

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

"Troma, 40 años de cine independiente."

Reportaje escrito

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

PRESENTA:

ERIC ORTIZ GARCÍA

ASESOR: MTRO. RUBÉN DARÍO VÁZQUEZ ROMERO

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 2015

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.

Para mis papás Araceli y Luis, mi hermana Layla, mi abuela Vicha.

Para Claudia.

Agradecimientos

Mi primo Carlos por presentarme a Troma

Lloyd y Pat Kaufman

Jorge Grajales

Rafael Paz Esparza

Alberto Acuña Navarijo

Joao Fleck, Nicolas Tonsho y Felipe M. Guerra

Rubén Darío Vázquez

Jorge Javier Negrete

José Luis Ortega

Mauricio Matamoros

Todd Brown

Peter Martin

Rodrigo Vidal Tamayo

Marco González Ambriz

Julio César Durán

José Xavier Navar

Juan Heladio Ríos

Ulises Guzmán

<u>Índice</u>

Introducción5
Capítulo 1. Bienvenido a Tromaville
A) Ser o no ser (cineasta)
B) Tromaville, ciudad tóxica19
C) Del VHS al Crowdfunding23
Capítulo 2. Crea tu propio maldito legado38
A) Mezclando sexo, comedia y violencia38
B) Serie B ¿o Z?69
C) El legado: Dejando más que desechos tóxicos76
Capítulo 3. ¡La Troma en México!84
A) El señor Lloydo y su vengador tóxico84
B) Todo lo que sé de Troma lo aprendí con los cineclubes y la piratería87
C) La retrospectiva pendiente106
Conclusiones117
Entrevistas

Introducción

Tromaville es una ciudad ficticia estadounidense, ubicada en el estado real de Nueva Jersey. Ahí se desarrollan las aventuras de los personajes más emblemáticos del estudio cinematográfico Troma Entertainment. Aunque cercana en ubicación, Tromaville se encuentra lejos en cualquier otro sentido a la gran metrópolis americana que es Nueva York.

Si bien la sede de Troma es, precisamente, la gran manzana, su cine equivale a los desechos de esta ciudad, apegándose a los marginados de la sociedad norteamericana. Fundada en 1974 por Lloyd Kaufman y Michael Herz, Troma ha permanecido aislada de la meca del cine (Hollywood), logrando sobrevivir 40 años a cualquier tipo de adversidad. Es así el estudio independiente más longevo de Estados Unidos.

Kaufman se ha convertido en una fuente de inspiración y maestro de cualquier persona con el objetivo de hacer una cinta sin el dinero y apoyo de los grandes estudios hollywoodenses. Además, Troma ha dejado su marca en la cultura popular, siendo un referente obligado del cine de serie B e influenciando a otros cineastas consagrados. Desde Roger Corman hasta Quentin Tarantino, pasando por Eli Roth y James Gunn, todos han reconocido la importancia de Troma y las películas que han producidos y/o distribuido. Por esto es fácil que cualquier persona con interés por el cine pueda escuchar sobre Troma. Sin embargo, en nuestro país se conoce poco sobre este estudio debido a la casi nula distribución que su trabajo ha tenido a lo largo de los años.

Mi interés por Troma comienza al ver sus películas gracias a copias no oficiales, y es de esta manera que me doy cuenta que los cineastas a quienes admiraba, como Trey Parker, habían aprendido mucho con el cine creado por Kaufman. Trabajos de Parker que apreciaba, como *Team America* o *South Park*, no hubiesen existido sin *The Toxic Avenger*, su contenido atrevido, y producción de bajo presupuesto.

Siempre he pensado que es una lastima que ninguna película del catalogo de Troma se encuentra actualmente disponible en DVD Región 4 o Blu-ray Región A. Los DVD Región 1 (originarios de Estados Unidos) no se venden directamente en la tienda especializada con mayor presencia en el Distrito Federal, Mixup, y sólo bajo pedido especial de importación con un precio elevado. Al mismo tiempo, un DVD Región 1 de Troma, o su canal gratuito de YouTube, no cuenta con subtítulos al español.

Es también importante remarcar que la opinión sobre Troma que se tiene dentro del ámbito cinematográfico mexicano no es conocida. No sabemos lo que los críticos profesionales opinan sobre sus películas ni cómo fue su presencia en décadas pasadas. En México faltan textos periodísticos sobre Troma y existe un público que, sin duda, está esperándolos. Este reportaje por tanto, será útil para

quien se ha interesado por Troma pero no conoce toda la historia o ha tenido poco acceso a sus obras.

El objetivo central de la investigación es explorar y comprender los 40 años de cine de Troma. Para lograrlo, *Troma, 40 años de cine independiente* se divide en tres capítulos. El primero busca contar la historia del estudio desde sus origines; el capítulo 2 se enfoca en el contenido de sus películas y su relevancia; mientras que el último aborda Troma desde la perspectiva mexicana, tanto actual como histórica.

Troma permite tocar temas como los cambios que ha sufrido el cine independiente con el paso de los años y los avances tecnológicos. Podemos aprender cómo se maneja la industria del cine actualmente, cuando Hollywood es dominante, ya que Troma se caracteriza por su rápida adaptación a las circunstancias del mercado; ellos fueron de los pioneros en sacar sus películas en formato casero y ahora en recurrir al *crowdfunding*. Además, al investigar sobre la presencia de Troma en México, el reportaje se convierte en un espejo de la cultura cinéfaga en el país.

Capítulo 1. Bienvenido a Tromaville

A) Ser o no ser (cineasta)

"Tomé mucho acido en los sesenta", dijo Lloyd Kaufman, por más de una ocasión, durante su estancia en el Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre (Fantaspoa) 2014. Es comprensible que a sus 68 años de edad, el co-fundador y presidente de Troma Entertainment haya olvidado datos, nombres, y cómo reproducir videos en su laptop, mientras presentaba su trabajo al público del festival. Aunque Kaufman siempre tuvo al LSD como excusa, para el deleite de la audiencia.

Stanley Lloyd Kaufman, Jr. nació el 30 de diciembre de 1945, en la ciudad de Nueva York. Vivió los años sesenta en plenitud, usando drogas, por supuesto, y dejándose llevar por el sentimiento de cambio de la época. "(En los sesenta) Quería ser un trabajador social o un maestro, y hacer del mundo un mejor lugar. Enseñar a los vagabundos a pintar caras felices. Fui a la Universidad de Yale (en Connecticut, Estados Unidos) e iba a hacer algo útil con mi vida", recordó Kaufman.¹

Troma tiene sus orígenes en la prestigiosa Universidad de Yale, aunque Kaufman no comenzó a estudiar cine ni mucho menos. "Kaufman empezó a estudiar, en la Universidad de Yale, sociología y psicología, algo completamente ajeno al cine; él no estaba involucrado en el cine. El quería estudiar la psicología de los indigentes, porque era una preocupación que tenía como trabajador social", dijo Jorge Grajales², refiriéndose a los años universitarios de Kaufman.

En cuestión de arte, el único interés de Kaufman era el teatro. En la actualidad, incluso, Broadway y sus musicales siguen siendo de su agrado. Kaufman dijo que uno de sus sueños es "hacer el musical de Richard Rodgers y Lorenz Hart, basado en una historia corta de John O'Hara, *Pal Joey*. La película fue dirigida (en 1957) por George Sidney y protagonizada por Frank Sinatra. Me gustaría hacer una buena versión de ese musical, porque el filme es horrible. Pero necesitas mucho dinero y pagarle a las familias los derechos. Además, dudo que las familias quieran que yo haga una versión de *Pal Joey*. Es un proyecto de en sueño, pero nunca será realidad. Aún así, me gustan mucho los musicales de Broadway."

Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

² Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine

³ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

Entonces, durante su estancia en Yale, alguien como Charles Chaplin no existía para un joven neoyorquino de clase media-alta con deseos de cambiar el mundo. Sin embargo, Kaufman recordó que "Dios jodió mi vida al ponerme en el mismo cuarto con un loco por el cine. Era un dormitorio pequeño en Yale, las camas estaban muy juntas, y por las noches tenía que oler sus pies apestosos a (Jean-Luc) Godard."4

Kaufman compartía dormitorio con un joven de nombre Robert Edelstein. A lado de ellos vivía Eric Sherman, hijo del cineasta de Hollywood Vincent Sherman, quien hizo cintas como Mr. Skeffington y The Young Philadelphians, y trabajó con actores como Humphrey Bogart, Errol Flynn, y Bette Davis. Robert y Eric eran grandes cinéfilos e incluso ambos estaban a cargo de la sociedad de cine de Yale. 5 Grajales comentó que, "el rommate en Yale de Kaufman era presidente de un cineclub, o una sociedad de cine como les dicen en Estados Unidos. Gracias a él, Kaufman empezó a tener contacto con el cine. Se empezó a involucrar, a empapar de cosas más exquisitas, como Ernst Lubitsch. De ahí le entró la curiosidad por involucrarse en el cine."6

Las primeras influencias cinematográficas de Kaufman fueron, principalmente, el cine clásico norteamericano y la Nueva Ola francesa (La Nouvelle Vague), aunque una película en específico terminó por propiciar un giro en su vida. Kaufman dijo, "comencé a ver películas en la sociedad fílmica de Yale. Me sorprendían una y otra vez. Filmes de Charles Chaplin, Buster Keaton, Samuel Fuller, John Ford, y Howard Hawks, entre otros. Una noche estaba con otras dos personas en un gran auditorio, viendo To Be or Not to Be, dirigida por Ernst Lubitsch y protagonizada por Jack Benny, Carole Lombard, y Robert Stack. Fue durante esa función de To Be or Not to Be cuando decidí que iba a hacer películas. La decisión fue tan fácil como ir al refrigerador por una cerveza."7

⁴ Ídem.

⁵ KAUFMAN, Lloyd, *All I Need to Know About Filmmaking I Learned from The Toxic* Avenger, Estados Unidos, Berkely Boulevard, 1998, p. 21.

⁶ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁷ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

Still de To Be or Not to Be (1942).

Al respecto, Mauricio Matamoros comentó, "a Kaufman no le gustaba el cine de explotación o de terror. Al menos en sus influencias primerizas no había interés en este cine, en la productora Hammer Films, o en Alfred Hitchcock. Le gustaban directores más clásicos, como Lubitsch o Frank Capra. Directores muy buenos pero comunes, nada que entrara dentro de los subgéneros, el cine de terror e independiente. Es curioso; a pesar de que le gustaba el cine más normal, de los géneros respetados, se fue por la variante del cine independiente."⁸

Desde un principio, el cine de Kaufman trató de evitar lo convencional, aunque permaneció alejado del horror y la explotación. Para Grajales, "lo interesante es que (Kaufman) tenía un bagaje muy rico, incluso empapado de toda la escena experimental de aquella época sesentera; el cine anti-narrativo, como Kenneth Anger o Jonas Mekas, que estaba muy en boga. Además, Nueva York fue la cuna de todo este cine visionario, como lo llama el historiador P. Adams Sitney, o cine expansivo, o avant-garde. Kaufman hace sus primeros trabajos cinematográficos muy similares al cine de Anger, con todo el bagaje exquisito y avant-garde."

En 1966, poco tiempo después de haber visto *To Be or Not to Be*, Kaufman tuvo su primer experiencia fílmica. Durante ese año, el futuro director abandonó su cómoda vida en Estados Unidos y viajó a Chad, como voluntario de un programa del gobierno estadounidense llamado *Peace Corps*. Kaufman lo recordó así: "Me tomé un año libre en la universidad y viví en Chad, África, sin electricidad, teléfonos, ni nada. Recibía \$50 dólares al mes del gobierno de Chad; trabajé para ellos. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que estaba ahí y me usaron

⁸ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

⁹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

como conejillo de indias del programa *Peace Corps*, pagándome otros \$50 dólares al mes. Ahorré el dinero para mis películas."¹⁰

Si bien este programa aún era parte del deseo de Kaufman de ser un trabajador social, durante su estancia en Chad filmó su primer proyecto. Éste consistió en capturar en celuloide, con su cámara Bolex de 16 milímetros, la matanza de un cerdo, cometida por los habitantes del lugar. Al regresar a casa y mostrar su filmación a familiares y amigos, Kaufman descubrió una de sus más grandes satisfacciones: hacer enojar a las personas con un filme. La experiencia en Chad fue clave para la eventual creación e ideología de Troma, porque Kaufman aprendió a vivir con pocos recursos y a crear películas inusuales y controversiales.¹¹

Para Grajales, "la historia de Kaufman es muy rara. Se fue a Chad y cuando regresó a Estados Unidos, llegó con más ímpetu, para dedicarse de lleno al cine y olvidar la labor social." Durante sus últimos años como universitario, Kaufman trabajó en *Rappaccini*, una pequeña producción cinematográfica dirigida por su amigo Edelstein, y completó su primer largometraje, *The Girl Who Returned*; un filme experimental, de 66 minutos, inspirado por el artista Andy Warhol. ¹³

Finalmente, en 1968, Kaufman se graduó de la Universidad de Yale. "Tuve dos oportunidades de trabajo cuando salí de la universidad", recordó Kaufman. "Tomé acido una noche para decidir. La primera opción era trabajar como asistente en California para *The Owl and the Pussycat*, una cinta importante de Columbia Pictures, protagonizada por Barbra Streisand. El productor iba a poder decir, miren a mi chico de Yale que me limpia los baños. La otra opción era trabajar en Nueva York para una compañía pequeña llamada Cannon Films. Mientras estaba viajando en acido, decidí trabajar para esta pequeña compañía", confesó Kaufman. 15

_

¹⁰ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

¹¹ KAUFMAN, Lloyd, *All I Need to Know About Filmmaking I Learned from The Toxic Avenger*, Estados Unidos, Berkely Boulevard, 1998, p. 24.

¹² Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹³ KAUFMAN, Lloyd, *All I Need to Know About Filmmaking I Learned from The Toxic Avenger*, Estados Unidos, Berkely Boulevard, 1998, p. 27.

Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.
 Ídem.

Logo de The Cannon Group Inc.

Grajales comentó, "al ser (Cannon Films) de unos israelitas y él siendo un Kaufman, hubo ese contacto. Kaufman comienza así a trabajar como ayudante dentro de Cannon." Matamoros, por su parte, también recordó este periodo de la carrera de Kaufman. "En aquella época, Kaufman incluso se involucró en la producción y cuestiones técnicas de películas como *Rocky* y *Saturday Night Fever.* Fueron experiencias que de alguna manera le ayudaron a continuar con su esfuerzo cinematográfico", comentó Matamoros. 17

El director del clásico *Rocky*, John G. Avildsen, fue precisamente el principal mentor de Kaufman. "No fui a la escuela de cine, de hecho soy escéptico sobre si la escuela de cine es útil o no. No lo sé. Fui a una escuela muy estricta en Nueva York y luego en Yale, por lo que no quería más disciplina en el área educativa. En Cannon Films trabajé en varias películas de bajo presupuesto, y ahí conocí a John G. Avildsen. Esa fue mi escuela de cine", reveló Kaufman.¹⁸

"Avildsen dirigió *Joe*, una cinta con Peter Boyle y Susan Sarandon. Después haría *Cry Uncle!*, *Rocky* y *The Karate Kid*. Aprendí mucho de él. Me le apegué porque vi que era un muy buen director y quería aprender. También me apegué a John Badham, quien hizo *The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings* y un pequeño filme llamado *Saturday Night Fever* (estrenado en 1977), en el cual trabajé", dijo Kaufman.¹⁹

¹⁶ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹⁷ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

¹⁸ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

¹⁹ Ídem.

John Travolta y Lloyd Kaufman durante la filmación de Saturday Night Fever.

"Avildsen era el director original de *Saturday Night Fever*, y él me llevó a esa producción", continuó Kaufman.²⁰ "Sin embargo, Avildsen tuvo una pelea con uno de los productores y fue despedido. Yo tenía muchas responsabilidades, y los productores me empezaron a complicar las cosas porque era el chico de Avildsen. Pronto les dejé en claro que tenía mucha información y responsabilidad. Estaba a cargo de las locaciones y cada lugar en el que filmas tiene miles de detalles específicos. Todo estaba en mi cabeza y en mis cuadernos, entonces no había razón para despedirme o molestarme. Incluso pedí un aumento de salario. Ahora soy amigo del productor que me complicaba las cosas. Cerré el puente más grande de Nueva York, entre Manhattan y Staten Island, para *Saturday Night Fever*", recordó, orgulloso, Kaufman.²¹

Este era el tipo de trabajo que Kaufman hacía mientras su propia compañía cinematográfica lograba consolidarse. "Michael Herz y yo fuimos productores en *The Final Countdown* (estrenada en 1980), con Kirk Douglas, Martin Sheen, Katherine Ross. No es una mala película pero pudo ser mejor", recordó Kaufman.²²

Junto a Herz, quien también estudió en la Universidad de Yale, Kaufman había formado años atrás una estrecha relación laboral. Aunque antes de establecer algo concreto con Herz, Kaufman dirigió su primer cinta profesional, *The Battle of Love's Return*. "The Battle of Love's Return fue hecha en 1970 y estrenada en

²⁰ Ídem.

²¹ Ídem.

²² Ídem.

1971; es la cinta que lanzó la carrera de Oliver Stone. Se hizo en 16 milímetros, blanco y negro y color, costando \$8,000 dólares. En mis primeras películas no tuve a gente invirtiendo. Las pagué con mi propio dinero, que obtenía trabajando en una gasolinera. En la Universidad de Yale, en 1969 o 1970, estaba saliendo de un cine y uno de mis compañeros pasaba por ahí. Le dije que estaba haciendo una película y que me diera dinero, básicamente. No me daba pena, ¡y él lo hizo! ¡Pagó parte de *The Battle of Love's Return*! Yo pagué el resto y así logré hacerla", dijo Kaufman.²³

Con ese mismo espíritu, de hacer cualquier cosa por el cine, Kaufman y Herz crearon su propia compañía. Kaufman dijo, sobre Herz, "es mi compañero, pero nunca muestra su cara. Juntos decidimos crear un estudio pequeño y hacer todo nosotros mismos."²⁴

En la incepción de Troma Entertainment, la ideología de la Nueva Ola de cine francés tuvo mucha influencia. "La revista francesa *Cahiers du Cinéma* tenía muchos artículos escritos por Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, y François Truffaut. Ellos fueron periodistas antes de ser cineastas. Hablo francés y leí esos artículos. Ellos proponían la teoría de autor. Esa teoría dice que el espíritu y corazón del director debe dominar el filme. Herz y yo haríamos nuestras propias películas, y tal vez le daríamos a otros la oportunidad y libertad para que hicieran lo propio. Nos tenemos que comprometer a tener un presupuesto bajo para así tener libertad total y no irnos a la bancarrota. Queríamos hacer entretenimiento", recordó Kaufman.²⁵

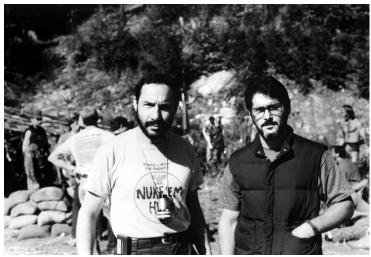
Grajales comentó, "al ver todo ese patrón de creación de películas (en Cannon Films), Kaufman decide formar su propia compañía con Herz. Ambos tenían un sentido del humor muy similar, muy malaleche, y así decidieron colaborar haciendo guiones y sus propias películas. Se alejaron de Cannon, pero siguieron el mismo modelo de hacer películas de muy bajo presupuesto, para tener alguna ganancia."²⁶

²³ Ídem.

²⁴ Ídem.

²⁵ Lloyd Kaufman, durante la presentación de *The Toxic Avenger* en CineBancários, Porto Alegre, Brasil, 9/mayo/2014.

²⁶ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

Lloyd Kaufman y Michael Herz.

Troma Entertainment fue fundada, por Kaufman y Herz, en 1974. Para Grajales, "cuando adquieren el nombre de Troma a mediados de los setenta, viene toda esta leyenda alrededor, que me parece verdaderamente fascinante. Empiezan a crear una compañía de cine muy singular, verdaderamente independiente porque tampoco era una compañía gigantesca, ni siquiera como Cannon. Sus oficinas siempre en edificios de la cocina del diablo, como le llaman a toda esa zona neovorkina (Hell's Kitchen)."²⁷

Marco González Ambriz, crítico de cine e historiador, comentó, "es una época (a mediados de los setenta) en la que Nueva York todavía tiene cines muy grandes, quedando como legado de los años cuarenta y cincuenta. Pero a raíz de que la gente empieza a formar suburbios alrededor de la ciudad, se convirtió en un gueto. Esa parte de Nueva York tiene una atmosfera de gueto, y se volvió legendaria; la Avenida 42, los *Grindhouse*, etc. Troma surge con este caldo de cultivo. Es un tipo de cine donde lo importante es el gancho."²⁸

José Luis Ortega recordó, "en un principio, (Troma) era más una distribuidora de productos de serie Z, películas de muy bajo presupuesto básicamente destinadas a autocinemas. También apoyaron la producción de una película del director francés Louis Malle (*My Dinner with Andre* de 1981)."²⁹

14

-

²⁷ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²⁸ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

 $^{^{29}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

Logo de Troma Entertainment.

