aquel entonces, se consideraba que cuando alguien moría de forma natural (por edad avanzada o durante una batalla, entre otras) accedía a una siguiente

² Paul, Westheim. Op. cit. p.25

³ Paul, Westheim, Op. cit. p. 35

etapa, la cuál era muy parecida a la vida que llevaban normalmente ya que incluso era costumbre y guardábase como ley, que en el caso de ser un personaje importante, había de morir con él toda su servidumbre para que lo acompañara y sirviera en su nueva vida, de cierto modo se consideraba simplemente a la muerte como un cambio de domicilio, y así ya siendo huésped del dios de la muerte poder seguir llevando su vida feudal con todas las comodidades a las que estaba acostumbrado.⁴

Todos los que morían tenían la oportunidad de alcanzar una vida plena en el más allá, incluso se consideraba que la parte tortuosa era la de la vida terrenal, ya que cuando se moría por alguna circunstancia considerada como anormal (algún accidente, ahogamiento, entre otras) se llegaba al paraíso prehispánico, Tlalocan, el cual era un lugar tan hermoso que cuando los desdichados morían e iban ahí no podían creer haberse librado de todas las desdichas a las que eran presa en su vida terrenal.

A los maltratados por la vida, los que perecen prematuramente, muertos por el agua o heridos por un rayo, los que sucumben a enfermedades incurables –lepra, sífilis, etc.- los recibe Tláloc, el dios de la lluvia, en Tlalocan, el "paraíso terrenal"; allá llevan una vida arcádica, tal como la describe un mural descubierto en 1941 en Teotihuacán: se divierten con el juego de pelota, cazan mariposas, se deleitan comiendo la fruta que ahí abunda, nadan, se bañan en el río. Un hombre puesto en pie, muy abajo, junto a la orilla derecha de la pintura está derramando lágrimas. Alfonso Caso ("El paraíso terrenal en Teotihuacan" en cuadernos americanos, 1942, num. 6) explica esto último diciendo que se trata de un "recién llegado, que todavía llora por las miserias y penas terrestres a las que apenas ha escapado.⁵

_

⁴ Paul, Westheim. Op. cit. p. 43

⁵ Paul, Westheim, Op. cit. p. 37

Incluso los que no tenían esa suerte, y morían de causas naturales, podían aspirar a llegar al reino de los difuntos, los cuales después de sortear una serie de pruebas y demostrando ser dignos, podían acceder a este reino.

Pero Mictlan, reino de los difuntos, a donde van los que mueren de una muerte normal, tampoco es un sitio parecido al infierno cristiano, lugar de inenarrables castigos y torturas. "El infierno –dice Alfonso Caso (La religión de los aztecas)- no es para los aztecas el lugar a donde van los réprobos; simplemente es el lugar a donde van los muertos. Después de un penoso viaje de cuatro años, durante el cual son sometidos a varias pruebas mágicas, llegan a Mictlan, en calidad de huéspedes del dios de la muerte por así decirlo.⁶

En ninguno de los casos se tenía la idea de un sufrimiento angustioso, como en el caso de la idea del infierno que trajeron los españoles.

La idea de muerte que predicaron los españoles a las culturas prehispánicas, fue la de temor y negación ante la inminente llegada de ese suceso. Ideología diferente a la que se tenía antes de la llegada de éstos y motivo por el cual este cambio fue un proceso sumamente difícil para nuestros antepasados, ya que de ver este suceso como algo normal se impuso el pensamiento Europeo, para quien es una pesadilla pensar en la muerte y no quiere que le recuerden la caducidad de la vida.⁷

Este pensamiento se basaba en la idea de que al término de la vida terrenal se accedía, dependiendo de los actos y el tipo de vida que se llevara dentro de la misma, a una vida después de la muerte en el cielo o en el infierno.

La idea del cielo consistía, entre otras cosas, en que si una persona llevaba una vida ejemplar alejada de los vicios y todas esas tentaciones que son cotidianas de la vida, como los siete pecados capitales; obedeciendo y

_

⁶ Paul, Westheim. Op. cit. p. 38

⁷ Paul, Westheim. Op. cit. p. 10

dejándose guiar por los 10 mandamientos, y complementando esto con la idea de que entre menos posesiones materiales se tuvieran y mas desdichada fuera la transición dentro de la vida terrenal, mejor y más recompensada sería la vida en el más allá.

Si se cumplía con todo lo anterior y otras cosas, se lograba acceder al cielo, lugar en donde se podía ver y convivir con los seres queridos que habían muerto, en un paraíso lleno de flora y fauna extraordinaria, donde todos eran fraternales y amorosos, es decir, un lugar donde todo es paz y tranquilidad en un ambiente lleno de amor, y sin el menor indicio de odio o maldad.

La idea del cielo que impusieron los españoles era muy parecida a la del Tlalocan prehispánico.

El infierno por el contrario, era un lugar lúgubre de olores fétidos en donde las personas que habían sido malas en su vida, tenían que sufrir penitencias y torturas eternas e inenarrables, por lo cual era un lugar muy temido y esto ayudaba a que la gente tratara de comportarse de acuerdo a los cánones establecidos.

Aunque en muchas de las ocasiones esta doctrina tiene muchas contradicciones, ya que muchos de los altos clérigos más que adoptar la idea de llevar una vida austera, como su misma religión dictaba, llevaban una vida llena de lujos y opulencia que contrastaban completamente con lo que predicaban.

Otro ejemplo claro de estas contradicciones fue el hecho de cómo se comportaron los conquistadores, que en algún momento dieron una muestra de cómo era el infierno en la tierra, mismos que –en su momento- fueron evidenciados gracias a la recopilación de Fray Bartolomé de las Casas quien en su obra "Brevísima Relación de la destrucción de la Indias" recopilo esos actos atroces.

Entraban los españoles en los pueblos y no dejaban niños ni viejos ni mujeres preñadas que no desbarrigaban y hacían pedazos. Hacían apuestas sobre quien de una cuchillada abría un hombre por medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Tomaban las criaturas por las piernas y daban de cabeza con ellas en las piedras. Hacían unas horcas largas y de 13 en 13 – a honor y reverencia de nuestro redentor y los doce apóstoles – los quemaban vivos. Yo vide todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas. Y todas las que hemos dicho no son comparables ni en gravedad ni número con las que han hecho acá, porque han ido creciendo en desafueros y matanzas y saqueo, todo dicho de ser en el nombre de Dios y V. Majestad.⁸

Obra que causó tal impacto que a raíz de esta se declaro a los indios "gente de razón y con alma" para así evitar se siguieran dando esas matanzas, cabe mencionar que la causa de toda la masacre por parte de los españoles era con el fin de obtener el oro y hacerse de riquezas en pocos días.

Entre otras, estas son algunas de las incongruencias de la doctrina católica en torno a la muerte, misma que establecía que la forma en que uno sabía si era digno del cielo o merecedor del infierno se llevaba a cabo mediante un "juicio final" en el que se evaluaban la buenas y las malas acciones que uno hubiese llevado durante su vida terrenal, al final, dependiendo del resultado de ese juicio era que se accedía a uno u otro.

Posterior a este periodo, se le comenzó a dar una perspectiva diferente a la muerte, ya que incluso se llego a tomar como referente para comentar los sucesos del momento, siendo por excelencia el mejor exponente de éste manejo José Guadalupe Posada, quien recurría a los esqueletos para comentar los sucesos sociales y políticos de su tiempo.

_

 $^{^{8}}$ Eduardo, Del Río. <u>La interminable conquista de México</u>. México, Grijalbo, 1983. p. 49.

Fue el creador de una forma artística libre, en la que plasmó con singular ingenio, las escenas cotidianas que le dieron un sentido crítico a la historia y a la realidad vital.

Posada fue eminentemente un artista popular. Sus calaveras hacen referencia a la vida cotidiana del México de principios del siglo XX, por lo general se trata de personajes alegres que adquieren una singular manera de burlarse hasta de su propia muerte.

Poco a poco Posadas veía y consiguió darle una apariencia distinta a la tradicional muerte. Lo grandioso de Posada es que no creaba una ilusión, era real, la idea de una muerte jocosa.

Ante el absurdo de la muerte no cabe la tragedia, sino el humor, y a sus preguntas responde con jovialidad. La muerte se responde sus propias preguntas. Su respuesta: la certidumbre de que ella, la muerte, es para siempre. Y estalla una rebelión mágica en la cual hombres y mujeres y niños y animales se despojan no sólo de sus máscaras, también de sus carnes; ya no desarrollados, sino roídos por un tiempo que los relojes no pueden ni soñar. Se reconquista la identidad definitiva; el yo se vuelve todos, y no sólo el otro. Esta salida matinal hacia lo primigenio, Posada la hace para nosotros sin sospecharlo, como el mago de feria que saca del pañuelo palomas de verdad.⁹

De este modo fue como Posadas logró imprimir su sello en esta nueva forma de ver a la muerte en México, logrando así que se viera a la muerte como algo alegre, algo que forma parte de la vida del mexicano.

Cabe mencionar que su obra ejerció una notable influencia sobre varios artistas contemporáneos, particularmente sobre los grandes muralistas.

-

⁹ Luis, Cardoza y Aragón. "Las Calaveras de José Guadalupe Posada". Artes de México, 2003, núm. 67. 91 págs. p39

Se puede considerar que esta aceptación y forma de ver a la muerte por parte del mexicano y a diferencia de otras culturas, que se sorprenden de la facilidad con la que se le acepta en este país, está relacionada con el constante acercamiento con la muerte a lo largo del tiempo por parte de México.

Los sacrificios para agradar a los dioses, los muertos durante la conquista española, los caídos durante la independencia y la revolución, agregados a los que fallecieron defendiendo al país durante las intervenciones extranjeras, así como los que han perecido a causa de desastres naturales han mantenido a México en constante acercamiento con la muerte.

Dada esa convivencia constante –mayor que en otros países- había que hacerla lo menos desagradable posible, probablemente esta fue una de las causas por las que ha tenido tal aceptación en este país.

En la actualidad la perspectiva acerca de la muerte ha sufrido grandes cambios, hoy en día mucha gente no tiene presente la concepción de muerte, y por lo mismo se ha perdido en gran parte la idea de temerle que se impuso en la época colonial, pero aunado a eso, muchas personas cuando se encuentran ante este suceso, no tienen las herramientas o el conocimiento suficiente para afrontarlo de la mejor manera, siendo que todos tenemos las capacidades para cambiar eso, como lo menciona Samuel Ramos.

Se dice que todo hombre puede tener éxito en la vida, siempre que sea capaz de adaptarse a las circunstancias especiales en que actúa, de ponerse a la altura de ellas.¹⁰

De algún modo podemos decir que eso es precisamente lo que ha escapado al hombre, el perder esa capacidad de ponerse a la altura de las circunstancias debido al desarrollo del contexto en el que se encuentra, actualmente escapa de las manos de las personas el poder tomar decisiones sobre sí mismos como se hacía hace algunos años.

-

¹⁰ Samuel, Ramos. El perfil del hombre y la cultura en México. Espasa-Calpe mexicana S.A., México 1976. p11.

Ejemplo de lo anterior es cómo actualmente resulta muy complicado hacerse de bienes materiales dado el fluir de las economías, lo que ha llevado a la gente a anteponer cosas importantes ante otras que lo son menos, muchas personas en algunos casos anteponen el trabajo a la salud, ya que en la actualidad la mayoría de las cosas giran en torno a lo económico.

Los humanos dejan de ser útiles como instrumentos de trabajo, son desechables en el aparato productivo y burócrata de hoy, de mañana. Inútiles como trabajadores pero indispensables como consumidores.¹¹

Esto debido a que la sociedad se ha vuelto completamente capitalista y globalizada. Del mismo modo en que afecta el aparato productivo, esta situación también influye para que dado el agitado y efervescente rimo de vida actual, se vayan perdiendo tradiciones y costumbres ligadas directamente al hombre, entre ellas la muerte.

Lo anterior se complementa y se agrava con el paso del tiempo en México, ya que de ser una tierra de indígenas independientes, con la llegada de los españoles pasamos a ser un pueblo dominado, después viene la inconformidad que da origen a la independencia, la revolución, hasta llegar a ser la nación libre e independiente que somos ahora.

Toda esa transición siempre estuvo influenciada por otras ideas, al inicio los españoles, después y hasta la fecha, Estados Unidos, es decir, México nunca tuvo realmente la independencia o la capacidad de poder crear para sí mismo algo auténtico, que lo llevara a ser original e independiente de muchas cosas.

Por ejemplo, al volverse independiente se trataron de adoptar los modelos españoles o franceses para la Nueva España, situación que causo

_

¹¹ Fernando, Cesarman. comp. *El perfil de los mexicanos de la ciudad de México al cambio de milenio*. Comité editorial del gobierno del Distrito Federal, México 1999. p. 12.

fracaso ya que las condiciones de nuestro país y esos países no eran las mismas, después se trataron de imitar modelos de Estados Unidos, pero de la misma manera, sin tener igualdad de condiciones, lo cual origino el fracaso y con esto el sentimiento de frustración de varios connacionales.

Lo anterior, dio como resultado que poco a poco se fuera creando una idea de inferioridad, de frustración y de molestia que se termina agravando hasta provocar la inconformidad de la gente hacía mucho de lo que hace, trayendo como consecuencia no pensar correctamente y concretamente, para fijarse metas que se encuentren dentro de la realidad.

Puesto que la existencia terrenal se interpreta como mera estación de transito, sería lógico que la vida perdiera en profundidad lo que gana –espacial y temporalmente- en extensión. Pues la conciencia de que la muerte es el fin irrevocable no sólo implica una limitación de la vida; es lo que propiamente le da la forma. Es un estimulo que confiere a la vida plenitud, que llena de máxima intensidad el momento en que se va para nunca volver.¹²

Todo esto se agrava con la globalización, fenómeno social que provoca grandes cambios, pero que lamentablemente en México aún no se tiene una base sólida para sacar a éste el mejor provecho.