Por su parte, Rodrigo Vidal Tamayo añadió, "su idea (de Troma) era distribuir cine desconocido; desconocido porque es considerado cine de mal gusto, serie Z, explotación, gore, que justamente en los setenta era del agrado de los adolescentes que iban a autocinemas, *Grindhouses*, o bodegas donde se hacían proyecciones (las cuales muchas veces no contaban con el permiso de las autoridades). Se proyectaba cine de baja estofa, porno, gore, este amplio espectro que se conoce como cine basura; películas que en ningún momento apelan a los valores morales sino que tratan de subvertirlos."

Mientras Kaufman trabajaba y aprendía en las producciones de Avildsen, Troma adquirió los derechos para distribuir *Sardu* (también conocida como *The Incredible Torture Show* o *Bloodsucking Freaks*); la primer película de explotación distribuida por la compañía. Para Vidal Tamayo, "Troma distribuyó películas que ahora ya son consideradas de culto. Tal es el caso de *Sardu* o *Bloodsucking Freaks*, y el clásico del cine gore, *Mother's Day*." 31

González Ambriz añadió, "la cadena de distribución es una parte poco estudiada del cine pero crucial. Hay muchos distribuidores que empiezan comprando derechos de películas, conocen el proceso de producción, y si saben cuanto dinero van a ganar, saben cuanto deben invertir. Los primeros éxitos de Troma son películas que distribuyen, como *Bloodsucking Freaks*. Se aprovecharon de la controversia de esas cintas, además de que no se podían ver en otro lado. Herz y Kaufman identificaron el mercado, a partir de la distribución, y se dieron cuenta que ellos también podían producir."³²

Ortega concluyó diciendo, "esa primera década (de 1974 a 1984), Troma era estar distribuyendo más que produciendo. Su gran inicio como productora es hasta 1984, con *The Toxic Avenger*." ³³

_

³⁰ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

³¹ Ídem.

³² Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

³³ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

Poster de Bloodsucking Freaks (1976).

Para muchos, la historia de Troma bien podría empezar en 1984, con la génesis de su película y personaje más icónico. Sin embargo, Kaufman y Herz tuvieron que pasar por otra etapa antes de aterrizar en Tromaville. Matamoros se refirió a la primera faceta de Troma como productora de la siguiente manera: "Después de hacer dos o tres películas, y de esas experiencias en el cine industrial, Kaufman comenzó a hacer un cine ni siquiera *soft porn*; era una comedia ligera con algunos tintes eróticos, pero en general un cine malito, olvidable." 34

Grajales tuvo una explicación al cambio radical de Kaufman, pasando de su cine más experimental de los sesenta a la producción de cintas de explotación. "Estando Kaufman dentro de estos movimientos avant-garde, involucrado y con todo el conocimiento, pasó casi de manera provocativa a hacer sexy comedias, sexploitation, lo que sería lo más degustado por la elite cinematográfica neoyorkina. Aparte de ser un verdadero acto de provocación, es también una manera de encontrar la forma de tener fondos para crear cine y vivir del cine." 35

³⁵ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

16

-

³⁴ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

Grajales continuó, "los experimentos cinematográficos resultan muy interesantes, pero a final de cuentas se quedan dentro de cinematecas, en el mejor de los casos, o en museos. No son obras con las cuales el artista mismo se puede sostener, y tiene que entrar dentro de otro tipo de circuitos para poder lograrlo; ser curador, maestro, o programador, pero no puedes vivir como artista cinematográfico haciendo estas cosas. No sé si de haber seguido en esta cuestión más exquisita tendríamos a un cineasta de la talla de Anger o Mekas. Si bien Kaufman empieza como cineasta en el mismo plano que Warhol, de estar en medio entre lo popular y lo experimental, él decide irse de lleno hacía lo popular. Kaufman decidió hacer películas comerciales, que le redituaran, y así tener una compañía solida."36

La comedia Squeeze Play (1979) se convirtió en el primer proyecto real de Troma. Para Marco González, "Troma produce comedias que son el equivalente a la sexy comedia mexicana: películas de corte erótico, comedias juveniles al estilo de Porky's."37 Grajales, por su parte, añadió, "son películas muy de slapstick, de pastelazo, pero que va empiezan a dejar asomar todo el sello característico de Troma, que es la exageración. Si las actuaciones son acartonadas, pueden serlo más. Si se demanda que las escenas tengan sexo, será hasta sus últimas consecuencias. Si hay escenas escatológicas, será lo más extremo. En ese sentido, las sexy comedias de Troma son bastante logradas y cumplen con creces lo que se proponen."38

A Squeeze Play le siguieron tres producciones más de un estilo similar: Waitress! (1981), Stuck On You! (1982) y The First Turn-On! (1983). Kaufman recordó, "rechazamos a Madonna para The First Turn-On! Ella quería salir en la película, y vino a la audición con su propio vestuario. Aunque Vincent D'Onofrio sí salió. Fue su primer película."39

³⁶ Ídem.

³⁷ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

³⁸ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

³⁹ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

Cartel de Stuck on You!

Para Grajales, "Kaufman y Herz aprovecharon sus recursos y los explotaron al máximo. Si no son tan guapas sus chicas, pues entonces serán muy feas y eso lo hará más grotesco y será lo que venda. Si pueden conseguir a la chica más voluptuosa, lo van a explotar. Sus películas no le piden nada a las sexy comedias americanas de la época, como *Porky's* (1982) y *The Last American Virgin* (1982)."

Porky's significó, precisamente, la llegada al *mainstream* de la ola de sexy comedias. Grajales recordó, "en esta época, la sexy comedia se da en todo el mundo. En México se desarrolla de una manera, en Italia de otra, aunque ya había empezado desde antes. En Estados Unidos hay antecedentes y cuando llega más hacía el *mainstream* con *Porky's*, Kaufman dice, esto ya lo veníamos haciendo nosotros."⁴¹

Cuando comparó más a fondo las sexy comedias de Troma con *Porky's*, Grajales dijo, "su fotografía y *gags* las hacen ver más guarras de lo que realmente son. Por el contrario, *Porky's* es más de buen gusto, y al final termina siendo muy aséptica.

18

⁴⁰ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁴¹ Ídem.

Las de Troma son más arriesgadas en ese sentido; si John Waters se hubiese aventurado a hacer sexy comedias, serían como las de Troma. Me parecen tremendamente divertidas, cumplen con el cometido de mostrar mujeres voluptuosas, adolescentes libidinosos, etc."

Aún así, el éxito en taquilla de *Squeeze Play* no se repitió con las últimas dos sexy comedias de Troma, en gran parte debido al impacto de *Porky's*. Para Kaufman y Herz, con esto llegó el momento de cambiar la dirección de su compañía cinematográfica. Era necesario.

B) Tromaville, ciudad tóxica

Durante la mañana del primer día de Fantaspoa 2014, Lloyd Kaufman fue requerido para dar una entrevista en televisión brasileña. Dos de los organizadores del festival, Joao Fleck y Felipe M. Guerra, fueron al hotel donde Kaufman estaba, pidieron un taxi, y acompañaron al cineasta a la estación de televisión.

Kaufman comenzó a practicar su portugués dentro del taxi, repitiendo una y otra vez las frases "anarquía" y "la merda da Copa do Mundo" (la Copa del Mundo de mierda); Fleck le confirmó a Kaufman que, al ser un invitado extranjero, no iba a tener ningún problema si decía groserías en contra del mundial de futbol en televisión nacional. Eventualmente, Kaufman lo hizo sin ningún problema.

Además de practicar estas frases, en el taxi Kaufman preguntó, ¿quién quiere ser el Vengador Tóxico en televisión? Kaufman llevaba una mascara de latex de su personaje más icónico, y Guerra accedió de inmediato a portarla durante la entrevista. "Es mi sueño hecho realidad", dijo Guerra, sobre usar la mascara del Vengador Tóxico en televisión.

Felipe M. Guerra con la mascara del Vengador Tóxico durante Fantaspoa 2014.

-

⁴² Ídem.

Horas después, durante la función en Fantaspoa del trigésimo aniversario de *The Toxic Avenger*, Kaufman le dijo a la audiencia: "En 1984, creamos nuestra propia estrella de cine. El Vengador Tóxico es simplemente latex, y tal vez sea más famoso que muchas de las celebridades del cine que fueron introducidas en 1984. No se gastó dinero en publicidad, pero fue una caricatura, juguetes, un musical, y ahora será un gran remake de Hollywood."

Con su preciado VHS original de *The Toxic Avenger* en mano, Jorge Grajales no dudó al decir, "es a partir de *The Toxic Avenger* donde empieza el antes y después de Troma. Kaufman y Herz definen un estilo muy singular, propio de producciones de bajo presupuesto de una estética excelsamente chafa."

Para el crítico Julio César Durán, "la película que define Troma es *The Toxic Avenger*. Incluso, todo lo que ha hecho Troma después de *The Toxic Avenger*, ya sea *Tromeo & Juliet* o las mismas secuelas del Vengador Tóxico, es similar." Mauricio Matamoros dijo, tajantemente, "si bien Troma nació desde 1974, son 10 años (hasta 1984) que prácticamente no existen. Troma empieza realmente a partir de *The Toxic Avenger*."

The Toxic Avenger surgió primeramente como una respuesta a un artículo de Weekly Variety sobre la presunta muerte del cine de terror. Para Kaufman, dicho argumento era bastante banal, ya que no se podía afirmar algo de tal envergadura. Además, pensaba, no era más que una manera de tratar de dictar cuales tenían que ser las tendencias en las producciones de cine. Herz, a su vez, concluyó que era el momento ideal para olvidarse de las sexy comedias y hacer una película de horror.⁴⁷

Con *The Toxic Avenger*, Kaufman y Herz también crearon su propio universo de fantasía. Grajales agregó, "a partir de *The Toxic Avenger* se crea todo un imaginario dentro de la compañía, a tal grado que el Vengador Tóxico se vuelve su mascota y en el pueblo donde se desarrolla todo esto, Tromaville, suceden muchas de las siguientes aventuras de la compañía. *Class of Nuke 'Em High*, llamada en México *Prepa Tóxica*, ocurre también en Tromaville; la hacen antes de

⁴³ Lloyd Kaufman, durante la presentación de *The Toxic Avenger* en CineBancários, Porto Alegre, Brasil, 9/mayo/2014.

⁴⁴ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁴⁵ Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

 $^{^{46}}$ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., $11/\mathrm{marzo}/2014.$

⁴⁷ KAUFMAN, Lloyd, *All I Need to Know About Filmmaking I Learned from The Toxic Avenger*, Estados Unidos, Berkely Boulevard, 1998, pp. 155-158.

The Toxic Avenger Part II, entonces sería como la verdadera secuela de The Toxic Avenger o el spinoff."⁴⁸

Hablar de secuelas, o *spinoffs*, es sin duda sinónimo de éxito comercial. Marco González concluyó diciendo, "el hecho de que (*The Toxic Avenger*) haya tenido cuatro secuelas te habla de su éxito comercial, aunque las secuelas van bajando de calidad y retoman su nivel hasta la cuarta. A la original sí la tenemos que incluir entre las películas de culto de los ochenta."⁴⁹

Poster de *The Toxic Avenger*.

José Luis Ortega consideró *The Toxic Avenger* como "un ícono de la cultura popular estadounidense, primero, y luego de la cultura cinéfila, de la gente que creemos en el poder de la serie B y Z como discurso. No es solamente el muñequito que funge como emblema de Troma. Es un personaje al nivel de grandes íconos contemporáneos, como Freddy Krueger (*A Nightmare on Elm Street*), Michael Myers (*Halloween*), Jason Voorhees (*Friday the 13th*), y Chucky (*Child's Play*). La diferencia es que él es un anti-héroe. Realmente no es una

⁴⁹ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

⁴⁸ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

figura que provoque miedo porque la película, a pesar de contener mucha sangre, gore y violencia, no lo hace en general."⁵⁰

Pero el éxito de *The Toxic Avenger* no fue inmediato, por la misma naturaleza del proyecto. González Ambriz recordó, "eran películas que no podías ver en la televisión por sus elementos transgresores. Era complicado trasladarse a los cines, ya que éramos muy jóvenes en esa época (13, 14 o 15 años) y se exhibían en cines piojito, lo que en Estados Unidos son los *Grindhouse* en las zonas más feas de la ciudad. Era difícil entrar solo a ver una película en un cine, donde de igual forma te exhibían porno y luego sangre."⁵¹

Grajales añadió, "era la época de Ronald Reagan en Estados Unidos (de 1981 a 1989). La creación y distribución de películas independientes resultaba bastante complicada. En aquella época estaba más perseguido todo el cine violento, en el sistema de clasificación norteamericana. La MPAA (Motion Picture Association of America), con Jack Valenti como presidente, tenía un pleito con todas las películas sangrientas, los *slashers* como *Friday the 13th*. Cintas como *The Toxic Avenger* la tenían muy difícil si querían ingresar dentro de ese sistema de distribución, al cual se estaba ajustando Estados Unidos." ⁵²

The Toxic Avenger tampoco tenía actores famosos para llamar la atención del público. Ortega le atribuyó su poco éxito en los cines comerciales en parte a esto; "¿Porqué no tiene éxito en las salas comerciales? Simplemente porque no tenía para competir con los grandes estudios, como siempre ha sido el caso. No tenía, ni en cuanto a producción ni en cuanto a nombres, la manera de competir en salas de primer nivel."⁵³

Curiosamente, Marisa Tomei, ahora ganadora del premio Oscar (por *My Cousin Vinny*), apareció en *The Toxic Avenger*, aunque en 1984 nadie la conocía aún. Kaufman, de hecho, ni siquiera la recuerda. "No recuerdo cómo fue trabajar con Marisa Tomei. No la notaba en el set. Es una ganadora del Oscar y de alguna forma me concentré en todos los demás menos en ella. Gran error", reveló Kaufman.⁵⁴

⁵¹ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

⁵⁰ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

⁵² Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁵³ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

⁵⁴ Lloyd Kaufman, durante la presentación de *The Toxic Avenger* en CineBancários, Porto Alegre, Brasil, 9/mayo/2014.

Sin embargo, *The Toxic Avenger* fue encontrando poco a poco a su audiencia. El circuito de exhibición alternativo fue vital para ésta y muchas otras cintas de serie B de la época. Ortega dijo, "las funciones de media noche, así como el boom de la videocasetera, funcionaron perfectamente para *The Toxic Avenger*. Es un fenómeno que encontró un público ideal justo en los marginales que retrata, principalmente jóvenes estudiantes." ⁵⁵

González Ambriz recordó cómo era para un adolescente encontrar el cine "prohibido" en los ochenta. "Para nosotros era mucho más fácil, con esa edad, ir al videoclub y agarrar una película. Incluso disimulábamos: agarro esta de ciencia ficción pero también me llevo una de horror que tiene elementos como desnudos, y la veo en mi cuarto, a escondidas, o cuando no estén mis papás. Era una forma de tener ese tipo de cine al alcance", dijo Ambriz.⁵⁶

Matamoros añadió, "a *The Toxic Avenger* le va mejor en su corrida casera, tanto en rentas como en ventas. Es un fenómeno que ahorita ya no se da tanto; *The Toxic Avenger* fue una de las películas fenómeno que le tocó surgir en el momento exacto para que se beneficiara de la existencia del videocasete. Gracias a revistas como *Fangoria*, *Gorezone*, *Midnight Marquee*, o *Video Watchdog*, se corrió la voz sobre la película."⁵⁷

El llamado boom del videocasete ayudó a las compañías pequeñas como Troma a obtener un negocio mayor con su producto. Rodrigo Vidal Tamayo explicó; "llega el boom del Beta, que fue a nivel mundial, y gracias eso pudimos disfrutar de películas de lo más loco. Nos llegaron muchísimas películas porque era muy barato hacerlas. Producir un videocasete y distribuirlo era relativamente barato. Cualquier persona pudo acceder, bastaba con rentar una copia, y empezar a correr la voz sobre la película." Con *The Toxic Avenger* sucedió exactamente eso, y así, el rumbo que Troma siguió durante los años siguientes quedó definido.

C) Del VHS al Crowdfunding

Después de 30 años del estreno de *The Toxic Avenger*, Troma sigue vendiendo productos nuevos relacionados con su *magnum opus*. Para la Comic-Con 2014, por ejemplo, Troma produjo un muñeco exclusivo del Vengador Tóxico. Además, el Blu-ray de la película salió al mercado para celebrar su trigésimo aniversario.

⁵⁵ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

⁵⁶ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

⁵⁷ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

⁵⁸ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

Troma encontró con este personaje una forma constante de generar ingresos, pero para Jorge Grajales, "Troma es mucho más que el Vengador Tóxico. Si bien los define y les da identidad, también está todo lo que hacen por el cine independiente, abriendo diferentes panoramas." ⁵⁹

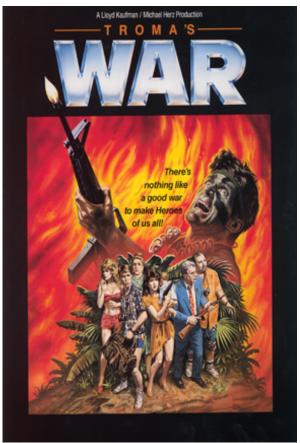
Promocional del Blu-ray de The Toxic Avenger.

"A la par de *The Toxic Avenger Part II*, cuando ya todo gira alrededor de Tromaville, Troma empezó a comprar otras películas ajenas al estudio para distribuirlas bajo su sello y apoyar su catálogo. Lo tuvo que hacer porque sus producciones, a pesar de tener presupuestos bajos, apenas recuperaban el dinero necesario para seguir manteniendo la compañía", dijo Grajales.⁶⁰

_

⁵⁹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁶⁰ Ídem.

Poster de Troma's War.

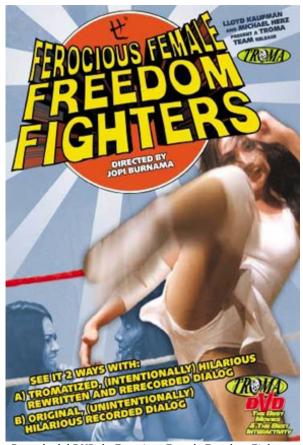
"El último filme que Troma hace con miras a estrenarse en una sala de cine fue *Troma's War* (1988). Es la película que provocó su decisión de concentrarse de lleno en el video, porque fue un completo fracaso en cines de Estados Unidos. Al ir directo al video, tuvieron que comprar un montón de películas, a rescatar muchas de explotación, o incluso traer cine de otros países; películas de Indonesia como *Ferocious Female Freedom Fighters* (1982), por ejemplo", añadió Grajales.⁶¹

José Luis Ortega recordó otra cinta extranjera llevada por Troma a Estados Unidos; "han distribuido películas muy graciosas. Hay una en particular que me gusta mucho, la película belga *Rabid Grannies* (1988), que ejemplifica el tipo de películas que agarraban, distribuían, y más o menos juntaban capital a partir de eso."

⁶¹ Ídem.

^{· 10}em. 2 José Luis Ortoga, antrovistado en la Cineteca Nacional, Bor

⁶² José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

Portada del DVD de Ferocious Female Freedom Fighters.

González Ambriz añadió, "Troma también distribuye muchas películas como *Redneck Zombies*, la cual está un escalón por debajo en cuanto a la producción (fue grabada en video y no en celuloide), pero el discurso que maneja sí es muy influido por Troma. Se nota que el director, Pericles Lewnes, vio *The Toxic Avenger* y dijo, puedo usar efectos especiales que se vean falsos pero con el recurso del sentido del humor." 63

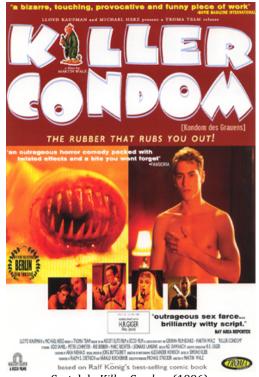
Uno de los aportes más importantes de Troma, en su faceta de distribuidora de cine foráneo, fue propiciar la llegada a Estados Unidos de *My Neighbor Totoro*, cinta clave del célebre cineasta nipón Hayao Miyazaki. Grajales comentó, "Troma adquirió *My Neighbor Totoro* en un momento en el que apenas estaba haciendo boom el cine japonés de animación en Estados Unidos, con *Akira*. Se me hace algo increíble que Studio Ghibli le haya vendido *My Neighbor Totoro* a un compañía de la envergadura de Troma. Fueron los pioneros en sacarla (en 1993)."