Al abrirse las comunicaciones se resquebraja la barrera cultural fabricando cambios profundos en nuestra identidad, en nuestro modo de ser. No hemos logrado ser personajes globalizados pero tampoco hemos estructurado un nuevo estilo que nos distinga.¹³

Con base en lo anteriormente mencionado, se puede decir que: lo que amarga y envenena la vida humana no es la existencia de la muerte, sino la convicción del hombre de no ser dueño de su destino.¹⁴

¹² Fernando, Cesarman. comp. Op. cit. p.46

¹³ Fernando, Cesarman. comp. *Op. cit.* p.18

¹⁴ Paul, Westheim. Op. cit. p. 16

Por estos motivos, entre otros, la sociedad actual llega a un momento de desesperación tal, en el que la situación social, económica y política del país afecta tanto la vida de las personas que en algún momento se pudiera considerar que se ha dejado de temer y de pensar en la muerte.

Esto lleva a las personas a desenvolverse de un modo indiferente, en el que ya no da la importancia que debiera al fenómeno de la muerte, pero por mucho que se cambien las cosas, la muerte siempre estará presente en la vida de las mismas, es probable que la percepción de la gente cambie pero el hecho es que la dualidad de la vida y muerte siempre ha existido y siempre seguirá existiendo.

Al festejar a la vida, invariablemente se festeja a la muerte y viceversa, un ejemplo claro de esto es el día de muertos, los vivos festejamos a los muertos; cuando nace una persona, invariablemente sabemos que en algún momento de su vida va a morir, o más evidente aún, el festejo de fin de año.

Los ritos que celebran su extinción están destinados a provocar su renacimiento: la fiesta del fin de año es también la del año nuevo, la del tiempo que empieza. Todo atrae a su contrario. 15

Es así como se ha ido transformando la imagen y la percepción de la muerte, hasta llegar a la Catrina que actualmente se concibe.

Tal vez las personas por el ritmo de vida, por contexto, convicción, o por muchas otras cosas no se den cuenta -o no quieran darse cuenta- de que el fenómeno de la muerte siempre ha estado y siempre estará ahí, porque es parte esencial de la vida. Siendo la forma de abordarlo una útil herramienta ante su inminente llegada.

¹⁵Octavio, Paz. <u>El laberinto de la soledad</u>. FCE. México. 1990. p. 54.

En conclusión y para complementar esta parte del trabajo podemos decir que la imagen y percepción de la muerte que se tiene en México ha sufrido grandes cambios hasta convertirse en la amigable imagen que aparece en el corto, y retomando al mismo, podemos mencionar que La Catrina cumple con varios de los requerimientos que exigen en los personajes el desarrollo de la trama en la producciones cinematográficas, mismas que invariablemente cumple el cortometraje.

Basando lo anterior en el Mapa de Análisis Cinematográfico de Lauro Zavala podemos mencionar que la Catrina dentro del cortometraje cumple con la función de Aliado del personaje principal durante el desarrollo de la trama del corto, ya que después de su aparición inicial en el cortometraje, que se da a los 4 minutos con 48 segundos, se pudiera considerar que el personaje se empeña en ayudar al protagonista, de inicio trata de consolarlo y confortarlo dedicándole su interpretación, para posteriormente ayudarlo a afrontar el reto supremo, que consiste en afrontar su dilema y aceptar de una vez por todas que está muerto.

También se encuentra presente, en la parte mencionada, la intertextualidad, ya que evidentemente ésta Catrina es una referencia explícita e implícita de muchas cosas, ya que dentro de su esencia están citadas todas las referencias a la calavera y la muerte que ya mencionamos.

Por último, podemos mencionar que cumple con la parte que se le llama conclusión o el análisis, donde se menciona ¿cuál es el compromiso ético y estético de la producción? que en este caso podemos mencionarlo de la siguiente manera: lo ético consiste en rescatar y hacer conciencia con respecto a la muerte para el bien común en la sociedad (su asimilación) y en lo estético; esa forma agradable y jocosa cómo nos la muestran para su mejor asimilación.

2.3.2 Quetzalcóatl

Dentro del cortometraje junto con la aparición de la Catrina aparece también otra figura importante, una serpiente.

En el corto se muestra el esqueleto de una serpiente del cual sólo se le aprecia la cabeza, ya que el cuerpo se encuentra cubierto por un plumaje de colores amarillo y rojizo que terminan en la cola de la misma, que ostenta un cascabel.

Ésta imagen es evidentemente una referencia a la figura de Quetzalcóatl, y dado que en el corto, la trama se desarrolla en la mayoría con esqueletos, resulta un referente bastante claro.

Para entender mejor este claro referente, se hará de forma breve un estudio más a fondo.

Quetzalcóalt desde los tiempos prehispánicos resulta un figura importante ya que se le menciona en infinidad de leyendas y escritos de la época.

Los historiadores no coinciden sobre su fecha y lugar de nacimiento exactos y a pesar de que hay gran confusión en cuanto a su papel como hombre-sacerdote-Dios, terminan coincidiendo que Quetzalcóatl caminó por

esta tierra y vivió de la misma forma que todos los habitantes del México antiguo.

El tema en el que nos enfocaremos en esta breve reseña es el de Quetzalcóatl como Dios, ya que es el que se apega más al personaje del cortometraje que estamos abordando.

La civilización Azteca, al igual que muchas civilizaciones, creó un gran elenco de dioses y diosas, entre los que destaca la figura de Quetzalcóatl, misma figura que posteriormente adquirió la representación de "la serpiente emplumada".

Esta figura adquiere relevancia una vez que se le relaciona con la creación de la humanidad, después de la destrucción del mundo del cuarto Sol –con base en las leyendas prehispánicas-, dando origen al hombre en el mundo del quinto Sol.

Según la leyenda de los Soles, los primeros hombres fueron formados con huesos de difuntos. Quetzalcóatl camina a Mictlan, el mundo inferior, donde recibe del dios de la muerte los huesos, huesos masculinos y femeninos. En Tamoanchan, el "lugar de origen", a donde los lleva, la diosa de la tierra los muele en el metate; Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y otros dioses creadores fecundan la masa que echan a un lebrillo con sangre que se sacan de todas las partes del cuerpo. 16

Es decir, fue que los Dioses ofrecieron su sangre para la creación del hombre, motivo por el cual los sacrificios iban encaminados a agradar a los creadores, ofreciendo el mismo pago en agradecimiento por la vida terrenal.

Dentro de los códices y leyendas prehispánicas se menciona en infinidad de ocasiones a Quetzalcóatl, ya que es un Dios que se vio relacionado en

_

¹⁶ Paul, Westheim. Op. cit. p. 33

muchos acontecimientos del mundo precortesiano, uno de los cuales menciona cómo se sacrifico para posteriormente vencer a la muerte y de ese modo mantener el equilibrio en la tierra.