⁶⁴ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

26

-

⁶³ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

Cartel de Killer Condom (1996).

Además de esto, Matamoros destacó que, "Troma en los noventa distribuyó la película alemana *Killer Condom*, y la italiana *The Stendhal Syndrome*, dirigida por Dario Argento." Para Grajales, "en ese sentido, Troma se adelantó a lo que después vendría a hacer de una manera más profusa Mike Vraney con *Something Weird Video*; hacer el rescate y la presentación a nuevas generaciones de películas que a lo mejor en su momento ni siquiera llegaron a tener algún éxito o repercusión."

Por el otro lado, como productora de contenido original, Troma quedó un tanto estancada. "La misma Troma intentó copiar *The Toxic Avenger*, sobretodo con las primeras dos secuelas, *The Toxic Avenger Part II y The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie* (ambas estrenadas en 1989)", recordó Vidal Tamayo.⁶⁷

Aunque, ciertamente, eso no evitó que la explotación del personaje más famoso de Troma continuara. "En algún momento salió una caricatura del Vengador Tóxico, dirigida a niños, además de un comic", dijo Vidal Tamayo. 68 "Los comics ya

⁶⁵ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

⁶⁶ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

 ⁶⁷ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México,
 D.F., 12/marzo/2014.
 ⁶⁸ Ídem.

son productos de licencia y Troma no tuvo mucho que ver, únicamente recibió el pago correspondiente por los derechos. Son historietas chistosas pero ni expanden el universo del personaje ni le añaden un punto de vista nuevo. Son productos de explotación y, como todos, no son tan buenos como el material de origen. Ni siquiera tienen valor estético. La mayoría de las historias están mal dibujadas y son muy cortas", añadió Tamayo.⁶⁹

Sobre el comic del Vengador Tóxico, Matamoros opinó, "el dibujo del comic no me gusta mucho pero en su momento, a principios de los noventa, era todo un logro tener un comic Marvel del Vengador Tóxico. Fue un gran evento. Leí los primeros números y el enemigo con el que se enfrenta también es un tipo con superpoderes. Va a luchar con un grupo de supuestos zombies. Es reproducir las formulas del comic Marvel con elementos estrambóticos de Troma."

Para Grajales, el comic tampoco funcionó. "El comic de Marvel realmente dejó mucho que desear. No había cuestiones grotescas, gore, o exageradas, como ocurre en las películas. Era una violencia más estilo Warner Brothers, con los *Looney Tunes*, pero ni siquiera tan divertida", dijo Grajales. Todavía estaba muy fuerte la regulación del Comics Code Authority, este órgano censor de comics. Fue casi como un Vengador Tóxico castrado", concluyó Grajales.

Anuncio de Toxic Crusaders The Movie.

 70 Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., $11/\mathrm{marzo}/2014.$

28

⁶⁹ Ídem.

⁷¹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁷² Ídem.

Por otro lado, la caricatura para niños basada en el Vengador Tóxico, *Toxic Crusaders*, tuvo su estreno en 1991. "*Toxic Crusaders* es como re-imaginar todo el universo del Vengador Tóxico en aras de hacer un grupo de superhéroes. Estaba muy en línea con la cuestión ecológica, como *Captain Planet and the Planeteers*, otra caricatura con un superhéroe ecológico", recordó Grajales.⁷³ "*Toxic Crusaders* tuvo un éxito discreto. Salieron figuras, tarjetas, e incluso Marvel le sacó un comic, mucho más logrado que el original del Vengador Tóxico", añadió Grajales.⁷⁴

Para Vidal Tamayo, "Troma no evolucionó, dejó de proponer, lo cual era lo que le gustaba a la gente." "Si ves *The Toxic Avenger*, *Sgt. Kabukiman N.Y.P.D.* (1990), y *Tromeo and Juliet* (1996), y las comparas con lo último que han hecho, te darás cuenta porqué en la actualidad están de capa caída", añadió Vidal Tamayo. "

González Ambriz recordó, "Sgt. Kabukiman N.Y.P.D. era un intento para hacer otra franquicia." Y es que tras haber filmado The Toxic Avenger Part II en Japón, Troma decidió apostarle de lleno al mercado asiático con su siguiente proyecto. Grajales añadió, "el Sgt. Kabukiman se convirtió en la otra mascota de Troma, durante cierto tiempo."

Los seguidores del estudio identifican tan bien a Troma con estos dos personajes, el Vengador Tóxico y Sgt. Kabukiman, que eventualmente le pidieron a Kaufman un *crossover* entre ambos. Kaufman confesó, "los fans nos dijeron, ¿qué pasaría si *Toxie* y Kabukiman pelearan? Como ambos son buenos, tuvimos que pensar cómo hacer que esto sucediera. Entonces, a Trent Haaga se le ocurrió crear un universo paralelo para *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* (2000), porque era lo que los fans querían ver."⁷⁹

Los fans, así como sus personajes emblemáticos, han sido de vital importancia para que Troma siga con vida, a pesar de sus problemas tanto en contenido como en la parte financiera. Para Ortega, "Kaufman terminó por repetirse un poco. Ahorita está teniendo que recurrir nuevamente a *Class of Nuke 'Em High*. Tiene que regresar otra vez al Sgt. Kabukiman y a todos estos personajes que de alguna

⁷⁴ Ídem.

⁷³ Ídem.

⁷⁵ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

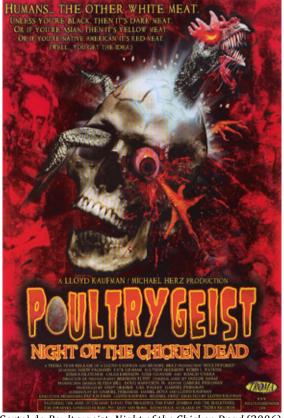
⁷⁶ Ídem.

⁷⁷ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

⁷⁸ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁷⁹ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

forma son franquicias seguras. Su última gran aportación fresca, o medianamente original, fueron los pollos zombie de *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead.*"80

Cartel de Poultrygeist: Night of the Chicken Dead (2006).

Cine por cine en Estados Unidos, ninguna película ganó más dinero que los pollos zombies de Troma a principios de 2008. Incluso *Speed Racer* de los hermanos Wachowski sucumbió ante esta sátira de las cadenas de comida rápida. Sin embargo, *Speed Racer* se estrenó en miles de cines americanos, mientras que *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* sólo en uno. Semanas después, el único cine que aceptó a los pollos zombies tuvo que sacarlos para cederle su lugar a *Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.*⁸¹

"En un mundo justo, *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* debió ser un gran hit, así lo dijeron los directores de *Crank* (Mark Neveldine y Brian Taylor)", recordó Kaufman.⁸² "Pero no tenemos dinero para publicidad. Nuestras películas

⁸⁰ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

⁸¹ KAUFMAN, Lloyd, *Sell Your Own Damn Movie!*, Estados Unidos, Focal Press, 2011, p. 22.

⁸² Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

dependen de los fans", añadió el director de *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead.*⁸³

Kaufman explicó, "ahora es muy difícil vivir de tu arte, al menos en Estados Unidos, aunque creo que es algo mundial. En los Estados Unidos solía haber reglas que prevenían a los conglomerados de tener integración vertical. Fox, Sony, y otros conglomerados tenían prohibido ser dueños de los cines o las cadenas de televisión. Ahora esas reglas se han ido, gracias a las administraciones de Ronald Reagan y Bill Clinton. Para nosotros es muy difícil, porque la televisión era nuestra área de ganancia."⁸⁴

Para González Ambriz, "en cuanto a la distribución cinematográfica, se ha vuelto muy complicado, porque las *majors* se van adueñando siempre. De eso se quejaban los directores desde los años setenta; desde que Steven Spielberg y George Lucas agarran la estética del cine de serie B y hacen *Jaws*, *Star Wars*, *Indiana Jones*, etc. La forma en la que las *majors* se han apoderado del negocio es impresionante, y se nota en un aspecto muy específico: esta moda de sacar las versiones *unrated* en DVD."⁸⁵

"Era la gran ventaja que tenía una empresa como Troma, justamente poder explotar el mercado del DVD, que tiene costos más bajos, ofreciéndote algo que las *majors* jamás te pueden ofrecer. Pero ahora Hollywood ya está produciendo *Piranha 3D*, con Gianna Michaels desnuda, y con efectos gore que una productora modesta nunca puede hacer. Esa parte del mercado sí se está comiendo a Troma. Es muy difícil competir con eso", dijo González.⁸⁶

Además, y como apuntó Vidal Tamayo, "con el abaratamiento de los costos de producción, ya cualquiera puede hacer su película estilo Troma. Ya tienen mucha competencia. Los canales de distribución ya son más abiertos. En Internet puedes descargar cualquier película, incluso las de Troma. Ya ni siquiera tienes que pagarlas."⁸⁷

Vidal continuó diciendo, "a pesar de que soy defensor, la piratería en Internet sí tiene como primeros afectados a las compañías pequeñas. En el caso de Troma, no se pusieron las pilas. Como toda empresa, si generas cierto éxito tienes que recuperar la inversión y volver a invertir. Si entras en tu zona de confort vas a hartar a la gente, y ellos van a querer otras cosas."

⁸⁴ Ídem.

⁸³ Ídem.

⁸⁵ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

⁸⁶ Ídem.

⁸⁷ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

⁸⁸ Ídem.

A principios de 2013, un Kaufman desanimado, me dijo lo siguiente, cuando lo cuestioné sobre los planes para el cuadragésimo aniversario de Troma: "No tenemos planes. Probablemente sólo me suicide. Económicamente estamos quebrados."

"Lo que me sorprende es que Kaufman siga diciendo que no tiene dinero para hacer películas", dijo, tajantemente, Vidal Tamayo. "Sí vende DVDs, trabaja con voluntarios, y si es que paga, son míseros sueldos a los actores. Alguna vez, Lee Demarbre (director de *Jesus Christ Vampire Hunter*) me platicaba que él no le creía a Kaufman. Me decía que había cálculos que indicaban que en el banco, Kaufman tenía varios millones de dólares", añadió Vidal. ⁹¹

Grajales, por el contrario, dijo que "Troma siempre ha estado al borde de la bancarrota." Si bien no es una compañía que tenga un futuro financiero muy holgado, tampoco creo que vayan a cerrar pronto", añadió Grajales. Sí van a sobrevivir gracias a las buenas decisiones de Kaufman y a sus seguidores. Que hayan logrado sobresalir es gracias a los propios fans", concluyó Grajales.

El mismo Kaufman se mostró mucho más optimista un año después de hablar sobre su suicidio. "Como ya puedes hacer películas con prácticamente nada de dinero, nosotros seguimos trabajando. Simplemente no tendremos toda la cocaína, limosinas, y prostitutas que nuestros amigos en Hollywood tienen. Pero si eres un artista verdadero, las cosas ahora son mejor que nunca. El cine se ha democratizado. Todos pueden hacer una película, lo cual es maravilloso. Cuando empecé Troma, hace 40 años, tenías que ser rico para hacer una película. ¡Tenías que ser rica para ser mi novia!", dijo Kaufman en mayo de 2014.

La adaptación a los nuevos patrones de la industria cinematográfica siempre ha ayudado a Troma a salir adelante. Para Matamoros, "deben de ser grandes estrategas, tanto Kaufman como Herz. A Kaufman siempre lo hemos visto como el tío raro, pero este tío raro se ha sabido adaptar. Lo podemos ver a través de sus movimientos de distribución, ya sea con el VHS, el DVD, ahora con el Blu-ray, que

 92 Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

⁸⁹ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

⁹⁰ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

⁹¹ Ídem.

⁹³ Ídem.

⁹⁴ Ídem.

⁹⁵ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

ya empiezan a sacar algunos, además de las descargas y la vista directa en Internet."96

Ortega añadió, "Kaufman es un genio porque ha sabido hacer que su compañía tenga presencia en el mercado del Festival de Cannes, por ejemplo. Kaufman es un hombre de mercado y sabe muy bien cómo funciona. Si le ofrecen una manera para que Troma llegue a todos los hogares de los jóvenes vía *streaming*, la aprovecha." ⁹⁷

González Ambriz dijo que, "Kaufman es un tipo tan hábil que también ha editado sus propios libros dando consejos, que es un negocio por si mismo. Además, tiene el gran merito de aprovechar todo lo que va saliendo, como YouTube y el *crowdfunding*." Sobre este tema, Grajales comentó, "ahora con la herramienta de Internet y el *crowdfunding*, con *Kickstarter*, *Indiegogo*, y similares, Troma se ha logrado mantener."

En agosto de 2012, Troma lanzó una campaña en *Kickstarter*, tratando de juntar dinero y poder pagar un pato profesionalmente entrenado para *Return to Nuke 'Em High* (su primer producción desde *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead*). Los fans donaron más de lo requerido, y Troma recaudó un total de \$10,192 dólares. Esto marcó el inicio de una serie de campañas para reunir fondos que culminaron con *Occupy Cannes*, el primer proyecto de Troma que dependió al 100% de las donaciones de los fans. Entonces, ¿realmente qué significa que Troma tenga que pedir dinero a sus fieles admiradores?

⁹⁶ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

 $^{^{97}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

⁹⁸ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

⁹⁹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

Poster de Return to Nuke 'Em High Volume 1 (2013).

Kaufman explicó, "somos una compañía de culto muy pequeña, y alrededor de 400 fans nos enviaron \$40,000 dólares, lo cual es bastante impresionante. Podemos así hacer el documental *Occupy Cannes* con completa libertad. La mayoría de las películas tienen inversionistas que quieren ganancias; las 400 personas que donaron dinero para *Occupy Cannes* sólo quieren que hagamos la película y que tengamos completa libertad, sin nada a cambio." 100

"Eso es genial, aunque no tenemos suficiente dinero para hacer toda la cinta; tal vez tengamos que regresar a *Indiegogo* para tratar de recaudar dinero para la edición, el trabajo de laboratorio, la corrección del color, la música y demás. Gracias a nuestros fans tendremos libertad, y también sabemos que el público está interesado en ver *Occupy Cannes*. ¡400 personas jóvenes y pobres nos dieron dinero!", agregó Kaufman. ¹⁰¹

Aunque para Vidal Tamayo, "esto de que Troma ocupe el *crowdfunding*, que no pague sueldos o pague muy poco, también ya se siente como un abuso. No te la crees que en 40 años no hayan podido crear una empresa lo suficientemente solida para seguir produciendo películas de bajo prepuesto. Hacer *crowdfunding*

_

 $^{^{100}}$ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, $4/{\rm abril}/2013.$

¹⁰¹ Ídem.

es también parte de una moda social, pero bueno, si a Troma le resulta, qué bueno. Mientras la gente obtenga algo a cambio de su dinero, está bien, es un buen trato." En la campaña *Indiegogo* de *Occupy Cannes*, las personas que donaron \$10 dólares obtuvieron a cambio un mini-poster de *Return to Nuke 'Em High* firmado por Kaufman; y con \$10,000 dólares, la recompensa fue viajar al Festival de Cannes, por ejemplo.

Y así como sus fans, su superhéroe tóxico también salió al rescate de Kaufman y Herz. Para Matamoros, "el futuro está en que vendiera sus marcas para remakes, como el Vengador Tóxico, el Kabukiman, o los surfeadores Nazi; son ideas muy buenas y si lograran venderlas a compañías grandes podría reactivarse. Ahorita hay un momento de *blockbusters* muy ricos, y el gran público son los jóvenes, o los adultos contemporáneos que crecieron viendo este tipo de películas." ¹⁰³

Troma vendió ya los derechos de *The Toxic Avenger*, aunque la producción aún no da inicio. Kaufman comentó, "no sé mucho del remake hollywoodense de *The Toxic Avenger*. Sé que Akiva Goldsman, ganador del Oscar por *A Beautiful Mind*, es el productor. Él contrató a Steve Pink, director de *Hot Tub Time Machine*. Pink es un gran fan de Troma, ha ido a mis presentaciones de libros, ama a Troma, por lo que soy optimista y pienso que será un buen remake."¹⁰⁴

Parte de ese optimismo también viene del éxito que tuvo el musical del Vengador Tóxico, estrenando en Nueva Jersey en 2008. "Hay un musical del Vengador Tóxico, escrito por David Bryan de Bon Jovi. Es *mainstream*, pero tiene todo el espíritu Troma. Es muy bueno, ganó varios premios. Yo no soy capaz de llevar Troma al *mainstream*, pero sí hay personas que lo son", comentó Kaufman. ¹⁰⁵

Esas personas, parece, serán las encargadas de guiar a Troma en el futuro cercano. De lo contrario, la compañía estará cerca de su fin cuando lo inevitable suceda y Kaufman pase a mejor vida. Kaufman, incluso, ve a *Return to Nuke 'Em High* como la última gran producción de su compañía. "Decidimos hacer *Return to Nuke 'Em High* en grande, dos volúmenes al estilo de *Kill Bill*, porque me voy a morir pronto", dijo Kaufman. ¹⁰⁶

De acuerdo con Ortega, "el futuro de Troma tendría que estar más en aprovechar toda la maquinaria que ya tiene establecida y volver a distribuir. Tendría que

35

_

¹⁰⁵ Ídem.

¹⁰² Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁰³ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

 $^{^{104}}$ Lloyd Kaufman, durante la presentación de *The Toxic Avenger* en CineBancários, Porto Alegre, Brasil, 9/mayo/2014.

¹⁰⁶ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

buscar a todos los talentos que están regados, haciendo cosas independientes, y tratar de lanzar sus productos vía Troma. Que salgan nuevas camadas de directores, pero que realmente tengan oficio. Ryan Nicholson, director de *Gutterballs* y *Hanger*, dos películas bastante bien hechas y con pocos recursos; y Nick Palumbo, director de *Murder-Set-Pieces*. Estos directores estadounidenses, muy en el estilo de Troma, le vendrían muy bien." 107

De hecho, Kaufman dijo que actualmente están trabajando a lado de un director portugués joven. "(En 2014) Estamos haciendo una película en Portugal, en portugués, llamada *Mutant Blast*. Será dirigida por Fernando Alle, quien hizo *Banana Motherfucker*, un filme muy gracioso y maravilloso. Después de *Banana Motherfucker*, Alle fue a Estados Unidos a trabajar en muchos de los efectos especiales de *Return to Nuke 'Em High*. Nos gustó mucho su trabajo, es un buen tipo, y amamos *Banana Motherfucker*. Entonces le hemos dado dinero para que haga *Mutant Blast*. En este mismo instante, él se encuentra en Lisboa haciendo algunos monstruos para la película", reveló Kaufman. 108

Portada del DVD de Banana Motherfucker (2011).

Aunque para González Ambriz, "obviamente es muy complicado predecir lo que va a ser la industria. Lo que estamos viendo ahorita es una etapa de reacomodo. El

 107 José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4 /marzo/2014.

¹⁰⁸ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

modelo de Troma quedará como precedente, con esa lección de Kaufman de mezclar estilos y encontrar uno propio. Por lo mismo, cuando una persona domina a tal grado y le imprime su personalidad como lo ha hecho Kaufman con Troma, es muy difícil que alguien más encuentre esa formula cuando (Kaufman) ya no esté con nosotros."¹⁰⁹

Grajales concluyó, "Troma ha logrado sobrevivir a todo en el siglo XXI. Hay Troma para rato, mientras esté Kaufman. Troma no va a sobreponerse a la muerte de Kaufman. Sería un golpe muy duro porque Kaufman es Troma, Troma es Kaufman. Sería terrible, porque no veo a nadie que lo pueda suceder, y que tenga el carisma, la visión, y la planeación que tiene él. Esperemos que no pase algo funesto, y que tengamos Kaufman para rato y más películas de Troma."

¹⁰⁹ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

¹¹⁰ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

Capítulo 2. Crea tu propio maldito legado

A) Mezclando sexo, comedia y violencia

Cuando el Festival de Cannes 2013 llegaba a su primer fin de semana, el actor Christoph Waltz (famoso por sus actuaciones en *Inglourious Basterds* y *Django Unchained*) se vio envuelto en un confuso incidente. Mientras Waltz daba una entrevista para un canal de televisión francés, un tipo disparó al aire balas de salva y amenazó a los presentes con una granada falsa. Nadie resultó herido, afortunadamente, y Waltz declaró más tarde que "el tipo estaba loco, pensamos que tal vez era una broma o algo relacionado con *Occupy Cannes*." No cabe duda, Waltz experimentó la demencia que siempre acompaña a Troma Entertainment.

"Troma no me remite a miedo, y por la forma satírica en cómo la manejan, tampoco a violencia", dijo José Luis Ortega¹¹¹, cuando lo cuestioné sobre la esencia de la compañía neoyorkina. "Troma me remite a una sola palabra: desmadre", añadió Ortega¹¹², y probablemente Waltz estaría de acuerdo.