En ésta idea de la resurrección reside el verdadero sentido de la leyenda de Quetzalcóatl, tal como se haya descrito en el Códice Borgia, esa epopeya mítica del dios sacerdote, que se sacrifica en la llameante hoguera, que pasa por el mundo inferior, es decir, por la muerte, y cuyo corazón resucita, convertido en el planeta Venus, el lucero del alba, precursor del sol, anunciador del nuevo día, de la vida que vuelve a nacer. ¹⁷

En general en muchas de las ocasiones que se menciona se le considera un personaje que se preocupo por el hombre y por su bienestar, motivo por el cual existen tantas versiones y trabajos acerca de su existencia. Es en estos testimonios en los que podemos encontrar uno de los elementos por el cual se le denomino (después de su muerte) como "la serpiente emplumada".

Como ya se menciono, el sacrificio formaba parte del tributo que se pagaba a los Dioses como agradecimiento por el regalo de la vida, pero las ideas que tenía Quetzalcóatl no coincidían con este pensamiento ya que el trato de evitar este tipo de tributo, él prefería el sacrificio de animales en vez de personas, dada la afinidad que sentía por los humanos.

... Quetzacóatl, el dios sacerdote, el sacerdote trata de abolir el sangriento ritual de los sacrificios humanos... sino que su sacrificio era siempre sólo de culebras, aves y mariposas que mataba.¹⁸

Motivo por el cual podemos entender porque la gente después de su muerte lo concibió e identifico como "la serpiente emplumada", dado que algunas de las leyendas que hablan de él, mencionan que después de su muerte emergió en

_

¹⁷ Paul, Westheim. Op. cit. p. 26

¹⁸ Paul, Westheim. Op. cit. p. 22

forma de una serpiente con plumaje de una belleza y colorido parecido al de las aves más hermosas y exóticas.

Por lo mismo en algunas leyendas o códices cuando se menciona a Quetzalcóatl se le denomina como "la serpiente emplumada", este es el nombre que le dieron los pueblos de habla náhuatl al Ser Supremo, se compone de dos raíces: Cóatl, "serpiente" y Quetzal, "plumas".

Es por lo anterior y porque no hay ninguna referencia de éste tipo hacía otra figura histórica dentro de la cultura mexicana, que podemos definir que la figura de la serpiente emplumada que aparece en el cortometraje, es una clara referencia a Quetzalcóatl que fue tan importante dentro de la cultura prehispánica de México.

En cuanto a lo que respecta al Mapa de Lauro Zavala de la función de Quetzacóatl en el cortometraje podemos definir que al igual que la figura de la Catrina funge como aliado del personaje principal ya que desde su aparición (al minuto 4 con 38 segundos) hasta que concluye el cortometraje se dedica también a guiar y ayudar al protagonista, y aunque no lo hace del modo agradable que lo hace la Catrina igualmente lo termina ayudando.

Se puede observar claramente como ambos personajes (aliados los dos) ayudan al personaje principal de forma diferente, en el caso de Quetzalcóatl la primera vez que se encuentra cerca del difunto y le quita el frasco donde guarda al gusano come carne, se muestra de una forma un poco hostil, diferente a como aparece en una de las últimas secuencias en donde junto con la Catrina ya se muestra de manera más amigable, sin embargo, de todos modos ayuda al personaje principal, por lo que se le puede definir como un aliado.

Además de lo anterior este personaje cumple también con la parte de la intertextualidad ya que el personaje en sí es una clara referencia a la figura de Quetzacóatl, y a toda esa carga cultural prehispánica que trae consigo.

2.3.3 El Difunto

Este personaje pudiera aparentar no ser de gran importancia para la relación que se busca dentro de los personajes relacionados a los elementos de la cultura mexicana en torno a la muerte presentes en el cortometraje, sin embargo es la figura que simboliza o pudiera representar a cualquier individuo de la sociedad.

Para ejemplificar de mejor manera lo anterior podemos mencionar que independientemente del nivel económico, social o cultural, cualquier persona podría ser el difunto, nadie está exento, para explicarlo de una manera más clara podríamos agregar además de lo anterior que ese personaje puede también simbolizar a alguien específico, porque, quién en esta vida no ha perdido un familiar cercano o un ser querido.

Asimismo lo que experimenta el personaje principal es exactamente lo mismo que se da por parte de los familiares cuando fallece una persona, o de la misma persona cuando se le informa que se encuentra próximo su deceso consecuencia de alguna enfermedad o padecimiento, sólo que en el cortometraje se muestra de manera en la que el afectado es el personaje que ya se encuentra muerto y que se resiste a aceptar esa realidad.

Qué mejor forma que a través de éste personaje para mostrar tan cotidiano acontecimiento, e igualmente qué mejor modo de ejemplificar a la muerte como un elemento dentro de la cultura mexicana que con la muerte misma, así como algunas de sus etapas, como son la negación y la asimilación.

En cuanto al papel que juega el personaje del difunto dentro del Mapa de Análisis Cinematográfico podemos mencionar que a diferencia de los personajes ya mencionados, este cubre una mayor cantidad de funciones dentro de este esquema.

En el desarrollo de cualquier producción, según el mapa, se da en algún momento la aparición de héroe y su falta (que se lleva a cabo cuando se muestra que es el difunto y su falta evidentemente, es la vida), que en este caso se trata del personaje que estamos mencionando, el cual aparece al minuto con 52 segundos.

Posterior a esto se da lo que se le conoce como el llamado a la aventura, o la tentación y el reconocimiento, que es cuando se da cuenta de que esta muerto y la tentación puede ser el saber que hay más allá de la muerte.

Como complemento de lo anterior se da el rechazo de la llamada, el cual podemos ubicar a los 3 minutos con 50 segundos, que es cuando el personaje principal corre despavorido negándose a aceptar la realidad en la que se encuentra.

De igual modo cumple con la función que se denomina como cruzamiento del umbral que es cuando se comienza a tomar el control de la situación, que aparece dentro del corto al minuto 4 con 5 segundos cuando captura al gusano y tiene un efímero lapso de tranquilidad.

Ya en la parte climática de las producciones cinematográficas se maneja la parte del reto supremo, donde los héroes deben morir para renacer (metafóricamente hablando en la mayoría de los casos) y que en el corto se muestra durante el minuto 7 con 8 segundos al momento en que el personaje acepta el hecho de que está muerto, lo que le permite renacer en ese mundo donde se encuentra.

Dentro de la parte anterior también se maneja la recompensa o celebración que se le presenta cuando en un contexto agradable, la Catrina le ofrece amablemente bailar con él.

Para finalizar la parte climática y las partes del mapa que cubre este personaje esta el dominio del problema, mismo que se da al minuto 8 con 38 segundos cuando después de meditarlo decide beberse el contenido del recipiente donde guardo al gusano come carne, lo que simboliza su resignación y aceptación ante el hecho de que está muerto.