Lejos de Cannes, en Brasil, la locura Tromatica también se hizo presente durante Fantaspoa 2014.

 $^{^{111}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., $4/\mathrm{marzo}/2014.$

¹¹² Ídem.

El Vengador Tóxico baila en las calles de Porto Alegre.

"Troma me hace pensar en sangre y escatología", reveló Rodrigo Vidal Tamayo. 113 "Escatología en ambos sentidos de la palabra, desperdicio y en el sentido de lo último en la sociedad; los pobres, los negros, la educación, todas estas personas y cosas que son lo menos que le interesa al gobierno. Les encanta mezclar eso con la sangre y la comedia. Y esa es la clave: usar el humor para hablar de cosas mucho más serias de lo que aparentan. Esa es la marca de fabrica de Troma", dijo Vidal. 114 Jorge Javier Negrete agregó que, "Troma es irreverencia. Para ellos, nada de la cultura y el mundo es sagrado o intocable. También tienen el elemento subversivo de la violencia, que acompaña dicha irreverencia."

Para Jorge Grajales, todos estos ingredientes en conjunto hacen del cine de Troma algo "completamente bizarro; son filmes raros, que rayan en lo exagerado, en el mal gusto, pero de una manera muy distintiva." El mismo Lloyd Kaufman sabe perfectamente lo que ha distinguido su cine. "No soy un director de horror, porque mis cintas son más cómicas, aunque en realidad son una mezcla de los géneros. La gente a la que hemos influenciado gusta de eso, de nuestra mezcla de horror, comedia, gore, e incluso William Shakespeare. ¡Todo en una misma película!", dijo Kaufman. 117

_

¹¹³ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹¹⁴ Ídem.

¹¹⁵ Jorge Javier Negrete, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

¹¹⁶ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹¹⁷ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

La deconstrucción de los géneros empezó para Troma en 1984, con *The Toxic Avenger*. Originalmente planeada como una cinta de terror convencional¹¹⁸, *The Toxic Avenger* resultó en algo muy diferente. Julio Cesar Durán explicó, "*The Toxic Avenger* tiene una producción muy grande, con muchos actores y extras, pero el chiste es que parezca que no tiene valores de producción. Es hacer deliberadamente inverosímil el relato, exagerando todos los elementos. Toca elementos del cine de terror pero no es terror como tal. Tiene elementos cómicos pero no es una comedia. Es jugar con los géneros ya establecidos y también con ese subgénero primordialmente americano: las *teenage movies*."¹¹⁹

Matamoros comentó, "yo no veo *The Toxic Avenger* como una película de terror. Sí tiene violencia, desmembramientos, lo cual está bien para los que gustan del cine de horror y violento. Me parece que es un cine muy interesante en ese aspecto, porque es una mezcla de cine de horror y superhéroes. En aquella época, no estábamos acostumbrados a ver una película de superhéroes con mucha violencia; se podían ver peleas, pero no había sangre o no veías que le rompieran la mano a alguien." ¹²⁰

Por su parte, Grajales dijo que, "con *The Toxic* Avenger, Troma desarrolla algo muy interesante, que es digno de ensayos académicos, porque empieza a desafiar expectativas de lo que es un género cinematográfico. Hay varias teorías acerca de géneros cinematográficos, y con *The Toxic Avenger* se empieza a lograr una hibridación muy interesante. No es para nada una película de horror... es una parodia de superhéroes, sobretodo del modelo que había creado Stan Lee con Marvel." ¹²¹

Los superhéroes de los comics, Marvel en especifico, fungieron como base para la creación del Vengador Tóxico, así lo afirmó también Matamoros, editor en México para DC Comics (la competencia principal de Marvel). "Cuando surge Marvel Comics, los superhéroes ya existían. Eran seres con todos los poderes y las características de los dioses; tienen fuerza, son bien parecidos, todo les sonríe, no tienen problemas pero sí todo lo necesario para combatir al mal. Los héroes Marvel, por el contrario, son tipos que llevan todas las de perder. Peter Parker es un adolescente con acné, todos se burlan de él, no tiene superpoderes, lo pica una araña y de repente tiene poderes pero feos; se trepa a las paredes, etc. Ese

¹¹⁸ KAUFMAN, Lloyd, *All I Need to Know About Filmmaking I Learned from The Toxic Avenger*, Estados Unidos, Berkely Boulevard, 1998, pp. 160.

¹¹⁹ Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

 $^{^{120}}$ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

¹²¹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

es el tipo de superhéroe que reproduce Kaufman. El Vengador Tóxico es prácticamente una combinación de Spider-Man y Hulk", dijo Matamoros. 122

Vidal Tamayo, un gran seguidor de las historietas, agregó, "en los comics de Marvel, lo interesante era ver cómo los superhéroes batallaban con los problemas que todos tenemos; no pagar las cuentas, pelearse con la novia, y en algunos casos el uso de drogas. *The Toxic Avenger* es una versión de baja calidad del comic de Hulk. En el caso de Hulk, es un científico introvertido, retraído, que por la exposición a los rayos gama se transforma en una bestia que puede hacer casi todo, excepto controlar su ira. El Vengador Tóxico es muy parecido." 123

The Toxic Avenger da inicio dentro de un gimnasio en Tromaville, donde muchos jóvenes pasan horas ejercitándose, obsesionados con la perfección corporal. Sobre la primera parte de *The Toxic Avenger*, Marco González Ambriz comentó: "La secuencia del gimnasio retoma muy bien lo que era esa preocupación por el cuerpo, una frivolidad muy superficial. Además, usa la música pop de esa época, que llegó con más fuerza como reacción al rock de los setenta." ¹²⁴

Trabajando como el chico de la limpieza en dicho gimnasio está Melvin, el personaje inadaptado por excelencia. Los jóvenes musculosos, así como sus voluptuosas novias, odian a Melvin, casi gratuitamente. "En *The Toxic Avenger*, el personaje principal es un nerd que es agandallado por los abusivos. La película habla mucho de *bullying* y cómo la gente puede lidiar con este problema", dijo Vidal Tamayo. Durán agregó, "para todas las *teenage movies* esperanzadoras de John Hughes o Steven Spielberg, donde los adolescentes tienen un buen futuro, llega Troma a decir que esto no es cierto, que la adolescencia es una mierda."

Al menos para Melvin, su adolescencia sí es desagradable. Los demás se burlan de él en todo momento, cuestión que culmina en una gran humillación pública. Eventualmente, los *bullies* provocan que Melvin, humillado y desesperado, se aviente por una ventana del gimnasio, cayendo accidentalmente en un tambo con desechos tóxicos; Tromaville es, precisamente, la ciudad en donde los desechos de Nueva York van a parar. Así, Kaufman y Michael Herz le dieron un origen a su superhéroe sin dejar a un lado la crítica social.

¹²² Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

¹²³ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹²⁴ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

¹²⁵ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹²⁶ Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F.,28/agosto/2013.

Still de The Toxic Avenger con Melvin (Mark Torgl).

Al respecto, Grajales comentó: "The Toxic Avenger viene acompañada con algunos guiños de crítica al contexto de los años ochenta; contaminación, los desperdicios nucleares, la ecología. Troma no sólo significa humor guarro." Ortega también resaltó el elemento crítico presente en The Toxic Avenger. "Cuando crean todo el universo de Tromaville, están creando un espejo de la sociedad estadounidense. Habla de ecología, y es que Tromaville está jodida porque sus ciudadanos le dieron en la madre a su ecosistema. Le hacen llegar al público su mensaje de una forma más directa a la de otras personas que quieren evangelizar, o dogmatizar, y no lo logran. Si a la gente le llegas con la parte hilarante, como un espejo a lo que están haciendo, funciona más", dijo Ortega. 128

La historia de *The Toxic Avenger* pone a Melvin, ya transformado en el superdotado Vengador Tóxico tras caer en la toxicidad, como defensor de Tromaville; una ciudad donde el alcalde es de lo más corrupto e inconsciente. Matamoros recordó, "Melvin cae en los desechos tóxicos y se convierte en un adefesio; es fuerte y de buen corazón, pero no deja de ser un adefesio. Ayuda a los desamparados, aunque en su intento por ayudarlos a veces le va peor. Es una visión norteamericana muy de los ochenta, que trata de sobresalir cuando toda la realidad está jodida con la era de Ronald Reagan."

¹²⁷ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

 $^{^{128}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

¹²⁹ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

Para Ortega, una vez que Melvin se transforma en el Vengador Tóxico, surge "el mito de la cenicienta al revés, medio pervertido. (Melvin) Es el patito feo, nerd, golpeado, abusado, sobajado, débil físicamente, que logra el sueño de todos los que son o hemos sido igualmente *bulleados*: ¡darles en su madre a todos los malos! Cumple con el anhelo de reivindicación de la clase marginal, aunque también es un pacto un tanto fáustico, porque termina deforme, en una situación de desgracia." ¹³⁰

Los *bullies* del gimnasio eran, de hecho, unos brutales asesinos, que jugaban a atropellar gente. Si arrollaban con su vehículo a un puertorriqueño o a un niño, por ejemplo, obtenían más puntos en su juego. Gonzaléz Ambriz recordó este peculiar elemento de violencia: "*The Toxic Avenger* tiene al tipo loco que atropella gente, algo que se había manejado anteriormente en *Death Race 2000* (producida por Roger Corman, dirigida por Paul Bartel, y estrenada en 1975). La aportación de Kaufman, entonces, fue juntarla con los demás elementos; música, humor negro, etc. Y es que la violencia en *The Toxic Avenger* no es tan violenta como parece."¹³¹

Still de *The Toxic Avenger* que muestra a Bozo (Gary Schneider), líder de los *bullies*.

En opinión de Vidal Tamayo, "visualmente, el Vengador Tóxico es muy agresivo, pero en su personalidad es totalmente bonachón. Sí tiene superfuerza y aprovecha eso para desmembrar a sus enemigos, pero a final de cuentas es una buena persona. Esto sirve como contraste en una película que uno imagina será muy violenta y agresiva, y efectivamente lo es, pero también tiene la personalidad del superhéroe que quiere hacer el bien." 132

¹³⁰ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

¹³¹ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

¹³² Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

A pesar de esto, la película sí llegó a ser censurada por su contenido violento, como Matamoros recordó. "Vi *The Toxic Avenger* casi en su momento, aunque la versión censurada. Cortaron la escena cuando atropellan al niño, la violencia dentro del restaurante mexicano, e incluso donde (el Vengador Tóxico) está fornicando con su novia", dijo Matamoros.¹³³

Cuando el Vengador Tóxico rescata a una bella mujer ciega de un violento asalto (en dicho restaurante de comida mexicana), se introduce en la película la trama romántica y, posteriormente, algunas escenas de sexo aparecen. Matamoros pensó en esta estructura y no pudo evitar comparar *The Toxic Avenger* con una película estrenada 11 años antes. "Con *The Toxic Avenger*, Kaufman y Herz se fusilaron *Schlock* (1973), la primera cinta de John Landis. Es una comedia sobre el eslabón perdido; de repente el eslabón perdido aparece en el presente. El tipo de comedia es lo mismo, aunque en *Schlock* no es un tipo mutado pero también anda en el desmadre y crea problemas en la ciudad. Incluso se encuentra con una chica que es ciega y se enamoran; es la misma relación que aparece en *The Toxic Avenger*." 134

Still de Schlock.

La mujer ciega de *The Toxic Avenger* es dueña de un perro guía, aunque este animal es asesinado durante el asalto. Eventualmente, la escena causó un mayor repudio entre el público que aquella con los atropellamientos. Kaufman confesó, "por 30 años nunca recibimos quejas por *The Toxic Avenger*, excepto por la matanza del perro." ¹³⁵

-

¹³³ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

¹³⁴ Ídem.

¹³⁵ Lloyd Kaufman, durante la presentación de *The Toxic Avenger* en CineBancários, Porto Alegre, Brasil, 9/mayo/2014.

Aunque el director también recordó el impactó provocado por la escena del atropello. "Recuerdo que cuando mostramos *The Toxic Avenger* a nuestros inversionistas, uno de ellos, quien era mi amigo, iba a llevar a su hijo de 13 años a la función. Le dije, no lo hagas porque es demasiado joven y será una terrible experiencia. Pero él llevó a su hijo de todos modos. Cuando la llanta del automóvil aplastó la cabeza del niño, mi amigo y su hijo se fueron del cine. El pequeño dijo, no, ¡yo me quiero quedar! ¡Amo esta película! Su padre y yo no volvimos a hablar en años, aunque sí invirtió en la película", dijo Kaufman. 136

Curiosamente, Matamoros también vio *The Toxic Avenger* por primera vez cuando tenía 13 años. "Tenía 13 años y me impactó que fuera una película con un tema tan inocente (superhéroes), pero que estuviera plagada de cosas atroces, sexo y violencia. Esta combinación hablaba de unos cineastas subversivos. Fue una experiencia agradable. Me llevó a tener en cuenta al Vengador Tóxico como un personaje muy importante, me hizo comprar los comics, las figuras, y buscar más películas de Troma." ¹³⁷

Cientos de películas han sido producidas y/o distribuidas por Troma en 40 años, aunque para el mismo Matamoros, la gran mayoría son "basura." "El caso de Troma es muy similar al del director brasileño José Mojica Marins (mejor conocido por su personaje Zé do Caixão o Coffin Joe), quien tiene 20 o 30 películas, pero de esas sólo unas 6 son buenas. Aunque Mojica Marins no deja de ser un cineasta muy importante. Lo mismo sucede con Troma", dijo Matamoros. 139

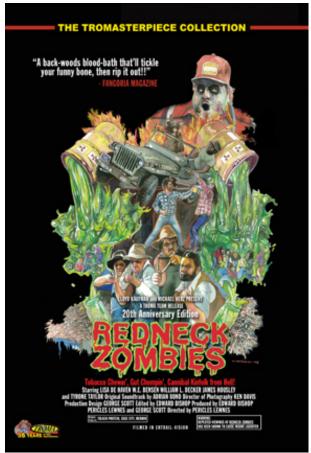
¹³⁶ Lloyd Kaufman, entrevistado en CineBancários, Porto Alegre, Brasil,

^{11/}mayo/2014.

¹³⁷ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

¹³⁸ Ídem.

¹³⁹ Ídem.

Portada del DVD de Redneck Zombies.

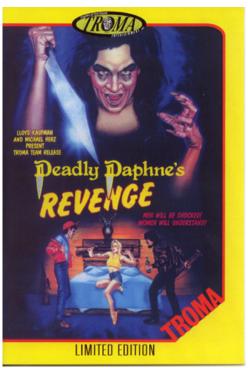
De acuerdo con Ortega, un ejemplo perfecto de ese cine totalmente "basura" distribuido por Troma es *Redneck Zombies* (conocida en México también como *Los Zombies Nacos*¹⁴⁰). "Cuando en 1989 debuta con Troma el director de *Redneck Zombies*, Pericles Lewnes, es un insulto. Me puso de malas porque sí, está hecha en video, el maquillaje es papel de baño en la cara, pero realmente no tiene nada de historia. Por muy basura que sea tu película, sí tienes que tener una historia decente, y aquí se trata de un licor adulterado que convierte en zombies a unas personas de un pueblo. Es una comedia con *rednecks* gringos idiotas pero vueltos zombies por estar bebiendo. Podrías decir que es un discurso por el embrutecimiento del alcohol pero no, es una película muy mal hecha, y lo del alcohol sólo un pretexto muy burdo."

Troma también ha hecho enojar a sus fans con películas producidas con su propio dinero. Grajales dijo, "no todo lo de Troma me parece digno de verse. Gracias a Troma he visto una de las películas más nefastas; se llama *Deadly Daphne's*

¹⁴⁰ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹⁴¹ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

Revenge (y en México, *Perra Rabiosa*)."¹⁴² Esta cinta de 1987, dirigida por Richard Gardner, narra la historia de una joven mujer que es abusada sexualmente por un grupo de hombres; se enfoca en el proceso legal posterior, y lo que sucede cuando uno de los culpables contrata a un asesino para quitarle la vida a la mujer. "En los noventa compraba VHS y Beta, y *Deadly Daphne's Revenge* se me hizo tan mala que la terminé cambiando. Desde entonces no la he vuelto a ver para saber si en realidad es tan mala como me pareció en aquella época", añadió Grajales.¹⁴³

Portada del DVD edición limitada de Deadly Daphne's Revenge.

Incluso, las primeras dos secuelas de *The Toxic Avenger* fueron recibidas con disgusto. En *The Toxic Avenger Part II*, la paz reinante en Tromaville termina cuando los hombres que trabajan para una corporación atacan al Vengador Tóxico y a su novia. Eventualmente, esta corporación engañará al Vengador y lo hará viajar a Japón, en busca de su padre, aprovechando así su ausencia para apoderarse de Tromaville. Al respecto, Ortega recordó, "en la parte dos se va a Japón y es como *Karate Kid*. Básicamente no ha evolucionado el personaje, no

-

 $^{^{142}}$ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹⁴³ Ídem.

hay para donde llevarlo tampoco."¹⁴⁴ Grajales estuvo de acuerdo y concluyó que, "la segunda parte es la más floja de la saga del Vengador Tóxico."¹⁴⁵

En *The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie*, dicha corporación sigue aterrorizando a Tromaville, aunque en esta ocasión el mismo Vengador Tóxico comienza a trabajar para ellos. Sobre estas dos secuelas, Vidal Tamayo recordó que, "los creadores mismos aceptan que son bastante malas." Y es que 11 años más tarde, en 2000, Troma decidió producir un nuevo largometraje del Vengador Tóxico (*Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV*). En la introducción de esta película se disculparon por las dos secuelas anteriores, afirmando que la cuarta parte era la verdadera secuela de *The Toxic Avenger*. Para González Ambriz, Troma tiene "un discurso muy valioso que es la autocrítica. Un ejemplo es la introducción de *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV*, donde ofrecen una disculpa por las partes dos y tres, diciendo, esta es la secuela buena." 147

Carteles de The Toxic Avenger Part II y The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie.

Ortega afirmó que, "de la saga del Vengador Tóxico te puedes saltar la parte dos y tres sin problema. Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV, por el contrario, es

¹⁴⁴ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

¹⁴⁵ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

 $^{^{146}}$ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁴⁷ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

imprescindible."¹⁴⁸ Grajales, incluso, la nombró como la mejor de la saga, por encima de la original. "Del Vengador Tóxico me quedo con *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV.* Me parece muy buena. Se va a los extremos de lo políticamente incorrecto, en una época en donde las películas ya no lo hacían", recordó Grajales.¹⁴⁹

Una de las claves para el éxito de *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* fue, precisamente, que abordó temas sociopolíticos actuales sin ningún miedo. Ortega comentó, "*Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* logra adaptarse no sólo en los chistes guarros sino en crear todo un mundo en donde sucede lo mismo que en la sociedad real estadounidense. Es la masacre de Columbine tal cual."¹⁵⁰

Portada del DVD de Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV.

También ofreció escenas y cameos que se han quedado presentes en la memoria de los espectadores, inclusive sin ser buenas. González Ambriz notó que, "me

 148 José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., $4/\mathrm{marzo}/2014.$

Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

 150 José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

acuerdo mucho de Ron Jeremy en *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV*. No es la imagen más afortunada, porque Jeremy, interpretando al alcalde, no es un gran comediante. Y no lo estoy difamando, pero esto no es ningún secreto. También recuerdo en *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* cuando hacen esto de darle de comer a un indocumentado; es en apariencia una burla a los mexicanos pero, en realidad, no lo es; al contrario, es una reivindicación desde el humor." ¹⁵¹

Por otro lado, la cuarta entrega de *Toxie* es considerada una oda total a los superhéroes. Vidal Tamayo, quien también dijo que era la mejor de la saga, añadió, "*Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* me parece una súper película. En lo personal, soy fan de las historias de universos alternos y de eso trata esta cinta. Tienes a todo el panteón de héroes y antihéroes de Troma en una sola película. Es Troma hecha película."

Grajales concluyó, "la cuarta parte tiene todos los clichés de las películas de superhéroes. En la narrativa, contrasta al Vengador Tóxico con su versión bizarra de un mundo alterno. Además, tiene al Sargento Kabukiman, que si bien vive en Nueva York, en *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* aparece en Tromaville. Es una reunión de superhéroes; y así, Lloyd Kaufman se adelantó al fenómeno taquillero contemporáneo de los superhéroes. Cuando Marvel se fue al cine, intentó replicar lo mismo hecho en los comics: todo se desarrolla en el mismo universo, y esta idea culminó en *The Avengers* (dirigida por Joss Whedon y estrenada en 2012). Con el perdón de Marvel, pero Troma ya lo había hecho. El Vengador Tóxico y el Sgt. Kabukiman en *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* son los Vengadores antes que los Vengadores."

¹⁵¹ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

 $^{^{152}}$ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁵³ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

El Sgt. Kabukiman en Citizen Toxie: The Toxic Avenger Part IV.