Este personaje más que estar relacionado con la intertextualidad en el cortometraje, como ya se menciono en la parte de que puede hacer referencia a cualquiera, se le puede ubicar también en la parte de la ideología y la conclusión.

Dentro de la ideología, la parte de la visión del mundo, que propone la producción cinematográfica, es esa idea de ver a la muerte de modo diferente a la actualidad, es decir, no con miedo y negación sino con aceptación y conocimiento de que es un fenómeno social que está íntimamente relacionado con la vida de todas las personas, afrontándola de un modo más racional e incluso amigable.

En cuanto a la conclusión podemos decir que el compromiso ético es mostrar que lo mejor, es estar consientes que en cualquier momento puede pasar, y en cuanto a lo estético, una vez más, esa forma de hacerlo con todo ese colorido, fiesta y jocosidad tan característica del mexicano.

2.4 Aspectos Iúdicos

En el cortometraje podemos observar que la trama se desarrolla en un cementerio, elemento íntimamente relacionado con la muerte, además se puede ver también la riqueza de colores que se manejan en la historia, en la cual se puede observar una fiesta bohemia llena de alegrías, tristezas, confusión, aceptación y resignación, complementadas con la ingesta de bebidas embriagantes, lo cual evoca la clásica fiesta que caracteriza a los mexicanos y dado el contexto en que se desarrolla la trama, qué muestra más clara que la tradicional fiesta del día de muertos.

Todos elementos anteriores son característicos del festejo mencionado, y éste a su vez es representativo de los mexicanos, ya que está relacionado directamente con la idiosincrasia del país y aunque en la actualidad se vive con intensidades distintas en el ámbito rural y el urbano, es un hecho que es algo que identifica al mexicano. Para entender mejor esta tradición se hará un breve recorrido por esta tradición.

Actualmente en México cuando comienza el día 2 de noviembre, se sabe que los panteones se van a encontrar a reventar y que consecuencia de la concurrencia a estos lugares, el traslado a cualquier otro resultará complicado, todo esto al recordar que es el día de la conmemoración de los fieles difuntos.

Para muchos es un día de tristeza ya que es el momento en el que se irá a convivir con sus difuntos y aunque normalmente se les lleva en la memoria, no hay como este día para recordarlos y no poder evitar sentir esa sensación que incita al llanto.

Otros en cambio lo consideran un día de tedio, porque al igual que en años pasados se tendrá que acompañar a esa autoridad familiar a que conviva con su ser querido, sin que se logre disfrutar como la persona a quien se acompaña.

Este es un ciclo que se repite año con año, ya que en algún momento el pequeño que acompañaba al padre se convertirá en el padre que llevará a su hijo quién aprenderá de esta importante tradición que se vive en todas partes de la ciudad. Tradición que a pesar de perder fuerza algunos años mantiene firme la costumbre piadosa de conmemorar a los difuntos.

Esta conmemoración tiene su apogeo y se da de forma más intensa en los cementerios, mismos que abundan en la ciudad de México, en donde se encuentran los restos de los seres queridos, es allí donde están sepultados los huesos de los muertos a quienes lloran los mexicanos.

Algo contrastante de esta festividad, es que la idea más lógica sería la de dirigirse a estos lugares triste, conmovido, entre suspiros y ojos nublados por las lágrimas, como debe estarlo todo el que hace una peregrinación a la morada de los muertos. Pero no desde el punto de vista mexicano, quién acompaña ésta melancolía con un concierto de alegres carcajadas y chillidos de regocijo.

Por ilógico que suene es así como el mexicano acostumbra festejar a sus difuntos, a ratos con alegría y a ratos con tristeza, pero siempre en forma de fiesta, y desde años atrás el mexicano se ha caracterizado por eso, como lo rescata en uno de sus textos Manuel Altamirano.

Saqué la cabeza por la portezuela a fin de ver bien. Ya los jamelgos habían pasado la garita de Belén y trotaban en la calzada de La Piedad. A uno y otro lado de la carretera y del ferrocarril y bajo la sombra de los chopos y de los álamos que bordan la calzada, camina una procesión no interrumpida de personas alegres y turbulentas, divididas en grupos más o menos grandes. Era el pueblo pedestre de México, que presentaba un aspecto abigarrado y pintoresco.¹⁹

En tiempos pasados las familias llevaban sirios, ramos de flores naturales, coronas de siempre viva o de ciprés, cestos con comida, frutas y enormes jarros de pulque, para festejar como se debe a sus difuntos.

Pulque por todas partes. A veces era una mula mezclándose entre la gente y cargando grandes odres de pulque, a veces un cargador llevando una castaña con el mismo licor, mujeres, ancianos y niños vestidos de fiesta. Estas personas eran las que parloteaban, reían, silbaban y formaban una algazara que dominaba las notas lejanas que sonaban en la ciudad.

Esa era la peregrinación del color. A cada paso interrumpían el camino infinidad de puestos de comida y de frutas, cantinas surtidas de licores, pero sin duda alguna lo que dominaba antes era el pulque. Situación de la que también da testimonio Manuel Altamirano.

A poco, alcanzome un tren compuesto de veinte vagones. Era curioso de ver. La gente bien vestida se apiñaba en ellos de un modo increíble. Las señoras iban de pie muchas veces; no cabían, eran un mundo. Parecían arenques en un barril. Aquéllos también eran peregrinos del dolor. Y cien coches particulares de alquiler atravesaban rápida o lentamente, atascándose en el camino de La Piedad, llenos de charcos y de lodo, a causa de la lluvia del día

¹⁹ Ignacio, Manuel Altamirano. "El día de muertos". Artes de México, 2003, núm. 67. 91 págs. p.20.

anterior y de hoyancos y de sinuosidades, a causa del descuido. En esos carruajes también iban peregrinos del dolor.²⁰

En ésta fiesta se podía observar a infinidad de gente, que llenaba de vida estos lugares, en los que se observaba a toda clase de personas, desde la más opulenta hasta la más sencilla. Madres y padres acompañados de sus hijos con atuendos lo más elegantes posibles, algunos incluso apropiados para una fiesta. Otros sin embargo, limitados a lo que su nivel económico les permitía.

Mencionar también que estos eventos en algún momento se vuelven de índole social, ya que hay personas que asistían; y asisten para observar el atuendo, la apariencia y el nivel socioeconómico –entre otras cosas- tanto a la gente que asiste, cómo de las tumbas de su familiares, como lo menciona Manuel Altamirano en una de sus reseñas sacada de un dialogo con una mujer asistente a esta conmemoración.

Sí, sí: vea usted los sepulcros, son de muy buen gusto, muy costosos; yo creo que el de la señora fulana ha de haber costado lo menos 6000 pesos; pues si el de los menganos... figúrese usted, puro mármol, bronce y tiene tibores de 200 pesos. Vaya usted, se divertirá usted mucho.²¹

Sin duda ésta es una más de las facetas que se muestran cuando se asiste al cementerio en día de muertos, es cuando el acceso a estos lugares resulta sumamente difícil, sin embargo no es una situación reciente, y en algunas ocasiones, en ciertos panteones casi no se puede entrar.