La película propia del Sgt. Kabukiman, *Sgt. Kabukiman N.Y.P.D.*, tuvo su estreno en 1990 y también partió de la parodia al superhéroe. Vidal Tamayo, quien consideró esta cinta como una de sus películas favoritas de Troma, notó una diferencia importante con respecto a otros clásicos del estudio: "Es una película totalmente de superhéroes y, de hecho, no tiene sangre ni es gore." La película tiene un tono épico del origen del superhéroe; la búsqueda, la caída, y su renacimiento. Son las faces del superhéroe que mencionaba Joseph Campbell. Para ser de bajo presupuesto, es de las mejores producciones que tiene Troma", añadió Tamayo. ¹⁵⁵

La cinta no dejó de jugar con elementos de otros géneros cinematográficos; al respecto, Ortega comentó: "Tiene toques de cine de artes marciales y de acción en general. Ver a este policía neoyorkino es algo extravagante y divertido. Además, y por su puesto, la película tiene la influencia de la cultura oriental." En *Sgt. Kabukiman N.Y.P.D.*, vemos a dicho detective en un teatro Kabuki de Nueva York, donde un violento crimen ocurre. Vidal Tamayo recordó que, "la película sí te habla del teatro Kabuki, tomando a un personaje simbólico de la cultura japonesa, aunque termina burlándose de esto."

Para Juan Heladio Ríos, "Sgt. Kabukiman N.Y.P.D. es la película más estúpida que he visto en mi vida" esto principalmente debido al humor que presentó. Por

¹⁵⁴ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁵⁵ Ídem.

 $^{^{156}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., $4/\mathrm{marzo}/2014.$

¹⁵⁷ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁵⁸ Juan Heladio Ríos, entrevistado en el Tianguis Cultural del Chopo, Cuauhtémoc, México, D.F., 5/abril/2014.

el contrario, Tamayo destacó el aspecto cómico del filme. "Hay una escena muy graciosa; donde no le salen los poderes al Sargento Kabukiman y se convierte en un payaso, por ejemplo. La película se fusiló esta escena de los comics, pero verla en vivo es ver cómo se burlan de la poca fortuna del superhéroe. La misma escena, donde al superhéroe no le salen sus poderes, la he visto repetida en las películas del Hombre Araña, Iron Man, etc." ¹⁵⁹

Sgt. Kabukiman N.Y.P.D. salió en una época que no tenía tantos filmes sobre superhéroes; como había sucedió 6 años antes con *The Toxic Avenger*. Tamayo también destacó este hecho, dejando en claro la relevancia de hacer una cinta del estilo a principios de los noventa. "En la actualidad, están de moda los superhéroes. Todo el mundo se emociona con películas como *Super* (2010) y *Kick-ass* (2010), que son sátiras a películas de vigilantes, como las de Batman. Entonces, vale mucho la pena ver *Sgt. Kabukiman N.Y.P.D.* y descubrir que Troma hizo una sátira en los noventa, adelantándose al *boom* de las adaptaciones de superhéroes al cine. Eso sí; si no eres asiduo a los superhéroes, se puede hacer un poco pesada, pero de lo contrario, vas a saber inmediatamente de qué se está burlando y así, se vuelve muy divertida."

Otro clásico de Troma, aunque ajena al universo de los superhéroes, es *Tromeo and Juliet*; la mezcla de comedia, horror, y *gore* que también incluye a Shakespeare. "*Tromeo and Juliet* es considerada la mejor película de Troma, tanto en el aspecto técnico como el guión. Todo el mundo la reverencia, incluso críticos prestigios", dijo Vidal Tamayo. ¹⁶¹

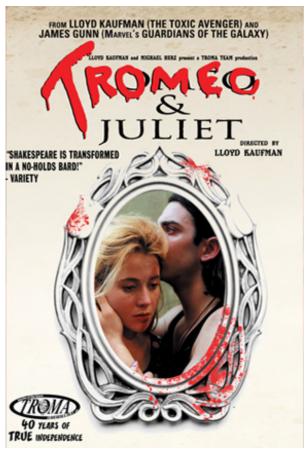
52

_

¹⁵⁹ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

 $^{^{160}}$ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., $12/\mathrm{marzo}/2014.$

¹⁶¹ Ídem.

Poster de *Tromeo and Juliet*.

Tomando la clásica tragedia de *Romeo y Julieta* como punto de partida, Kaufman logró, en palabras de Matamoros, "una versión retorcida de Shakespeare, con todos los excesos: drogas, perversiones, y atrocidades." Por su parte, Ortega confesó que esta cinta no la pareció excelente, aunque también destacó "la desfachatez con que abordan un clásico." Los norteamericanos no tienen respeto a su cultura y son capaces de agarrar clásicos de su lengua y destruirlos. Me gustaría ver que alguien hiciera algo similar con el Quijote", añadió Ortega. 164

Para Rafael Paz, "Tromeo & Juliet fue una experiencia muy gozosa porque, en realidad, se está burlando de una obra maestra de la literatura universal que todo mundo respeta, de la que todos hablan bien. Entonces, es muy delirante el hecho que alguien haga un cuento donde el papá de Romeo es negro, resulta que Romeo v Julieta son hermanos, v después tienen hijos mutantes." ¹⁶⁵

¹⁶² Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

¹⁶³ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

¹⁶⁴ Ídem.

¹⁶⁵ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

Obviamente, Kaufman y el co-escritor James Gunn se tomaron muchas libertades creativas a la hora de adaptar la tragedia shakesperiana. "Es una adaptación casi libre de Shakespeare, que en algunos casos sí recupera los diálogos originales. Es muy gracioso ver a actores de Troma recitando diálogos shakesperianos. Ahí radica su encanto, este tufo kitsch que aparte fue premeditado. No fue nada circunstancial, así lo planearon, y les salió", dijo Vidal Tamayo. 166 "Yo la pondría en la lista de 10 películas que hay que ver antes de morir. Es una curiosidad, que te va a aportar un nuevo punto de vista ante la obra clásica de Shakespeare. Además sale Lemmy de Mötorhead, él presenta la película. ¿Qué más se puede pedir?", concluyó, energéticamente, Vidal. 167

Tromeo and Juliet marcó la primera colaboración entre el legendario músico británico Lemmy Kilmister y Troma. La unión entre ambos fue algo natural, debido a la relación cultural que tuvo el cine de serie B con el heavy metal y el punk rock. González Ambriz explicó: "En los ochenta, las subculturas de los nerds, los metaleros, o el punk, surgieron como una reacción; eran una forma de defenderse, de encontrar una identidad. Ahora ya están muy aceptadas estas subculturas, y Troma fue una de las empresas que ayudaron mucho a que se liberaran los contenidos, pero también formaron parte de un ambiente. Tampoco podemos decir que Troma sola permitió esto. Es Troma apoyándose en la distribución de videos pornográficos, a lado del punk, metal, toda una serie de cosas que en conjunto hacen que ahorita estemos viviendo un clima de libertad verdaderamente inaudito."

Kaufman confirmó que, "Lemmy es un gran fan de Troma, y ha trabajado en nuestras películas como voluntario; nosotros no le pagamos, y él sólo quiere ayudar al arte independiente. Eso sí, le damos una botella de whisky Maker's Mark a cambio." Además de *Tromeo and Juliet*, Lemmy ha aparecido en *Terror Firmer*, *Citizen Toxie: The Toxic Avenger Part IV*, y *Return to Nuke 'Em High Volume 1*. También le ha cedido a Troma su música; "Lemmy es un muy buen tipo y nos da su música. De hecho, uno de mis alumnos, el editor de Troma Travis Campbell, hizo una película llamada *Mr. Bricks: A Heavy Metal Murder Musical*. Es una cinta con un presupuesto micro, así que le preguntamos a Lemmy si estaría dispuesto a darle una canción a un director desconocido, para una cinta que probablemente nadie vea. Y él lo hizo", dijo Kaufman. 170

_

¹⁶⁶ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁶⁷ Ídem.

¹⁶⁸ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

¹⁶⁹ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

¹⁷⁰ Lloyd Kaufman, entrevistado en CineBancários, Porto Alegre, Brasil, 11/mayo/2014.

Still que muestra a Lemmy en Return to Nuke 'Em High Volume 1.

A pesar de esto, sus colaboraciones no siempre han sido exitosas. "Lemmy enloqueció en *Terror Firmer*. Estábamos en el Instituto Francés, Alliance Français, y tenían el aire acondicionado prendido. Debido a que era muy ruidoso, y necesitábamos cuidar el sonido de la filmación, tuvimos que apagarlo. Lemmy quería el aire acondicionado y le dijimos que no era posible. Entonces Lemmy encendió un cigarrillo; estamos en el Instituto Francés, no permiten fumar, por ende nos correrán. La locación era muy importante porque en las escaleras eléctricas iba a morir Joe Fleishaker, el gran hombre gordo. Lemmy se molestó mucho y abandonó el lugar. Después, volvimos a ser amigos", recordó Kaufman.¹⁷¹

Basada en el libro de Kaufman y James Gunn *All I Need to Know About Filmmaking I Learned from The Toxic Avenger*, la película *Terror Firmer* es otro punto clave para poder comprender a Troma. En opinión de Grajales, "*Terror Firmer* es otra gran obra maestra de Troma, sin duda una de sus diez películas esenciales".¹⁷²

La cinta es autorreferencial, burlándose del propio proceso de Troma para filmar una película. Vidal Tamayo comentó, "*Terror Firmer* está basada en el libro de Kaufman y muestra cómo se está filmando una película; hay asesinatos dentro de la película. Tiene muchos chistes locales, refiriéndose a Troma." Grajales añadió, "en *Terror Firmer* te dicen cuáles son los ingredientes que hacen funcionar

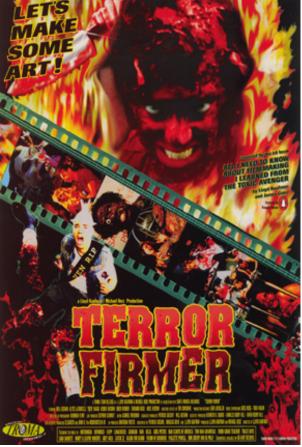
-

¹⁷¹ Ídem.

¹⁷² Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹⁷³ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

una película de Troma. Cumple con todos los estándares de una película de Troma, mientras los personajes hacen una película de Troma."¹⁷⁴

Poste de Terror Firmer.

El mismo Kaufman actuó en *Terror Firmer*, interpretando a un director de cine ciego. González Ambriz dijo que, "Kaufman ya no es un jovencito, pero algo que le ha dado mucha vitalidad es su discurso autocrítico, irónico, burlándose de si mismo. Eso se nota en *Terror Firmer*, donde sale también actuando; yo no me imagino al mismo Roger Corman haciendo desfiguros en una película, porque es más reservado." ¹⁷⁵

Al mismo tiempo, *Terror Firmer* es una cinta 100% de explotación. Vidal Tamayo concluyó, "*Terror Firmer* es el exceso de Troma. Poner escenas sangrientas por ponerlas, el *shock* por el *shock*. Quizá no tenga tanto contenido crítico como las otras, pero no deja de ser divertida. Incluso, en el DVD viene el chiste de que puedes poner la versión con censura o sin censura; con censura te salen los

¹⁷⁵ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

 $^{^{174}}$ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., $15/\mathrm{marzo}/2014.$

créditos iniciales y se brinca hasta los finales, porque toda la película es sexo y sangre." 176

Regresando al contenido más crítico de Troma, aunque no por eso menos explícito o de buen gusto, está el largometraje *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead.* "Parte en esa línea de elementos que siempre están criticando a la comida rápida", recordó Paz. 177 "Es una película revulsiva más no desagradable, como esa porquería de *Slaughtered Vomit Dolls*", afirmó Ortega. 178

En *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead*, el vegetariano Kaufman intentó plasmar en cine su repulsión por la comida de restaurantes como McDonald's y Burger King. Vidal Tamayo apuntó, "*Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* se hizo durante el boom de películas como *Super Size Me* (2004) y *Fast Food Nation* (2006); obviamente tiene un comentario contra la comida rápida llevado a la chacota."

"La película trata sobre comida rápida, qué consecuencias hay en comerla. Podría considerarse una cinta menor, pero también tiene los elementos críticos que ya quisieran muchas producciones de Hollywood. Y es que *Super Size Me* no es más que los delirios de un vegetariano, con una investigación mal hecha; a diferencia de *Fast Food Nation*, la cual está basada en el libro de un tipo que sí se metió con las compañías y la película adapta sobretodo la explotación laboral. *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* intenta recuperar este comentario social y dejarle algo más al espectador", añadió Vidal. 180

Además del comentario social, *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* usó las convenciones del cine de zombies, empezando con la referencia en el título a *Night of the Living Dead* de George A. Romero. Para Matamoros, "*Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* no está del todo lograda, pero tiene muy buenas ideas. De entrada una película donde los protagonistas son pollos zombie, pues está chingón."¹⁸¹

¹⁷⁶ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁷⁷ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

¹⁷⁸ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

 $^{^{179}}$ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁸⁰ Ídem.

¹⁸¹ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

Still de Poultrygeist: Night of the Chicken Dead.

El equipo de producción, comandado por Kaufman, tuvo demasiadas complicaciones a la hora de filmar a estos pollos zombie. "Les tomó muchos años hacerla, se volvió un chiste recurrente que la siguiente película de Troma era *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead*, pero tardó como cinco años", recordó Vidal Tamayo. 182

El principal problema fue la falta de presupuesto, como es usual con Troma. Kaufman reveló que, "Herz, mi esposa y yo pusimos el dinero para *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead*; porque no le podíamos mentir a la gente, diciéndoles que tendrían ganancias monetarias si invertían en la película." Ya durante la filmación, Kaufman también encontró diversas adversidades: "En el documental *Poultry in Motion: The Truth Is Stranger Than Chicken* se puede ver que algunas personas fueron irresponsables y poco profesionales al trabajar en *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead*", dijo Kaufman. 184

Esto provocó que la película pareciera, en palabras de Vidal Tamayo, "un trabajo estudiantil; algo que ya no se le puede permitir a una compañía con 40 años de experiencia." El maquillaje es uno de los puntos más débiles porque sí se nota muy casero", añadió Tamayo. 186

Aún así, Tamayo rescató los antes mencionados toques de crítica social y cómo Troma los mezclo con los pollos zombie. "Todo lo de los pollos zombie es una

¹⁸⁶ Ídem.

_

¹⁸² Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

¹⁸³ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

¹⁸⁴ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

metáfora de la fiebre aviar. *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* tiene un poco de actualidad política. La labor de los críticos, más allá de decir que está mal hecha, es saber qué intenta decir la película", explicó Tamayo. ¹⁸⁷

A la fecha, *Poultrygesit: Night of the Chicken Dead* es el penúltimo trabajo de Troma dirigido por Kaufman, aunque para Ortega, "puede ser el canto de cisne, la última gran película de Troma, a menos que en el futuro me demuestren lo contrario." Después de *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead*, Kaufman tardó 7 años en volver a dirigir, aunque durante ese período (2006-2013), Troma vio el estreno del primer remake de una de sus películas.

La original *Mother's Day* fue dirigida por el hermano de Lloyd Kaufman, Charles, y estrenada en 1980. Fue, de hecho, la primera incursión de Troma al cine de terror; para Ortega, "*Mother's Day* está más cercana al cine de terror, un poco como antecedente a la porno tortura. Hasta en esto son visionarios. Lo que me gusta mucho es, justamente, los elementos que tiene del cine de horror, de la violencia social de *The Last House on the Left* (Wes Craven, 1972), *The Texas Chain Saw Massacre* (Tobe Hooper, 1974), y todas estas películas que retratan el miedo, por desconocimiento, que tienen los estadounidenses cosmopolitas al campo, a la parte rural."¹⁸⁹

¹⁸⁷ Ídem.

¹⁸⁸ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

¹⁸⁹ Ídem.

Cartel de la original Mother's Day.

Mother's Day narra la historia de un grupo de amigas neoyorkinas que, como es su tradición anual, viajan al campo juntas a vacacionar. "Uno cree que los campesinos gringos se la pasan bien, pero realmente tienen cosas muy feas", dijo Ortega. En Mother's Day, las protagonistas conocen este lado horrible del campo norteamericano, gracias a una familia, compuesta por la madre y sus dos hijos.

"Mientras que en las ciudades americanas lo que se acostumbra es que los jóvenes se vayan a la universidad, en el campo existe un apego familiar; y la idea del clan familiar es muy fuerte. Realmente son clanes de supervivencia. En *Mother's Day* tienes el matriarcado, a diferencia de lo que pasa en *The Texas Chain Saw Massacre*, donde muestran la figura paterna mientras que la madre o las mujeres juegan un papel más pasivo. En *Mother's Day* es la *Bloody Mama* (referencia a la película de Corman basada en la vida de Ma Baker) pero en el campo; ¿Quieres novia? Órale mijito, agárrese a la que quiera, ¿cuál es el problema? Esa parte feminista es brutal. La mujer en Troma tiene un peso importante", apuntó Ortega. 191

¹⁹⁰ Ídem.

¹⁹¹ Ídem.

Respetando la idea del matriarcado, Darren Lynn Bousman dirigió en 2010 el remake de *Mother's Day*; una producción prácticamente ajena, en cuestión creativa, a Troma. A pesar de mantener muchos elementos de la original, Paz Esparza recordó que, "la trama cambia bastante." "Se mantiene lo de la mamá que cuida a sus dos hijos, agregan que ella tiene una hija también, y en lugar de ser a mitad del campo, el remake es en la ciudad. La trama es que la familia de ladrones vivían en una casa de la ciudad, meten a la mamá a la cárcel, y ellos se van, pierden la casa y alguien más la compra. Eventualmente, el nuevo dueño de la casa descubre dinero escondido, pero no le dice a su mujer; después los ladrones regresan a recuperar el dinero y la casa. Hay más detalles y personajes secundarios", comentó Paz. 193

Para Ortega, "el remake es bastante logrado. Rebecca De Mornay actúa muy bien. Es una película bastante decente pero yo me quedo con la original." Por el contrario, Paz prefirió el remake: "Es mejor que la original de Charles Kaufman, aunque los románticos me ataquen. También tenemos a otra mujer protagonista, que descubre su embarazo y hará lo que sea con tal de que su hijo nazca, aún si tiene que eliminar a la mamá de los otros personajes. Toda la película son escenas casi vertiginosas." 195

Curiosamente, el más reciente remake de una producción Troma fue hecho por, ni más ni menos, el mismo Kaufman. Tratando de darle nueva vida a otra de sus franquicias, Kaufman dirigió en 2013 *Return to Nuke 'Em High Volume 1*, la primera parte de dos de la versión actualizada de *Class of Nuke 'Em High* (1986). Vidal Tamayo, dijo, "*Class of Nuke 'Em High* es otro clásico de Troma que generó una saga; en total son tres películas (*Class of Nuke 'Em High Part II: Subhumanoid Meltdown* y *Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid*, además de la original)."¹⁹⁶

_

¹⁹² Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

¹⁹³ Ídem.

 $^{^{194}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., $4/\mathrm{marzo}/2014.$

¹⁹⁵ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

¹⁹⁶ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

Cartel de Class of Nuke 'Em High.

Situada en el universo de Tromaville, *Class of Nuke 'Em High* es, en palabras de Ortega, "como *Porky's* pero con más sangre, vomito, desnudos, tripas, y cosas verdes; me hubiera gustado estudiar en la prepa de la película." Similar a lo que Troma hizo anteriormente en *The Toxic Avenger*, esta cinta mostró la vida de los adolescentes, además de mutaciones y problemas ecológicos. Vidal Tamayo agregó, "los personajes son adolescentes, y Troma intenta mostrar este mundo tan crudo como realmente es; obviamente de maneras metafóricas, metiéndole sangre, y escenas exacerbadas, pero si recuerdas cuando fuiste adolescente, realmente sentías que te sacaban las tripas de la vergüenza, el miedo, etc." 198

Además de estos filmes clásicos, que seguramente ganaron nuevos seguidores tras el lanzamiento de sus respectivos remakes, Troma tiene otra cinta muy representativa en *Surf Nazis Must Die* (1987). "Se me hace increíble que *Surf Nazis Must Die* sea una película post-apocalíptica a partir de un terremoto en las

198 Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

62

 $^{^{197}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., $4/\mathrm{marzo}/2014.$

costas de Los Ángeles, California; es una anécdota muy original", dijo Matamoros. 199

Poster de Surf Nazis Must Die.