Muchas veces la gente se tiene que retirar acosada por los empellones del gentío y las aglomeraciones. Mismas que en algún momento del día dan muestra de cansancio y fatiga, por lo tanto hay que comer, pero sin abandonar ese lugar que se ha logrado obtener, situación que ha acontecido desde tiempos pasados.

_

²⁰ Ignacio, Manuel Altamirano. Op. cit. p.21.

²¹ Ignacio, Manuel Altamirano. Op. cit. p.22.

En efecto, aquella muchedumbre que velaba junto a las tumbas, después de haber orado, había tenido que comer; era preciso comer, y las lágrimas se debilitan; se habían tendido manteles junto a las tumbas, o la misma yerba sepulcral había servido de mesa. Luego había circulado el jarro de pulque, después se habían derramado sobre las lápidas lagrimas de pulque, y luego comenzó la orgía funeral. El blanco licor había exacerbado los pesares; se hablaba recio, se sollozaba, se maldecía, se juraba, se desesperaba; el amor físico se burlaba de la muerte, y parece que, en medio de este frenesí, la cólera, los celos, los deseos, todas las furias que pueden agitar el corazón humano, agitaban sus rojas antorchas, eclipsando la tenue luz amarillenta de los lirios y de los sepulcros.²²

Acompañando éste mar de sentimientos viene la puesta de Sol, la cual anuncia que es preciso decir adiós a las cenizas amadas y hacer la última oración. La más difícil y emotiva.

Después de esto, la gente comienza a salir y abandonar el cementerio, pero no como sale una muchedumbre abatida y llorosa, sino como alguien que acudió a un lugar donde se puede sentir aliviado y alegre, como después de haber asistido a una fiesta.

Los grupos de mujeres desmelenadas aturdían con sus cantares y espantaban con sus gestos; los hombres se agitaban con violencia, reñían o se daban de puñaladas o bamboleaban hasta caer. Los 500 gendarmes que custodiaban la calzada corrían en sus caballos con el alfanje desnudo; la calzada de La Piedad era un inmenso pandemónium y las primeras sombras del crepúsculo envolvían los últimos sacrificios del dolor ¿Y qué hacía entre tanto el ángel de las tumbas? En la noche, por todas las calles de la ciudad, circulaban

.

²² Ignacio, Manuel Altamirano. Op. cit. p.22.

todavía a media noche los animados grupos de los afligidos, cantando y bebiendo.²³

Cualquier extranjero que llega a presenciar este espectáculo, no puede menos que reasumir su extrañeza ante esta costumbre mexicana.

Como lo menciona Octavio Paz, la función de la fiesta es más utilitaria de lo que se piensa; es el sacar de este modo toda la presión y estrés de que somos presa todas las personas para evitar explotar con mayor fuerza en otro momento, el desperdicio atrae o suscita la abundancia y es una inversión como cualquiera otra. Solo que aquí la ganancia no se mide, ni cuenta. Se trata de adquirir potencia, vida y salud. En este sentido la fiesta es una de las formas económicas más antiguas, con el don y la ofrenda.

Inscrita en la órbita de lo sagrado, la Fiesta es ante todo el advenimiento de lo insólito. La rigen reglas especiales, privativas, que la aíslan y hacen un día de excepción. Y con ellas se introduce una lógica, una moral, y hasta una economía que frecuentemente contradicen la de todos los días. Todo ocurre en un mundo encantado: el tiempo es otro tiempo (situado en un pasado mítico o en una realidad pura); el espacio en que se verifica cambia de aspecto, se desliga del resto de la tierra, se engalana y se convierte en un "sitio de fiesta" (en general se escogen lugares especiales o poco frecuentados); los personajes que intervienen abandonan su rango humano o social y se transforman en vivas, aunque efímeras, representaciones. Y todo pasa como si no fuera cierto, como en los sueños. Ocurra lo que ocurra, nuestras acciones poseen mayor ligereza, una gravedad distinta: asumen significaciones diversas y contraemos con ellas responsabilidades singulares. Nos aligeramos de nuestra carga de tiempo y razón.²⁴

_

²³Ignacio, Manuel Altamirano. Op. cit. p.22.

²⁴ Octavio, Paz. *El laberinto de la soledad*. FCE. México. 1990. p. 54

De este modo, la fiesta no es solamente un exceso, un desperdicio ritual de los bienes que tanto trabajo cuestan acumular durante todo el año; también es una revuelta, una súbita inmersión en lo informal, en la vida pura.

Es a través de la fiesta que la sociedad se libera de las normas que se ha impuesto. Se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes: se niega a sí misma.

La Fiesta es una Revuelta, en el sentido literal de la palabra. En la confusión que engendra, la sociedad se disuelve, se ahoga, en tanto que organismo regido conforme a ciertas reglas y principios. Pero se ahoga en sí misma, en su caos o libertad original. Todo se comunica, se mezcla el bien con el mal, el día con la noche, lo santo con lo maldito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad, y vuelve al amasijo primordial. La Fiesta es una operación cósmica: la experiencia del Desorden, la reunión de los elementos y principios contrarios para provocar el renacimiento de la vida. La muerte ritual suscita el renacer; el vómito, el apetito; la orgía, estéril en sí misma, la fecundidad de las madres o de la tierra. La Fiesta es un regreso a un estado remoto e indiferenciado, prenatal o presocial, por decirlo así. Regreso que es también un comienzo, según quiere la dialéctica inherente de los hechos sociales.²⁵

Después de una fiesta las personas que estuvieron en ella salen purificadas y fortalecidas de ese baño de caos. Se sumergen en sí, en la entraña misma de donde salieron. Dicho de otro modo, la fiesta niega a la sociedad en el conjunto de normas y leyes, pero la afirma en cuanto a fuente de energía y creación.

En una fiesta todos forman parte de ella, cualquiera que sea su índole, su carácter, su significado, la fiesta es participación. Este rasgo la distingue finalmente de otros fenómenos y ceremonias, es un hecho social basado en la activa participación de los asistentes.

²⁵ Octavio, Paz. Op. Cit. p. 56

Gracias a las Fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes, con sus valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Y es significativo que un país tan triste como el nuestro tenga tantas y tan alegres fiestas. Su frecuencia, el brillo que alcanzan, el entusiasmo con el que todos participamos, parecen revelar que, sin ellas estallaríamos. Ellas nos liberan, así sea momentáneamente, de todos esos impulsos sin salida y de todas esas materias inflamables que guardamos en nuestro interior. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, la Fiesta mexicana no es nada más un regreso a un estado original de indiferenciación y libertad; el mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse. Entre nosotros la Fiesta es una explosión, un estallido. Muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrearse o reconocerse, sino para entredevorarse. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más triste. La noche de fiesta es también noche de duelo.²⁶

La muerte es parte de la vida y le da sentido a la misma. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso cuando alguien muere forma violenta, solemos decir: "se lo busco". Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca. Las formas de morir de las personas, a su vez reflejan sobre su manera de vivir.