Asimismo, y como apuntó Grajales, "la prensa de Hollywood, *Variety* y *The Hollywood Reporter*, siempre dicen que Troma es la compañía que nos dio títulos como *Surf Nazis Must Die*. A su vez, fue muy icónica para Troma en México, por el propio título. Escuchas el título, aquí en México *Los Nazis Karatekas*, ves el cartel, y piensas, no puede ser, tengo que verla. El tráiler era tan bueno que mis amigos eliminaron a *The Warriors* de sus favoritas para ver *Los Nazis Karatekas*. Finalmente, la película fue un poco más lenta, y si bien no estaba a la altura del tráiler, me terminó gustando mucho."

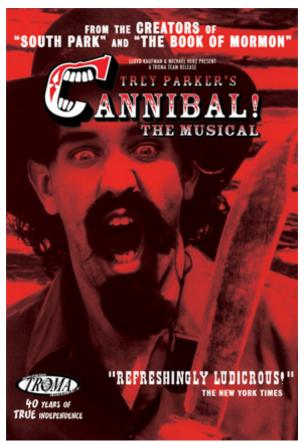
El catalogo de Troma cuenta con otros títulos que la compañía solamente distribuyó; aunque no por eso dejan de ser importantes en su historia. Un ejemplo perfecto es el pequeño musical de 1993 *Cannibal! The Musical* (originalmente *Alferd Packer: The Musical*), primer largometraje de Trey Parker y Matt Stone,

²⁰⁰ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

¹⁹⁹ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

quienes años más tarde saltarían a la fama mundial como creadores de la serie de televisión animada *South Park*.

Cannibal! The Musical está basada en la historia real de Alferd Packer (1842-1907), el primer hombre de Estados Unidos en ser acusado y encarcelado por canibalismo. "Parker y Stone basaron su filme en una historia real sobre un hombre que sobrevivió a un invierno muy crudo comiéndose a sus congéneres", dijo Tamayo.²⁰¹ "Tiene elementos gore y, ciertamente, es un musical; quizá una de sus limitaciones es que debe entenderse en su idioma original, porque muchos chistes son intraducibles y está cantada. Muchas de las rimas, que son el chiste, no se pueden traducir", añadió Tamayo.²⁰²

Trey Parker en la portada del DVD de Cannibal! The Musical.

"Cannibal! The Musical fue de las primeras cosas que Parker y Stone hicieron juntos, y ya se ven esos indicios de querer hacer cosas subversivas. Tiene mucho de ese humor y comentario social que podemos ver en South Park. El hecho de hacer esta historia de canibalismo como un musical gore es decirle a la gente, los

-

 $^{^{201}}$ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., $12/\mathrm{marzo}/2014.$

²⁰² Ídem.

musicales no tienen que ser románticos o de superación personal", concluyó Tamayo.²⁰³

Lejos del universo Tromaville también está una de las películas que Troma distribuyó en los años setenta; *The Incredible Torture Show*, mejor conocida como *Blood Sucking Freaks*. "Esta película es sobre una red de trata de personas que secuestran mujeres para usarlas en espectáculos tipo granguiñolesco; pero no son efectos especiales, y la idea de la película es que esta gente sí mata a las personas en el escenario", recordó Vidal Tamayo.²⁰⁴ "Habla mucho de la trata de personas. Lo mejor es que no trata de ser moralina ni doctrinante, y lo peor es que mucha gente no entiende ese trasfondo, quedándose en la superficie con los efectos *gore* y la sangre", dijo Tamayo.²⁰⁵

"Blood Sucking Freaks está bastante adelantada a su tiempo, y es bastante brutal. Ahora mucha gente se emociona con el híper gore japonés y el ultra gore alemán, pero Blood Sucking Freaks es una película que además de ser explicita, también tiene un discurso feminista muy fuerte. Este discurso lo muestra a través de escenas sangrientas; en la escena final le cortan el pene al personaje masculino y se lo comen en un pan de hot dog, lo cual se puede tomar a guasa, pero tiene un discurso feminista bastante burdo y rupestre", apuntó Tamayo.²⁰⁶

²⁰³ Ídem.

²⁰⁴ Ídem.

²⁰⁵ Ídem.

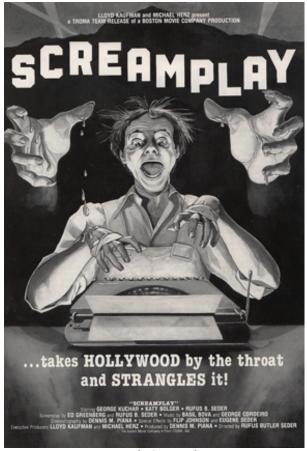
²⁰⁶ Ídem.

Cartel de Story of a Junkie.

Para Grajales, otro título clave fue *Story of a Junkie* (1987), del reconocido director Lech Kowalski. "Está dentro del contexto de ese otro lado de Nueva York; ese lado sucio, feo. Me resultó impactante que Troma haya tenido dentro de sus catálogos a Lech Kowalski, quien de hecho ha venido a México un par de veces; en el FICCO (Festival Internacional de Cine Contemporáneo) y DOCSDF (Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México). En los ochenta y noventa, fue descubrir a Kowalski gracias a Troma", recordó Grajales.²⁰⁷

 $^{^{\}rm 207}$ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

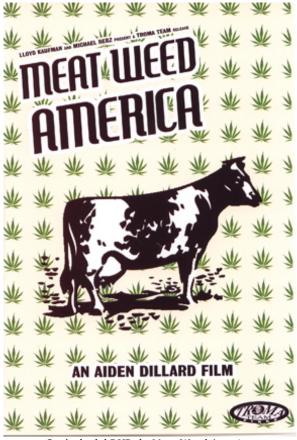
Poster de Screamplay.

Por su parte, Ortega fue sorprendido de una manera similar con *Screamplay* (1985), una cinta que, como *Story of a Junkie*, no tiene esos elementos tan característicos de Troma. "Dirigida por Rufus Butler Seder, *Screamplay* es una obra fabulosa, de lo sorprendente que tiene Troma como distribuidora. Su título es el juego de palabras entre *scream* (grito) y *screenplay* (guión), porque es la historia de un guionista que está escribiendo un *giallo* y en el edificio donde vive empiezan a morirse todos, tal y como él lo escribe. Es en blanco y negro, un homenaje al expresionismo", apuntó Ortega.²⁰⁸

Más cercanas al estilo tradicional de Troma, están *Meat Weed Madness!* (2006) y *Meat Weed America* (2007), ambas dirigidas por Aiden Dillard. Grajales las rescató porque, "son dos esenciales de la nueva gente que mantiene el espíritu de Troma. Están hechas en video, pero representan esta bocanada de aire fresco de Troma del siglo XXI. Políticamente incorrecta, los personajes consumen marihuana... es *The Texas Chain Saw Massacre*, pero en una granja de marihuana. Si bien no se desarrollan en Tromaville, tienen el sello muy de

²⁰⁸ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

Kaufman, muy cáustico. Las hicieron en ese estilo, sin pensar que Troma las iba a comprar para distribuir. Hace ver que están en sintonía."²⁰⁹

Carátula del DVD de Meat Weed America.

"También de esta ola más reciente está *Tales from the Crapper* (2004). Es lo que puede llegar a ser Troma con las nuevas generaciones", dijo Grajales.²¹⁰ Para Vidal Tamayo, "*Tales from the Crapper* es de esas producciones hechas por cumplir, pero que nunca dejan de ser divertidas. Desde el arte para la portada del DVD está la influencia de EC Comics; una editorial con historietas muy explicitas, como *Tales from the Crypt*, que le hicieron pensar al gobierno gringo que tenían una mala influencia sobre la juventud porque se mostraban desmembramientos y asesinatos en primer plano, con una calidad de dibujo impresionante."²¹¹

"La película, *Tales from the Crapper*, es totalmente escatológica; finalmente se llama cuentos del cagadero y tiene a un escusado que se come a la gente. No va más allá, es un gran chiste. Sacaron todos sus traumas y todas sus filias. Vale la

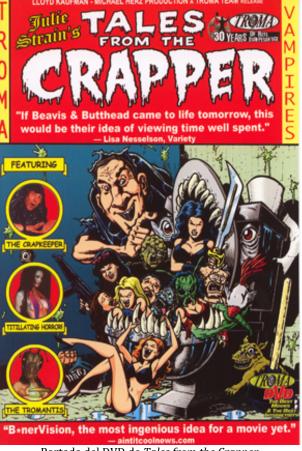
-

²⁰⁹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²¹⁰ Ídem.

²¹¹ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

pena tener el DVD porque la portada es lenticular, trae extras, y cortometrajes", añadió Tamayo. 212

Portada del DVD de Tales from the Crapper.

Tal y como concluyó Grajales, "más allá del Vengador Tóxico, estás películas también hicieron a Troma." Por lo tanto, sin ellas no se podría entender la esencia de la compañía de Kaufman y Herz.

B) Serie B... ¿o Z?

Lloyd Kaufman y su equipo han viajado al festival de Cannes año tras año, desde 1971, a pesar de que Troma nunca ha tenido una de sus películas en la selección oficial del festival. Si bien todos los años los reflectores se van con las películas prestigiosas, de directores de la llamada A-list. Cannes significa mucho más que esto, como la misma industria cinematográfica de cualquier lugar del mundo. "En los años sesenta llega (al festival de Cannes) la idea de tener un programa alterno, con toda la generación de la nueva ola, el cine de autor que estaba

²¹² Ídem.

²¹³ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

haciendo la gente joven", apuntó Julio César Durán.²¹⁴ "Con el paso de los años, se han aumentado las exhibiciones paralelas a la selección oficial del festival; existe la Quincena de los Realizadores, la Semana de la Crítica, etc. También está la muestra alterna a la alterna: el programa ACID, de cine francés independiente muy bien hecho", añadió Durán²¹⁵, quien en 2013 viajó como prensa a Cannes y se cruzó con el equipo de Troma.

"En 2013, Troma hace la muestra alterna de la alterna de la alterna; es más agresiva, sin la intención de que se convierta en algo tradicional. Obviamente están invitados por Cannes pero lo hacen fuera del festival. Tienen dos cines pequeños cerca del palacio del festival. Las exhibiciones eran gratis y también hicieron el performance de *Occupy Cannes*; todos los trabajadores de Troma iban disfrazados de zombie o monstruos. Era literalmente ocupar el evento", recordó Durán.²¹⁶

El poster oficial del Festival de Cannes 2013 fue recreado por Troma.

"El día que se proyectó *Heli* o *Young & Beautiful*, es cuando Troma recrea en plena avenida la imagen oficial del festival con dos chicas zombie (remplazando a Paul Newman y Joanne Woodward en *A New Kind of Love*). También tenían una pequeña camioneta y en la gran avenida, justo a lado de la alfombra roja, la ponían con una pantalla en la parte trasera para pasar sus películas. Tratan de

²¹⁴ Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

²¹⁵ Ídem.

²¹⁶ Ídem.

darse a notar, que la gente se de cuenta que no todo es glamour", concluyó Durán. 217

Algo que ha caracterizado a Kaufman y Troma es su gran creatividad para lograr llamar la atención del público, sin la necesidad de pagar por publicidad tradicional en los medios de comunicación. Uno de los ejemplos principales que Kaufman ha seguido a lo largo de su carrera es el del director y productor William Castle (1941-1977). "William Castle utilizaba *gimmicks* para la promoción de sus películas. Es algo que se ve mucho con Troma; cómo utilizan los *gimmicks* o de menos botargas para hacer presentaciones de sus películas y así llamar más la atención. Es un recurso tomado directamente de Castle", apuntó José Luis Ortega.²¹⁸

Lloyd Kaufman y el Vengador Tóxico llamando la atención en Brasil.

Para Jorge Grajales, Kaufman es "todo un *showman* y sabe vender su producto, a diferencia de su socio (Michael Herz), a quien muy poca gente conoce; en los extras de los DVDs, Herz no quiere que lo tomen, y tampoco aparece en el libro (*All I Need to Know About Filmmaking I Learned from The Toxic Avenger*) ni en fotos. Herz no quiere tener atención, cosa que a Kaufman sí se le da."²¹⁹

De Castle, Troma no sólo tomó la formula para promocionar, sino también para la producción de sus filmes. Mauricio Matamoros comentó al respecto: "La manera de hacer cine y de pensarlo responde a las necesidades paupérrimas de productores y directores como William Castle. Ellos pensaban sus historias a partir de las posibilidades técnicas que tenían, es decir, ellos escribían a partir del dinero

²¹⁷ Ídem.

²¹⁸ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

²¹⁹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

que tenían y no escribían para después conseguían el dinero. Kaufman ha hecho lo mismo y, de hecho, los *props*, los carros, los mismos sets, los ha repetido en sus películas."²²⁰

Uno de los *stunts* más caros producidos por Troma, por ejemplo, fue el gran choque y eventual volcadura de un automóvil. La escena fue filmada originalmente para *Sgt. Kabukiman N.Y.P.D.*, pero Kaufman ha decidido reciclarla en todas sus cintas posteriores. Rafael Paz recordó, "en sus películas, Troma repite tomas para ahorrar dinero. Incluso tienen un chiste, con un carro que explota; siempre es la misma escena." Grajales añadió, "Kaufman sabe de negocios, de cómo maximizar los costos utilizando los mismos sets."

William Castle (1914-1977).

Al respecto, Kaufman afirmó que, "es muy aburrido, estresante, y costoso filmar un *stunt*". Para *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV* dijimos, vamos a evitar todo este gasto y trabajemos en el mismo choque de las cintas previas. A nuestros fans les ha gustado y ahora cada película de Troma tiene ese choque. Nunca me canso", reveló Kaufman. Este estilo de filmar también remite, inevitablemente, al llamado rey de la serie B; el productor y director Roger Corman. Para Jorge Javier Negrete, "si hablas de serie B, Corman es obligado."

72

²²⁰ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

²²¹ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

²²² Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²²³ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.
²²⁴ Ídem.

²²⁵ Jorge Javier Negrete, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

Nacido en Detroit, Estados Unidos, en 1926, Corman es conocido por sus películas sobre "hombres cangrejos, viajes al centro de la Tierra, dinosaurios, ovnis, vaqueros, *nudies*, y más", como apuntó Rodrigo Vidal Tamayo. ²²⁶ Grajales comentó, "Corman es uno de los visionarios en cuanto a este cine independiente, comercial, de serie B, de explotación. A través de las compañías que tuvo, Corman lanzó a cineastas como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, y sentó las bases para lo que ha hecho Lloyd Kaufman."

El modelo de Corman para hacer cine era (y sigue siendo) simple; Durán apuntó que, "Corman buscó hacer mucho con poco; invertir y conseguir el tripe o quíntuple. Corman ha sido un gran negociante y vendedor al que no le importa mucho el acabado de sus productos." 228

Roger Corman durante su visita a Guanajuato en 2014 (foto: Claudia Aguilar Guarneros).

"Corman quería hacer cine y dinero. Él se dio cuenta que para hacer cine, con las reglas que te pide la industria, no necesitaba a un equipo de 500 personas. Corman logró hacer una película en dos días, con diez personas, cumpliendo todas las reglas de guión y estructura que cualquier cinta de estudio A tiene", añadió Durán. 229

²²⁶ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

²²⁷ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²²⁸ Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

²²⁹ Ídem.

El éxito de Corman fue tal que, "muchos de sus actores y técnicos empezaron a trabajar con las grandes productoras. Gracias a Corman siguieron haciendo cine y. sin duda, Scorsese no hubiese dirigido su primera película sin él, esperando que algún estudio lo contratara como asistente de director en una producción mayor". dijo Durán.²³⁰ Para Vidal Tamayo, "es obvio que Corman fue una influencia para Troma. Lo que Corman les enseñó, sobretodo, es que si la gente va a pagar un boleto para verte, tienes que hacer que valga la pena. Troma lo ha desquitado: podrá gustarte o no, pero una buena parte de su corpus cinematográfico nunca te va a aburrir."231

En efecto, Kaufman aprendió mucho de Corman y no lo ocultó; incluso, Kaufman afirmó que, "Troma es el Roger Corman de la costa este (de Estados Unidos), aunque no somos tan exitosos ni de cerca."232 Además, reveló que su socio Michael Herz perdió el interés por dirigir y estar en el medio para así dedicarse de lleno a la labor de productor, siguiendo los pasos de Corman; "Herz perdió interés en levantarse a las 4 AM y preocuparse en toda la filmación. Se cansó de eso. Es lo que vo pienso porque en realidad nunca llegué a hablar con él sobre esto. Herz también quiso construir nuestra compañía al estilo de Roger Corman, y ser más un productor, haciendo tratos y asegurándose que Troma pudiese sobrevivir y prosperar."233

Aún así, Kaufman ha expresado inconformidad cuando la gente etiqueta al cine de Troma como serie B. Y es que, por historia, el término serie B se refiere a las películas de segunda categoría pertenecientes a los grandes estudios hollywoodenses. Durán explicó: "La serie B surge con las industrias cinematográficas de los años veinte y treinta. Los grandes estudios tenían sus estudios A con las estrellas y los mejores directores y fotógrafos; ahí metían no sólo lo que iba a funcionar y vender sino también los grandes argumentos y producciones.

"Por otro lado, sus estudios B tenían el cine de segunda clase, sin los actores más conocidos o guapos, ni los mejores guionistas. Se dedicaban a hacer seriales; todas las películas de Tarzán o, en los años cuarenta, todos los seriales de Batman. Aunque sí había cierta complejidad en la producción, era un cine más pequeño en todo sentido, que se hacía, sin pretensión artística, para vender palomitas en las carpas. Si había una película de Sherlock Holmes, después

²³⁰ Ídem.

²³¹ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

²³² Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014. ²³³ Ídem.

saldrían otras cinco para entretener a la gente. En la actualidad sigue funcionando así, aunque el cine de serie B ya no se hace dentro de la industria."²³⁴

Durán continuó: "Después de los seriales y Ed Wood, comienza el cine de cine B moderno con Corman. Si bien Corman sí trabajó en la industria, también comprobó que podía seguir haciendo estas películas de medio pelo por su cuenta, con su propia casa productora y sus propios actores. Corman significó una actitud punk de, si quieres hacer cine, hazlo. Con esto cambia la serie B y es la distinción de lo que es el cine de serie B ahora: la gran mayoría de las películas son independientes."

Matamoros agregó: "El serie B tiene muchos niveles. Surge como una alternativa al cine de la Metro Goldwyn Mayer y la RKO; en la RKO estaba Val Lewton, por ejemplo. A pesar de que era un cine de bajo presupuesto, era técnicamente muy bueno y con un presupuesto solvente. Conforme va pasando el tiempo, este cine de serie B va decreciendo, con menos presupuesto. Van surgiendo más subniveles conforme pasa el tiempo."

Si bien Kaufman ha dicho que el cine de Troma no es serie B sino un género aparte, los expertos lo consideran parte de dichos subniveles. Jorge Javier Negrete apuntó, "la categorización siempre la consideran necesaria, dentro del sistema, aunque Lloyd Kaufman haya querido salirse de esos cajones." Rafael Paz añadió, "el nombre serie B se les quedó haciendo referencia a que son películas de bajo presupuesto, que nunca irían como función principal en un cine. Aunque Troma está más cercano al cine de explotación y a los *video nasties* que se hacían en los setenta." ²³⁸

Troma, de hecho, se encuentra en la subcategoría del cine de explotación más baja; si la *A-list* se refiere a las grandes producciones, el cine de serie Z es, por razones obvias, lo más bajo posible. Matamoros aclaró, "el cine de serie Z es una exageración, es irnos a lo último. Además de ser de muy bajo presupuesto, el cine de Troma toca temas que incluso la serie B normal no se atreve a manejar. Por eso se puede decir que Troma es un cine de serie Z, para darle su verdadero nivel y categoría."²³⁹

²³⁴ Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

²³⁵ Ídem.

²³⁶ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

²³⁷ Jorge Javier Negrete, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

²³⁸ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

²³⁹ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

Ortega concluyó: "Troma se puede ubicar muy fácilmente con la serie B o Z. Evidentemente, lo que diga Kaufman es parte de su discurso, de su show que ya tiene preparado. Lo es tanto en el sistema y modelos de producción, además de los capitales que utilizan para producir. También en su parte técnica y artística, es serie B al 100%."²⁴⁰

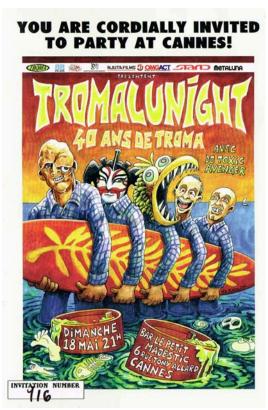
Y así como Troma le debe mucho a "Ed Wood, Roger Corman, y la generación americana de los sesenta y setenta, (como Dennis Hopper y *Easy Rider*, y cinco años después, Tobe Hopper y *The Texas Chain Saw Massacre*), quienes tocaron temas más agresivos que los estudios no se atrevían a tratar"²⁴¹, los mismos Kaufman y Herz pasaron a influir a las nuevas generaciones interesadas en el cine de explotación, o serie B, o serie Z.

C) El legado: Dejando más que desechos tóxicos

Me encontraba en un restaurante brasileño a lado de Lloyd Kaufman, su esposa Pat, y dos de los organizadores de Fantaspoa. Mientras comíamos, Kaufman recordó la fiesta del cuadragésimo aniversario de Troma, la cual se iba a celebrar unos días después bajo el marco del Festival de Cannes. Si bien anteriormente Kaufman me había dicho que no tenía planes para celebrar los primeros 40 años de su compañía, finalmente decidió organizar una exclusiva fiesta en la Riviera Francesa. Kaufman sacó una invitación numerada y me la dio, aún sabiendo que me era imposible ir a Cannes; sin pensarlo dos veces, la tomé y la guardé, como un bonito suvenir.

²⁴⁰ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

²⁴¹ Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

Invitación a la fiesta de 40 aniversario de Troma en Cannes 2014.

Casi inmediatamente después, Pat Kaufman me regaló un folleto, original del homenaje que la American Cinematheque de los Ángeles, California, le había hecho a Kaufman y Troma el 29 de marzo de 2014. En el pequeño catalogo, un ensayo del escritor E. Yarber explicaba la importancia de Troma y su influencia en el cine. Mientras apreciaba el ensayo, Pat me dijo que, además de la American Cinematheque, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presentó Return to Nuke 'Em High Volume 1 en su programa The Contenders 2013, como una de las películas más destacadas del año (junto a The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, entre otras). Pat rescató lo importante que fue este evento, además de celebrar que las instituciones de este calibre están valorando el trabajo de su esposo.

Ensayo de E. Yarber sobre Troma para la American Cinematheque.

"Anoche había gente afuera del cine tratando de entrar a ver una película de 30 años" dijo Kaufman, refiriéndose a la presentación de *The Toxic Avenger* en Fantaspoa. "No nos tomamos en serio a nosotros mismos, pero sí a nuestras películas. Gastamos años en pre-producción. Tal vez no lo parezca, porque tenemos un estilo de improvisación, pero pasamos meses y años trabajando en los guiones", reveló Kaufman. Sin duda, el arduo trabajo de Kaufman, Michael Herz, y compañía, ha brindado frutos, y no sólo los reconocimientos otorgados por dichas instituciones de prestigio (la American Cinematheque y el MoMA).

"Con el paso de los años se ha creado un culto en torno a Troma, antes de que otras compañías como Full Moon lo llegaran a tener", apuntó Jorge Grajales. "Ahora ya es decir, vamos a hacer películas estilo Troma; y me parece muy significativo ver cómo han logrado sembrar una escuela a partir de eso. Este género *Tromatico* se desarrolla con *The Toxic Avenger*. Son películas que pueden tener de todo, diversas tonalidades, y además vamos viendo con el paso del tiempo cómo lo van perfeccionando", añadió Grajales. 245

²⁴² Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

²⁴³ Ídem.

²⁴⁴ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²⁴⁵ Ídem.

Troma se convirtió en un referente para diversos jóvenes directores y actores; primeramente para aquellos que, antes de ser reconocidos en el mundo del cine, trabajaron con Kaufman y Herz. Para Grajales, "Troma es un heredero de lo que hizo Roger Corman, al dar oportunidades a gente joven para que crezcan en el mundo del cine." ²⁴⁶

Kaufman recordó, "muchas personas jóvenes han empezado a trabajar con Troma, porque deben empezar en algún lugar. Troma es uno de los pocos lugares donde los jóvenes pueden ser libres y locos. Por supuesto que no reciben dinero, pero ¡aprenden a defecar en una bolsa de papel! En realidad, muchas personas que empezaron con Troma han tenido gran éxito; soy el único que sigue siendo un fracaso."²⁴⁷

Además de Marisa Tomei, actores y directores reconocidos mundialmente, como Samuel L. Jackson, Kevin Costner, y Eli Roth, tuvieron sus primeras oportunidades de trabajo gracias a Troma. "La mejor actuación de Kevin Costner fue en *Sizzle Beach, U.S.A.* (película de 1981, distribuida por Troma). La ama tanto que regresó al agua e hizo un remake llamado *Waterworld*", dijo, sarcásticamente, Kaufman.²⁴⁸

Actualmente trabajando en la secuela de su gran producción Marvel, *Guardians of the Galaxy* (2014), el director James Gunn no se ha olvidado de su origen, a diferencia de Costner. "Estoy escuchando que la gente me ha visto en las funciones de prueba de *Guardians of the Galaxy*. Salgo por dos segundos", dijo Kaufman, refiriéndose a su cameo en la película de su alumno Gunn.²⁴⁹ Además, "Gunn dice que cuando dirige en sus grandes producciones, canaliza a Kaufman, porque tienes que ser un director práctico y pensar como productor para no pasarte del presupuesto", reveló Kaufman.²⁵⁰

Años antes, Kaufman también apareció por unos segundos en otra cinta de Gunn: *Super*. Rodrigo Vidal Tamayo apuntó: "James Gunn, quien ya dio el salto a Hollywood, surgió de Troma. En *Super* se ven chistes estilo Troma, de hecho. En esta escena que para mi es donde la película da el giro y se convierte en una muy buena película, cuando Ellen Page mata a un ratero... es una escena muy Troma, sale de la nada. Cuando la empecé a ver pensé que era una aburrida película *hipster* de superhéroes, pero esa escena y la actuación que da Page volviéndose

²⁴⁶ Ídem.

²⁴⁷ Lloyd Kaufman, durante la presentación de *The Toxic Avenger* en CineBancários, Porto Alegre, Brasil, 9/mayo/2014.

²⁴⁸ Ídem.

²⁴⁹ Lloyd Kaufman, entrevistado en CineBancários, Porto Alegre, Brasil,

^{11/}mayo/2014.

²⁵⁰ Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

loca confirmaron lo contrario. Page es la parte Troma de la película, y Rainn Wilson la parte hollywoodense. La película tiene muchos chistes que cabrían en una cinta de Troma; incluso Kaufman tiene su cameo para pagarle favores."²⁵¹

James Gunn y Lloyd Kaufman en el set de Guardians of the Galaxy.

La importancia de Kaufman ha sido reconocida por otros directores que, sin haber trabajado para él, lo invitan a participar en sus películas. Kaufman dijo, "he actuado en muchas cintas independientes. No me pagan, obviamente, pero aprendo sobre la tecnología digital y puedo ver qué es lo que la gente joven está haciendo. Además, si salgo en la película, ayudará al director para que diga, el presidente de Troma sale en mi cinta, y así consiga a otros actores por un bajo costo."

Al respecto, Grajales apuntó: "Muchas veces Kaufman también va a festivales de cine, ve películas y las compra. Su propio festival, Tromadance (el cual llegó a su quinceava edición en 2014), incluso se presta para darle más nombre a algunas producciones. Nadie hace eso más que Kaufman y Troma." Un ejemplo de esto es la película de Mike Mendez, *Big Ass Spider!* (2013). Marco González Ambriz comentó: "Kaufman, al convertirse en un personaje por si solo, aparece en otras películas, como *Big Ass Spider!*; en la cual lo mata una araña gigante en un

²⁵² Lloyd Kaufman, durante su clase magistral *Make Your Own Damn Movie* en Cine Santander Cultural, Porto Alegre, Brasil, 10/mayo/2014.

²⁵¹ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

²⁵³ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

parque y piensas, no podía faltar una aparición de él en una película como esta." 254

Anuncio de Tromadance 2014, el festival de cine organizado por Troma.

Mike Mendez es sólo un nombre de una lista de directores influenciados por Troma y su cine. Paz Esparza dijo, "estoy seguro que Quentin Tarantino ha visto todas sus películas; también han sido influenciados Eli Roth, Alexandre Aja, y tal vez Kevin Smith, sobretodo para sus cintas de terror." Para Ortega otros directores son, "Robert Rodríguez, quien incluso hizo su propio estudio. Los hermanos Chiodo, quienes hicieron *Killer Klowns from Outer Space*; en ellos se nota, sobretodo en esa película, la mano de Troma. En realidad, pienso que todos los que hacen cine de género, han pasado por ver las películas de Troma. Las nuevas cintas de Chucky no se pueden pensar sin tener una referencia en Troma." En realidad.

²⁵⁴ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.

²⁵⁵ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

²⁵⁶ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

Quentin Tarantino demuestra su afición por Troma.

Vidal Tamayo recordó que, "Lee Demarbre, director de Jesus Christ Vampire Hunter, es fan de Troma, aunque me dijo que, cuando mete elementos que parecen de Troma, él lo hace refiriéndose a John Waters. A final de cuentas, Troma le copió a Waters toda la escatología. Es una influencia indirecta (la de Troma en Demarbre), pero incluso su esposa le decía, aunque digas que es Waters, es de Troma. "25"

Para Grajales, "otro ejemplo son estos cineastas japoneses, como Naoyuki Tomomatsu, que laboran dentro del género de la serie Z del cine japonés. Películas como Gothic & Lolita Psycho, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, Zombie Ass: The Toilet of the Dead... son películas de Troma sin ser de Troma. Tienen todos los ingredientes, este mal gusto, la sangre copiosa, el humor chabacano y medio tonto pero que sí termina haciéndote reír. Tienen todas estas características que ha logrado desarrollar Kaufman a partir de *The Toxic Avenger*."²⁵⁸

Por su parte, Matamoros no dio nombres de directores, pero sí notó la influencia de Troma en el entretenimiento en general. "En televisión, cosas como Jackass, South Park, Cow and Chicken (La Vaca y el Pollito), Ren & Stimpy. Muchos comics también. El hecho que llegara el Vengador Tóxico a Marvel habla de la influencia de Troma. No me atrevería a mencionar nombres de directores pero sí

²⁵⁸ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

82

²⁵⁷ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

de una industria del entretenimiento, donde se ve claramente el resultado de lo provocado por Troma en los ochenta."²⁵⁹

"La historia de Troma me parece una de éxito, de una pasión por el cine que se desarrolla tardíamente porque Kaufman, estando ya en la universidad, no era tan fan del cine", dijo, a manera de conclusión, Grajales. Sin duda, dejar una marca en la industria del entretenimiento; provocar la creación de documentales enfocados en su obra (como el español *Troma Is Spanish For Troma*, el italiano *Troma, citta aperta*, o el canadiense *King Kaufman: The Passion of Lloyd*); e influir a cineastas ahora consagrados; se puede considerar un éxito total, sobretodo para una compañía "100% independiente" como Troma.

²⁵⁹ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

 $^{^{260}}$ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., $15/\mathrm{marzo}/2014.$

²⁶¹ Ídem.

Capítulo 3. ¡La Troma en México!

A) El señor Lloydo y su vengador tóxico

La estrecha relación entre México y Estados Unidos no ha llegado a ser explorada a fondo pero sí se ha referenciado en el cine de Troma. Una de las escenas más controversiales de *The Toxic Avenger* sucede dentro de un restaurante mexicano en Tromaville (llamado The Mexican Place), aunque éste no va más allá de fungir como mera locación y de mostrar el gusto que tienen los norteamericanos por los tacos.

Still de *The Toxic Avenger* muestra el restaurante mexicano.

Será hasta la cuarta entrega de la saga del Vengador Tóxico cuando se haga más énfasis en la cultura mexicana, en un tono cómico. Tras los créditos iniciales de *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV*, lo primero que podemos ver es una bandera con los colores mexicanos (aunque sin el águila en el centro) y a personas con sombrero, bailando al ritmo del tradicional "Jarabe Tapatío".

La bandera tricolor cuelga a las afueras del colegio de Tromaville para alumnos con discapacidad mental, donde se celebra un día muy peculiar. "En la escena del inicio de *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV*, están festejando el día de darle de comer a un mexicano. Muestran a todos estos retrasados mentales y, eventualmente, a la maestra embarazada amarrada como piñata", recordó Jorge Grajales. ²⁶²

²⁶² Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

Still de Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV.

Antes de ser colgada como piñata, la maestra le dice a sus alumnos que el día de llevar a almorzar a un mexicano (como se traduciría literalmente) es para celebrar a sus vecinos del sur, además, explica, durante el almuerzo los mexicanos que trabajan duro en Estados Unidos toman una merecida siesta. "Toca botones sensibles que en muchos otros lados dirían que no se puede, y lo hace de una manera muy interesante", comentó Grajales²⁶³, claramente refiriéndose a que Troma habla sin tapujos de algo tan delicado como los mexicanos ilegales en Estados Unidos.

En efecto, los problemas mexicanos no han estado exentos der ser "víctimas" del humor de Troma, pero ¿cómo se ha recibido el trabajo del estudio en nuestro país? "He tenido muchos fans mexicanos", presumió Lloyd Kaufman²⁶⁴, aunque admitió no estar completamente familiarizado con la cultura también cinematográfica de México. "Lamento decir que no conozco mucho. Sé que Guillermo del Toro hizo Cronos en México, pero no he visto muchas películas mexicanas", añadió Kaufman²⁶⁵ durante la platica vía telefónica que sostuve con él en 2013.

En el festival de cine Fantaspoa, Kaufman y su esposa Pat me cuestionaron sobre las diferencias entre la cultura mexicana de Estados Unidos y el México real. "En Estados Unidos nos venden mucho el quacamole. ¿En México es algo común?", fue una de las preguntas de Pat, aunque lo más curioso fueron los comentarios de

²⁶³ Ídem.

²⁶⁴ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

²⁶⁵ Ídem.

ambos respecto al gobierno actual mexicano. "Escuché que la economía mexicana se encuentra en un gran momento", comentó Kaufman, y posteriormente Pat diría lo mismo, ya que ambos leyeron un artículo periodístico sobre el aparente buen trabajo del gobierno de Enrique Peña Nieto. "Tal vez la economía esté en un buen momento, pero ciertamente no para todos. Existe una gran desigualdad", le respondí a los Kaufman.

Las conversaciones con ellos sobre México y Estados Unidos también abarcaron Troma. Desde un principio, cuando mencioné las entrevistas que hice a periodistas mexicanos acerca de su compañía, Kaufman se mostró bastante interesado, al grado que prendió su cámara de video y me hizo repetir lo antes dicho. Kaufman siempre carga esta cámara en busca de crear lecciones de cine para los estudiantes. "Tenemos el canal de videos *Make Your Own Damn Movie*, entonces cuando vengo a un evento como Fantaspoa y filmo al azar, una lección puede emerger", reveló Kaufman. ²⁶⁶

Lloyd Kaufman grabando durante el festival.

Lo que le llamó la atención al creador del Vengador Tóxico de mis palabras fue, precisamente, que periodistas profesionales en México sigan hablando de Troma. "No tenemos distribución en México ni en Sudamérica", me había dicho Kaufman un año atrás. Para él no es ningún secreto que los cinéfagos mexicanos o sudamericanos han podido acceder a su obra cinematográfica gracias a la distribución ilegal. "Troma se conoce en México en gran parte gracias a la

11/mayo/2014. ²⁶⁷ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

86

²⁶⁶ Lloyd Kaufman, entrevistado en CineBancários, Porto Alegre, Brasil,

piratería", dije a la cámara de Kaufman, quien se notó complacido por escuchar estas palabras de la boca de un mexicano, aunque la información como tal no debió ser sorpresa para él.

B) Todo lo que sé de Troma lo aprendí con los cineclubes y la piratería

Es un sábado normal en el Tianguis Cultural del Chopo. Han pasado alrededor de seis años desde mi ultima visita al lugar por excelencia del Distrito Federal para conseguir música y cine no disponible en las grandes tiendas especializadas. Aquí había comprado años atrás copias piratas en VHS de películas de serie B como *Bride of the Monster y Plan 9 from Outer Space*, ambas dirigidas por Ed Wood. Más tarde, ya con la consolidación del formato DVD, conseguí infinidad de títulos sin distribución nacional oficial, desde *Faster, Pussycat! Kill! Kill!* hasta la opera prima de Wes Anderson, *Bottle Rocket*.

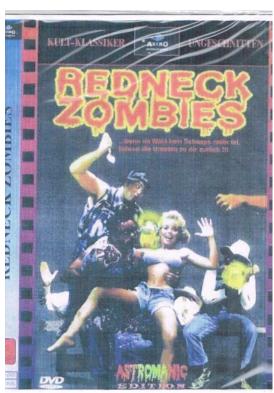
Actualmente, el boom de las plataformas VOD (Video On Demand), lideradas por Netflix, así como el uso de los torrents, ha cambiado totalmente la manera de consumir cine. Comprar un DVD o Blu-ray parece ser menos común ya que, finalmente, el mismo contenido está al alcance de un simple click. A pesar de esto, el puesto de Juan Heladio Ríos en el tianguis del Chopo se mantiene concurrido y actualizado, ofreciendo las novedades del cine mundial, esos títulos que desfilaron por las más recientes Muestras de la Cineteca o que son considerados de "culto instantáneo."

El cine de Troma no destaca en el puesto, aunque al preguntarle a uno de los ayudantes de Heladio si tienen disponibles películas del estudio, su respuesta es tajante: "sí, tenemos todas." Si por todas se refería solamente a las más populares, estaba en lo correcto. La saga completa del Vengador Tóxico, *Tromeo and Juliet*, y *Redneck Zombies* son algunas de las cintas Troma que se consiguen actualmente en el Chopo, por \$2 dólares c/u (el equivalente a \$25 pesos mexicanos). Quien descubra a Troma comprando una copia pirata en este puesto, estará haciendo lo mismo que hacían los referentes vigentes del cine de género en México.

"Tuve la oportunidad de ver *The Toxic Avenger* en 1988 o 1989, con una copia pirata comprada en el Chopo con Juan Heladio Ríos", recordó Mauricio Matamoros Durán. ²⁶⁸ "Cuando empecé a ir al Chopo en 1988, fue de lo primero que busqué y, afortunadamente, sí las tenía. Fue un respiro encontrar todas estas películas. La primera copia de *The Toxic Avenger* que se conseguía era a través del master de Juan Heladio y era la versión rated, la cortada. Hasta años después que vi la unrated me di cuenta de lo que me había perdido", añadió Matamoros. ²⁶⁹

87

Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez,
 México, D.F., 11/marzo/2014.
 Ídem.

Copia pirata de Redneck Zombies que se vende en el Tianguis del Chopo.

Años antes, en 1979, había surgido la revista norteamericana Fangoria, especializada primeramente en el cine fantástico y posteriormente en el horror. Fangoria fue clave para que los jóvenes ochenteros se acercarán a las películas de género, y su alcance llegó hasta el sur de la frontera. "Con muchos sacrificios, mi hermano y yo empezamos a comprar Fangoria, que ya llegaba a Sanborns, y ahí nos enterábamos de las películas. Muchas de ellas sólo las conocíamos por leer sobre ellas ya que no llegaban a México", comentó Matamoros²⁷⁰, quien no fue el único nutrido por Fangoria.

Al recordar su primer acercamiento al estudio, Grajales también mencionó a esta revista. "En Fangoria me enteré qué es Troma, quién era Kaufman, y se me hizo un cine que debía ver. A pesar de todo lo que se editaba en México, de Troma no había nada. Ver sus películas aquí era difícil", dijo Grajales. 271 Matamoros remató con lo siguiente: "Ese periodismo emergente, guerrillero, en contra de la corriente, que hablaba de lo que no querían hablar las revistas que cubrían cine serio, le dio cobertura. Le dio mucha voz al desarrollo de estas películas para que se dieran a conocer."272

²⁷⁰ Ídem.

²⁷¹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²⁷² Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 11/marzo/2014.

"En México por supuesto que no existió un equivalente a *Fangoria*", añadió Matamoros²⁷³, sin dejar a un lado la valiosa labor que un grupo de periodistas mexicanos realizó a finales de los ochenta y principios de los noventa. "Los periodistas José Xavier Navar, Rafael Aviña y Naief Yehya escribían mucho de este cine en los periódicos *El Nacional* y *Unomásuno*. Para mi generación fue muy importante lo que escribieron ellos. Fueron nuestros guías en ese aspecto."