Si la muerte nos toma por sorpresa y morimos de forma poco grata todos se lamentan, hay que morir como se vive. La muerte es intransferible, como la vida. Si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. Cómo menciona Octavio Paz, dime cómo mueres y te diré quién eres.

Para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la

²⁶ Octavio, Paz. Op. Cit. p. 57

muerte. Y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico, que se repetía insaciable. La vida no tenía función más amplia que desencadenar en la muerte, su contrario y complemento; y la muerte, a su vez, no era un fin en sí; el hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha. El sacrificio poseía un doble objeto: por una parte, el hombre accedía al proceso creador (pagando a los dioses simultáneamente, la deuda contraída por la especie); por la otra, alimentaba la vida cósmica y la social, que se nutría de la primera.²⁷

En la actualidad la muerte no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros valores. En casi todos los casos es, simplemente el fin inevitable de un proceso natural. En un mundo de hechos, la muerte es simplemente un hecho más.

Para el mexicano actual la muerte carece de significado, ha dejado de ser parte de un acceso a una vida mejor. Pero hacer caso omiso de la muerte no nos lleva a eliminarla de nuestra vida diaria, al contrario, entre más se le ignora es más complicado hacerle frente el día de su inminente llegada.

Para una persona extranjera, principalmente de Europa y Estados Unidos, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es cierto que en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros; pero no se esconde ni la esconde; la contempla cara a cara con impaciencia, desdén e ironía: "si me han de matar mañana que me maten de una vez".

La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones,

²⁷Octavio, Paz. Op. Cit. p. 59

refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque "la vida nos ha curado de espantos". Morir es natural y hasta deseable; cuanto más pronto mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor. Y es natural que así ocurra: vida y muerte son inseparables y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos.²⁸

Por otra parte, la muerte mata el miedo y nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es: un montón de huesos y una mueca espantable.

Por lo anterior, resulta inútil excluir a la muerte de nuestra vida, de nuestras palabras y nuestras ideas, porque de hacerlo ella acabará por suprimirnos a todos y en primer término a los que viven ignorándola o fingiendo que la ignoran.

Muchas veces el miedo nos hace darle la espalda a la muerte, pero al negarnos a contemplarla, igualmente nos estamos negando a contemplar y a disfrutar de la vida, ya que la muerte es una totalidad que lleva en sí la vida.

Esta idea le devuelve a la muerte su sentido original, mismo que en la actualidad se le ha arrebatado. Muerte y vida son contrarios que se complementan, no puede existir uno sin el otro. Las dos son mitades de una misma esfera en la que nosotros, sujetos a tiempo y espacio, sólo podemos contemplar.

El hombre puede trascender la oposición temporal que las escinde – y que no reside en ellas, sino en su conciencia- y percibirlas como una unidad superior. Este conocimiento no se opera sino a través de

²⁸Octavio, Paz. Op. Cit. p. 63

un desprendimiento: la criatura debe renunciar a su vida temporal y a la nostalgia del limbo, del mundo animal. Debe abrirse a la muerte si quiere abrirse a la vida; entonces "será como los ángeles".²⁹

De este modo ante la muerte hay dos actitudes: se puede aceptarla y vivir de un modo más pleno, consientes de que va a llegar, o negarla y hacer como si no existiera hasta que nos tome por sorpresa sin que hayamos vivido plenamente.

En conclusión, en la fiesta, la borrachera o la confidencia nos abrimos, y lo hacemos con tal intensidad que acabamos por negarnos y anularnos a nosotros mismos. La fiesta revela que el equilibrio del que hacemos gala cotidianamente sólo es una máscara, siempre en peligro de ser desgarrada por una súbita explosión de nuestra intimidad.

A estos elementos del cortometraje los podemos ubicar en distintos puntos del mapa de análisis fílmico de Laura Zavala, uno de ellos es la intertextualidad del cementerio, de entrada podemos decir que la trama se desarrolla en este lugar, mismo que en primera instancia remite al simple lugar donde descansan los difuntos pero de manera ya implícita y como ya se menciono hace alusión a la festividad del día de muertos.

Ésta festividad se puede encontrar en la parte de la conclusión, que es en donde podemos ver que el sentido ético consiste en hacer evidente que se está perdiendo entre los mexicanos una festividad y tradición tan importante como lo es el día de muertos.

Mientras que en el sentido estético, qué mejor muestra que todo el colorido y la alegría que se maneja como son las carcajadas, el llanto, las risas, el ambiente de fiesta, el licor que sin duda impulsa todas las anteriores. Todas ellas presentes en las fiestas y tan características de la celebración del día de todos los difuntos.

_

²⁹ Octavio, Paz. Op. Cit. p. 67

Conclusiones

En cuanto al tema del cortometraje podemos decir que a pesar de haber surgido hace ya algunos años, no ha tenido el desarrollo que debería, debido a las condiciones en que se desenvuelve como es el hecho de que sea menos comercial en comparación con un filme de duración "normal".

También es un hecho que en los últimos años el cortometraje ha retomado fuerza gracias a que constituye una alternativa de expresión que no esta tan coartada como los medios electrónicos, entre los que destacan principalmente la televisión que se encuentra subordinada a los intereses políticos y de las clases hegemónicas de la sociedad.

En México la situación respecto a su poca producción se agrava por el poco apoyo con que se cuenta, así como la poca difusión que se le da, y a pesar de esto hay muchos trabajos en el país de gran calidad y por lo mismo han sido premiados internacionalmente.

Un ejemplo caro de que en el país se hacen cortometrajes que pueden competir a nivel internacional gracias a su calidad es el caso de <u>Hasta los huesos</u>, esto incentivado en muchas ocasiones por el fenómeno de la globalización, ya que actualmente gracias a avances tecnológicos es relativamente fácil difundir una creación a nivel internacional.

La producción del cortometraje y demás producciones obedecen también a factores como la infraestructura cultural, social y entorno mediático. Y pese a todas estas limitantes el cortometraje que analizamos es considerado como uno de los mejores —en cuanto a su género- a nivel mundial, lo cual da una vez más muestra de su calidad.

Con lo anterior resaltar la importancia que tiene el cortometraje en México, así como la necesidad de que se le de un tratamiento diferente de las producciones de larga duración, como una forma y metodología adecuada a su concreción y capacidad para narrar historias.

Tomando al cortometraje <u>Hasta los huesos</u> como nuestro objeto de estudio, podemos concluir que en el mismo se encuentra repleto de elementos distintivos de la cultura mexicana, muchos de ellos relacionados directa e indirectamente con la muerte en México.

Es importante destacar que a pesar de que se resalto la presencia de algunos elementos importantes dentro del corto, otros sólo tuvieron una mención superficial siendo que —desde el punto de vista semiótico principalmente- tienen gran cantidad de material para aportar, pero en este estudio se limito a los elementos analizados ya que eran los que interesaban para dar respuesta al problema de investigación y objetivo general.

Con base en este estudio podemos concluir que, de los personajes que aparecen dentro del corto y tienen mayor importancia son la muerte en la figura de La Catrina con todo el proceso de trasformación que implica la imagen que aparece en el corto, así como el colorido que se maneja, la referencia de Quetzalcóatl (por todo el contexto prehispánico que trae consigo), y los elementos como el panteón, la bebida embriagante, la fiesta, y todos estos elementos que también son referentes de la festividad del día de muertos.

Parte de este estudio es darse cuenta cómo otro elemento presente es la jocosidad con que se festeja en México, ejemplo de esto son las fiestas llenas de colorido y familiaridad ante la muerte, por lo que se le ha dado al mexicano una identidad de intima convivencia con la misma. Situación que sorprende en gran medida a los extranjeros.

En conclusión el cortometraje <u>Hasta los huesos</u> es rico en elementos representativos de la cultura mexicana en los que se aborda a la muerte desde un punto de vista amble y gracioso, característico del mexicano, mismo que se muestra en el corto a través de la historia de un hombre que después de muerto desciende a una fiesta bohemia y descubre que morirse no es tan malo, después de todo.

Es un hecho que se ha transformando la imagen y percepción de la muerte a través del tiempo, consecuencia de muchas circunstancias que afectan el contexto las personas, situación que ha causado que en esencia se este perdiendo el sentido de estas tradiciones.

Siendo las tradiciones parte de la identidad de quienes las practican, en este caso son parte de los mexicanos, de su vida, por lo anterior y por muchas razones más, debería de dársele mayor importancia a la muerte, ya que es un acontecimiento que siempre ha estado y que siempre estará íntimamente ligado a la vida de las personas.

Tan es parte de la vida, que dentro de la existencia de cada una de las personas siempre estará presente la perdida de algún ser querido, lo que da muestra que todos estamos en contacto con la muerte durante toda la vida.

La correcta asimilación de este acontecimiento, puede ayudar a comprender mejor infinidad de hechos, muchos de ellos aparentemente insignificantes, como podría ser la muerte de alguna mascota, el termino de alguna relación afectiva, o algo más importante, como la muerte de un ser querido.

Estar mejor preparado con información sobre el tema, puede ayudar para afrontar de mejor manera esta situación, incluso puede ayudar a que la gente se desenvuelva en la vida de mejor forma, obteniendo el mayor beneficio de sus acciones.

Para afrontar de mejor modo esta situación se pueden ver varias opciones que pueden ayudar a que esto se asimile de mejor forma, las cosas buenas de la muerte, entre las que se podría considerar que en el plano después de la vida el tiempo ya no es importante.

Se acaban los padecimientos y las enfermedades. Nunca habrá una persona que se encuentre completamente sana, que escape a todo mal, ya que en la vida todos padecemos de algo, por mínimo que sea, lo cual da muestra una vez más la dualidad vida-muerte, ya que por muy llena de vida que este una persona siempre terminara por padecer algún tipo de enfermedad teniendo en sí el germen de la muerte, nadie escapa a este hecho.

Para entender mejor el fenómeno de la muerte podemos definir que algo de lo que lleva al hombre a temerle a la muerte es su naturaleza, el hombre de forma nata le teme a lo desconocido, es un mecanismo de defensa, y dado que a ciencia cierta nadie sabe que pasa después de que uno muere, se le seguirá temiendo o mejor aún, respetando, hasta que el conocimiento sobre la misma cambie.

Mencionar también que la forma de cómo desenvolverse ante esta situación depende de cada persona, siendo la mejor forma de afrontarlo el tenerlo presente.

Fuentes

Bibliográficas

- Aumont, Jacques, Michel Marie. Análisis del film. España, Paidós, 1990.
- Casetti, Francesco, Di Chio Federico. *Cómo analizar un film*. España, Ediciones Paidós. 1991.
- Cesarman, Fernando. comp. El perfil de los mexicanos de la ciudad de México al cambio de milenio. Comité editorial del gobierno del Distrito Federal, México 1999.
- Cooper, Patricia. El guión de cortometraje. Objetivo: corto. Guía práctica del cortometraje en España. España, Nuer Ediciones, 1999.
- Del Río, Eduardo. La interminable conquista de México. México, Grijalbo, 1983.
- Del Río, Eduardo. 500 años fregados pero cristianos. México, Grijalbo, 1992.
- López Alcaraz, María de Lourdes y Graciela Martínez-Zalce. El ABC de la investigación literaria. México, Esinge, 2008.
- Paz, Octavio. El Laberinto de la soledad. México, FCE, 1999.
- Peláez, Rodolfo. *Guión Cinematográfico*. México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Cuadernos de estudios cinematográficos núm. 1., 2007
- Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. México, Espasa-Calpe mexicana s.a., 1976.
- Taborga, Huáscar. *Cómo hacer una tesis*. México, Grijalbo, Tratados y manuales, 1980.
- Westheim, Paul, La calavera. México, FCE, 1983.
- Zavala Alvarado, Lauro. *Manual de Análisis Narrativo: Literario, Cinematografía, Intertextual.* México, Trillas, 2007. p. 19.

Hemerográficas

Dick, Ross. *Películas cortas: supervisión larga*. Estudios cinematográficos: revista de actualización técnica y académica del CUEC, año 1, núm. 1:<<cine/video>>invierno 1994-1995.

Fiesco, Roberto. "La Animación en el IMCINE, Metáfora Fantástica del Mundo". 25 Años de Historias Animadas, Cortometrajes de Animación. Volumen 1. Instituto Mexicano de Cinematografía / CONACULTA. Edición de Colección. México.

Sánchez Lacy, Alberto Ruy, Margarita, de Orellana. "Día de Muertos II". Artes de México, 2003, núm. 67. 91 págs.

Filmográficas

Hasta los huesos

Animación / 35mm / Color / THX Dolby Digital / México, 2001 / 11min.

Una producción de: Instituto mexicano de Cinematografía / Clavera Films / Roberto Rochín / San Pedro Post / ITESO; con el apoyo de Cinema W / Universidad de Guadalajara / FONCA / Virgin Studios / New Art / La Curva / secretaría de Educación Pública / Lotería Nacional / Grupo Modelo

Guión y dirección: René Castillo

Producción: Alejandra Guevara / René Castillo

Fotografía: Sergio Ulloa Edición: René Castillo

Diseño de sonido: Gabriel Romo / Edgar Morales

Música: Café Tacuba

Intérprete de "La Llorona": Eugenia León

Dirección de Arte: Cecilia Lagos

Voces: Bruno Bichir, Daniel Cubillo, Claudia Prado, Celso García, María

Urtuzuástegui

Otras fuentes

Google. 05/04/09. Golem. Entrevista a René Castillo. http://www.golemproducciones.com/prod/renecastillo_may02.htm. 05/abril/2009.