Grajales, por su parte, también destacó el trabajo de estos periodistas, en especial el de Navar. "(José Navar) fue instrumental para una generación de apasionados, entre ellos José Luis Ortega y Mauricio Matamoros. Lo seguíamos porque sí hablaba de estas cosas en los diarios y revistas. Hablaba de Troma y el Vengador Tóxico, diciendo ¿porqué no lo editan en México?" 275

Pepe Navar, como es mejor conocido, tiene una larga trayectoria en el periodismo y recordó perfectamente su paso por *El Nacional* y el *Unomásuno*. "Sí, escribía en *El Nacional*, en *La Mosca*, y en otras publicaciones. En el periódico *Unomásuno* estaba junto a Rafael Aviña y Naief Yehya en una publicación llamaba *Drenaje Profundo*, dirigida por Jorge Fernández Meléndez. En este suplemento hablábamos de muchas cosas como esas (serie B). A mi siempre me llamó mucho la atención la serie B. Me gustaba de la B hasta la Z, el gore, etc.", comentó Navar. ²⁷⁶

Antes de que alguna distribuidora establecida se interesara por traer las películas de Troma a México, la piratería se convirtió en la solución para los jóvenes hambrientos por experimentar el cine que llenaba las páginas de Fangoria. "Yo debí haber conseguido cosas de Troma a través de amigos o en Tepito. Otras me las traían de Los Ángeles, y no sólo de Troma sino de otras compañías. Yo fui el primero que las llevó al tianguis del Chopo, se las pasé a Juan Heladio y supongo así se vendieron porque la gente quería saber de eso", reveló Navar. 277

Grajales, uno de esos jóvenes beneficiados por la distribución no oficial, recordó todo el proceso que ocurrió para que Troma llegara al público mexicano. "La piratería empieza a traer estas cosas. En el tianguis del Chopo, Juan Heladio Ríos fue uno de los principales difusores del cine en los ochenta. Me parece una figura importante para formar a varias generaciones de cinéfilos, tanto en Troma como en cine más exquisito; de Abel Ferrara hasta Ingmar Bergman. La piratería de VHS no era tan perfecta, era la copia de la copia y uno terminaba viendo casi

²⁷³ Ídem.

²⁷⁴ Ídem.

²⁷⁵ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.
 İdem.

nada, manchones de colores. Así fue como llegamos a ver *The Toxic Avenger*", recordó Grajales.²⁷⁸

Matamoros, por su parte, explicó que al no tener aún los recursos suficientes para importar material de Estados Unidos, su generación dependió enteramente de la piratería. "A la generación que nos interesó ese cine todavía no teníamos la capacidad para comprar. Poco después la piratería empieza a permitir que mucha gente vea ese cine. Es una generación que no tiene mayor acceso al de la piratería. Por eso Troma en México surge gracias a la piratería", explicó Matamoros.²⁷⁹

En el tianguis del Chopo, Juan Heladio Ríos accedió amablemente a una entrevista. Hizo que me adentrara en su puesto y, consecuentemente, se dispuso a hablar sobre Troma, mientras sus ayudantes continuaron atendiendo a la gente. A Heladio Ríos le encanta hablar; no sólo de Troma, sino también de su trabajo y lo que ha significado ofrecer una alternativa al cine convencional. "Para mi en el tianguis del Chopo era la fiesta mostrar este cine estúpido (de Troma), porque aquí hay una cosa interesante: la gente busca la novedad, lo diferente, y se van haciendo de sus gustos. Lo que yo pienso que se debería hacer en México es educar los gustos. Si expones a los niños a ver diferentes géneros cinematográficos y oír música rock, jazz, o soul, el panorama les va a cambiar. En el tianguis del Chopo la función ha sido ponerle a la gente las novedades para que ellos elijan y decidan", dijo Heladio Ríos. 280

En los ochenta, Troma reunía todos los elementos de lo "diferente" y, naturalmente, ganó la completa atención de Heladio Ríos. "El cine de Troma me interesó como una epigénesis del cine de terror, como una excrecencia y una exacerbación del cine de horror de la compañía Hammer. En el cine de la Hammer ya se empiezan a ver detalles kitsch, camp, exageraciones, pero el talento de los fundadores de Troma es hacer explícito el mal gusto, la cultura pop, retomar los mitos de la sangre, de los vampiros, los clásicos, y burlarse de la cultura norteamericana, japonesa, o europea", comentó Ríos. 281

La recepción que tuvo Troma entre el público mexicano fue bastante buena, y Ríos explicó esto. "Troma tuvo muy buena acogida porque es algo que viene después de Alfred Hitchcock, de los clásicos musicales, del western, el cine negro, el cine de los setenta con *The Deer Hunter, Apocalypse Now!*, o *The Exorcist.* La gente ya está abierta a la cotidianidad en el cine, a otro tipo de fotografía, otro uso

²⁸¹ Ídem.

²⁷⁸ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²⁷⁹ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

²⁸⁰ Juan Heladio Ríos, entrevistado en el Tianguis Cultural del Chopo, Cuauhtémoc, México, D.F., 5/abril/2014.

de la música y otras historias. Faltaba poco para que, con la influencia de Hammer, cayéramos nosotros a Troma, lo monstruoso, los colores y la sangre exagerada, la burla de la sociedad contemporánea", remató Juan Heladio.²⁸²

Cuando lo cuestioné sobre cómo logró conseguir las películas de Troma, Ríos simplificó las cosas, aunque no olvidó la gran ayuda que ha recibido de amigos y contactos. "Para mi ha sido muy fácil porque mis amigos viajan por todo el mundo y tienen los mismos gustos que yo. Además, nunca falta quien subtitule las películas; por ejemplo, Oscar (su ayudante actual) subtitula las películas, captura los subtítulos o los traduce directamente del inglés. Conseguir el material siempre ha sido muy fácil. Todo te lo da la cultura y tus contactos", dijo Ríos. 283

Pepe Navar, quien además de su labor periodística ha estado involucrado en la industria musical, no escatimó al abordar un tema tan delicado como la piratería, reconociendo la labor de personas como Ríos. "Gracias a la piratería, que es cultura aunque sea crimen organizando, podemos estar viendo cine de todo el mundo. Lo que menos me importa es ir a Mixup; yo no compro ahí ni de loco, a menos que los precios sean ofertas. Son unos abusadores. Yo puedo ir a Tepito y con \$100 pesos (\$7 dólares, aproximadamente) salir con 40 películas del cine que está pasando en Nueva York, Sundance o Sitges, porque llega a Tepito. Se interesan en eso, lo que no hacen las compañías grandes. Lo están pagando (las compañías) y es lo justo porque siempre nos tuvieron sometidos", comentó Navar.²⁸⁴

El tiempo ha pasado pero en México sigue siendo complicado encontrar cine independiente de manera legal. "Aquí el cine que vemos es el de la cartelera; Walt Disney, princesas, etc. Cosas horripilantes. Antes (las distribuidoras) sí se arriesgaban con películas independientes, o de estudios independientes, pero ahora ya se van sobre lo seguro, la taquilla. Lo demás ya no les interesa", añadió Navar. 285

Al decir "antes sí se arriesgaban", Navar se refirió en específico a Video Universal, una distribuidora mexicana para la que él trabajó. "Video Universal arriesgaba. Fueron de los únicos que sacaron cosas raras", dijo Navar. La generación que vivió la aparición de Troma en México por medio de la piratería también recordó la labor que, posteriormente, Video Universal hizo con el catalogo de Troma.

José Luis Ortega, por ejemplo, aún conserva algunos de los VHS y Beta originales de Troma que Video Universal sacó en México, bajo el sello U.S.A. Video. "Troma

²⁸² Ídem.

²⁸³ Ídem.

²⁸⁴ José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

²⁸⁵ Ídem.

²⁸⁶ Ídem.

llegó a México por una compañía pequeña que se llamaba U.S.A. Video. Ellos lanzaron muchas películas de Troma en cajas de VHS originales; grandes rollos de cinta, con una imagen muy nítida. Todavía conservo varios y se ven muy bien. No recuerdo haber visto que otra compañía tuviera videocasetes de Troma. No sé si (US Video) eran distribuidores exclusivos, o cómo le hicieron ni qué pasó con ellos", comentó Ortega.²⁸⁷

Videocasete mexicano de Rabid Grannies (propiedad de José Luis Ortega).

Por su parte, Mauricio Matamoros se arrepintió de no ir a ver *The Toxic Avenger* al cine en México, algo que también sucedió gracias a Video Universal. "De Troma, *The Toxic Avenger* fue la única película que se estrenó en cines mexicanos, a principios de los noventa. Pepe Navar estuvo involucrado con la compañía que la estrenó, pero yo no fui a verla", recordó Matamoros.²⁸⁸

Navar comenzó a trabajar con Video Universal simplemente por sus conocimientos sobre Troma y el cine de serie B. De hecho, la colaboración entre la compañía de distribución y el periodista sucedió casi por accidente. Navar se dio cuenta que, por alguna razón, las películas de Troma habían pasado a formar parte del catalogo de Video Universal. Sorprendido por esto, Navar decidió buscarlas. "En alguna ocasión vi una revista donde venía un anuncio del catalogo

²⁸⁷ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

²⁸⁸ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

de Troma. ¡Cosas de Troma que había aquí en México! Me llamó mucho la atención, y el catalogo lo tenía Video Universal en video", comentó Navar.²⁸⁹

Mientras muchos pensaban que Troma sólo se conseguía en México a través de copias piratas, una compañía tenía disponibles algunas películas, aunque en realidad no estaba haciendo mucho con ellas. "Nadie se había dado cuenta que Troma estaba en México. (Tras leer el anuncio en la revista) Localicé la dirección (de Video Universal). Tenían su oficina en un edificio de Avenida Coyoacán. Fui a ver a las personas, les pregunté si tenían las cosas de Troma que acababa de ver en la revista para que me las facilitaran. Les dije que yo había escrito de este tipo de cine y de la compañía... ¡resulta que yo sabía más de Troma que ellos, que tenían a Troma en México! Era una compañía que sacaba otras cosas pero les debieron haber ofrecido el catalogo (de Troma) y se les hizo curioso, aunque no lo conocían", dijo Navar. 290

Cumpliendo la función de asesor, Pepe Navar fue clave para la distribución oficial de Troma en México y el eventual estreno de *The Toxic Avenger* en cines. "Video Universal terminó contratándome para trabajar las cosas de Troma. Iba por las mañanas (a la oficina), dos o tres días a la semana y veía las cosas de Troma, los lanzamientos, las estrategias que yo recomendaba debían seguirse, porque es un cine muy especial que requiere otro tipo de tratamiento", comentó Navar.²⁹¹

Jorge Grajales consideró la llegada a cines mexicanos de *The Toxic Avenger* inesperada e importante. "Era muy difícil hacerse de películas de Troma que no fueran las del Vengador Tóxico, y la calidad era horrible. El cambio fue a principio de los noventa cuando de golpe, sin explicaciones, el cine comercial trajo *The Toxic Avenger*. Para la generación de cinéfilos que nos formamos con *Fangoria* y ediciones antiguas del *Famous Monsters*, el hecho que estrenaran *The Toxic Avenger* en cines fue increíble", confesó Grajales.²⁹²

A principios de los noventa, cuando se estrenó la primera cinta de Troma en cines nacionales, se vivía una transición cultural en el país. Grajales recordó que poco antes, en los ochenta, los cines "eran una mugre, era de miedo, estaban cayéndose, y tenían sonido pésimo." Sin embargo, con el arribo a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, las salas cinematográficas dejaron de pertenecer a la empresa COTSA. "Era una mafia (COTSA), pero llega el sexenio de Carlos Salinas y viene un cambio en los cines. Se venden, vienen nuevos empresarios al negocio del cine, se remodelan las salas y quedan los llamados

²⁸⁹ José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

²⁹⁰ Ídem.

²⁹¹ Ídem.

²⁹² Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

²⁹³ Ídem.

Ecocinemas; cines de supuesta avanzada, y el antecedente de los multiplexes", dijo Grajales.²⁹⁴

The Toxic Avenger, sin embargo, no se estrenó en los Ecocinemas y, como supone la naturaleza del cine de Troma, quedó rezagada a las salas que no habían sido remodeladas. "No todos los cines eran Ecocinemas, algunos quedaron en orfandad en 1992 y 1993, y en uno de esos circuitos es donde se estrena *The Toxic Avenger*. El Mariscala era el principal, un cine de barrio que tenía asientos de cemento. Era muy común en aquella época ese tipo de cines. Iba toda la familia, se comía tacos de canasta, pollo rostizado, y para ver *The Toxic Avenger* no fue la excepción", recordó Grajales.²⁹⁵

Aconsejados por Pepe Navar, Video Universal sí le dio la importancia debida a una cinta que, para principios de los noventa, ya tenía un culto en Estados Unidos y dos secuelas. "Yo los convencí (a Video Universal) que estrenaran *The Toxic Avenger*. Les decía que la gente tenía que ver esa película, y que les iba a encantar. Estrenaron *The Toxic Avenger* porque era una curiosidad y venía precedida de mucha fama. El estreno se dio en los noventa", dijo Navar²⁹⁶, quien finalmente se encargó de la logística del estreno. "Invité a algunos periodistas y fueron. Defendían mucho las cosas extremas, el gore, y por eso tuvo éxito. A los que invité me cercioré que les gustaba eso, no porque no pudiera invitar a otras personas, pero yo quería que fueran a los que realmente les gustaba ese tipo de cine", añadió Navar.²⁹⁷

El simple hecho de convencer a una distribuidora mexicana de llevar *The Toxic Avenger* a la pantalla grande propició que los fans se sorprendieran, pero además de esto, Navar siguió los pasos de Kaufman y planeó algo muy especial para lograr llamar la atención. Grajales, quien asistió a una función de *The Toxic Avenger* en el cine Mariscala, recordó con jubilo su experiencia: "Vas a ver *The Toxic Avenger* y ¡te topas con el Vengador Tóxico en la entrada del Mariscala! Fue una experiencia delirante, entrar y vivir el cine de Troma en una barriada, un Grindhouse. Era algo a lo cual no podíamos seguir asistiendo; la película ya era vieja y muy pocos cines de barriada quedaban para segundas o terceras corridas", diio Grajales.²⁹⁸

Navar propuso a Video Universal contratar a una persona que se disfrazara del Vengador Tóxico, ciertamente para atraer al público. "(Video Universal) Quería llamar mucho la atención con el estreno y les dije que podíamos poner a una

²⁹⁵ Ídem.

²⁹⁴ Ídem.

²⁹⁶ José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

²⁹⁷ Ídem.

²⁹⁸ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

persona disfrazada. Pusieron un anuncio en el periódico para que alguien fuera el Vengador Tóxico en las presentaciones", relató Navar²⁹⁹, a quien tampoco se le olvida la peculiar anécdota del día del casting. "Al llamado acudieron varias personas, pero un cuate, el que finalmente se quedó, llegó muy temprano, como a las 6 AM. Se le explicó de qué se trataba pero él tenía un problema en un ojo, justo en el ojo donde debía ver. El disfraz ya estaba armado, pero nos dijo que él había llegado muy temprano, y se quedó con el trabajo. Era una labor curiosa porque hacía mucho calor y tenía que estar adentro de un traje de latex", añadió Navar.³⁰⁰

Además de su corrida en el cine Mariscala, *The Toxic Avenger* también pasó por el Atlas; de hecho, Navar no recordó las funciones del Mariscala, pero dejó en claro que no duda en Grajales. "Del Mariscala no me acuerdo, pero si Grajales dice que ahí fue, hay que creerle. Me acuerdo mucho del cine Atlas porque yo manejé esa función específicamente. Actualmente ya no existe el Atlas; se localizaba cerca de la Merced", dijo Navar.³⁰¹

En términos generales, la corrida comercial de *The Toxic Avenger* en nuestro país fue exitosa, a pesar de sólo durar unas cuantas semanas en cartelera. "Debió haber durado unas tres semanas y fue una hazaña porque el cine no duraba tanto. Ellos (Video Universal) decían que ninguna de sus películas había logrado un éxito de tres semanas en un cine; eso me lo dijeron los dueños de Video Universal. Que le hayan apostado a una película así era un acontecimiento. Yo les decía que valía la pena", comentó Navar. ³⁰²

Los ejecutivos de Video Universal quedaron tan satisfechos que decidieron seguir apostándole a Troma, aunque nunca más a través de estrenos en cines; el mercado del video era la verdadera respuesta a cómo manejar un cine explícito y de bajo presupuesto como este. Grajales recordó que "tras el éxito en cines de *The Toxic Avenger*, compraron más del lote de Troma y lo sacaron en video, donde realmente estaba el negocio. Fue gracias a ellos que aquí en México tuvimos oportunidad de verlas bien, con subtítulos en español." 303

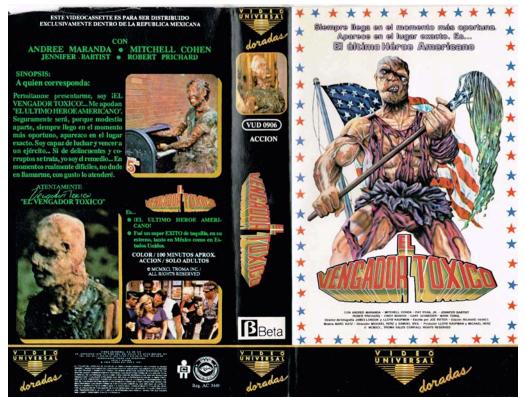
²⁹⁹ José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

³⁰⁰ Ídem.

³⁰¹ Ídem.

³⁰² Ídem.

³⁰³ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

Portada y contraportada del videocasete mexicano de *The Toxic Avenger* (propiedad de Jorge Grajales).

Videocasete de *The Toxic Avenger*.

Finalmente, las copias en VHS piratas, gastadas, pudieron ser remplazadas. Como ya se había mencionado, U.S.A. Video fue el sello creado por Video Universal para sacar al mercado este material. Grajales comentó lo siguiente al respecto: "El catalogo en video fue bastante nutrido. Era buscarlas en los videoclubes del Estado de México y Distrito Federal. *Deadly Daphne's Revenge* la encontré, por ejemplo, en un tianguis del Metro Tacuba. Llegué a conseguir muchas, como *Star Worms II: Attack of the Pleasure Pods*. Estábamos a las vivas

para ver qué más habían sacado de Troma porque también anunciaron algunas en los trailers que nunca vimos físicamente." ³⁰⁴

VHS mexicano de Story of a Junkie (propiedad de José Luis Ortega).

VHS mexicano de Surf Nazis Must Die (propiedad de Ortega).

En efecto, no todo lo que Navar y Video Universal planearon se logró sacar al mercado y, en consecuencia, la piratería siguió siendo fundamental para ver el

³⁰⁴ Ídem.

cine de Troma. Navar reveló que "había otras películas, como *Screamplay*, que no quisieron sacar porque decían que era en blanco y negro." ³⁰⁵

Grajales recordó que "se colaban dos o tres películas al mercado pirata, de esas que nunca compró Video Universal. Recuerdo ver *The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie* pirata, grabada en EP. Otras se colaban con subtítulos horrendos, calidad de imagen aceptable en algunas veces."³⁰⁶

Eventualmente, Video Universal volvió a dejar a Troma completamente en manos de la piratería, al mismo tiempo que el mercado del video empezó a ser menos redituable. Navar comentó que "con el paso del tiempo se van perdiendo los derechos (de las películas). Video Universal los obtuvo al momento. A lo mejor la gente de Troma ahorita no ha negociado eso, o ya no hay interés." 307

Navar se refirió en específico a la negociación para que alguna compañía mexicana pudiese sacar las cintas de Troma en DVD, el formato que vino a desplazar al video. "Yo creo que sí lo podrían hacer dependiendo de cuanto costara el catalogo, pero alguna compañía de DVDs puede interesarse en eso, hacer las negociaciones y de repente te pueden decir, te doy mi catalogo en \$5,000 dólares y tu sabes si lo haces o no. Se ha hecho con cine asiático, con cine de género, cosas que no son muy comerciales y lo han logrado sacar. En ocasiones, esos catálogos no son tan costosos, y sería muy interesante que alguien reciclara Troma ahora con todas las tecnologías", añadió Navar. 308

La realidad, sin embargo, nos dice que hasta la fecha, Troma nunca se ha editado en DVD (o Blu-ray) en México. Las generaciones más jóvenes a la de Grajales, Matamoros y Ortega, se han visto obligados a buscar otras alternativas para acercarse al cine de Troma. El mismo Grajales resumió la historia de Troma en México de la siguiente forma: "Troma se llegó a conocer en México por medio de *Fangoria* y de ahí conseguirlas (las copias piratas) en el tianguis del Chopo, Tepito, y otros tianguis. Posteriormente, tuvimos el estreno en cines de *The Toxic Avenger*, y su salida en video con la confianza de Video Universal de poder editar más títulos de Troma." Pero, ¿qué sucedió después? ¿Qué tuvieron que hacer los jóvenes para ver una película de Troma en México?

³⁰⁵ José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

³⁰⁶ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

³⁰⁷ José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

³⁰⁸ Ídem.

³⁰⁹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

Rodrigo Vidal Tamayo no dudó en nombrar a Grajales como una guía para conocer Troma y el cine de serie B en general. "Conocí a Troma un poco tarde. Ubicaba al Vengador Tóxico y posiblemente la llegué a ver en cable pero no completa. Como muchos, mi acercamiento fue a través de Jorge Grajales, el gran gurú de los cinéfagos mexicanos, y sus maratones que empezó a hacer en el José Martí en 1999. Ahí programó películas de Troma; ahí conocí *Sgt. Kabukiman N.Y.P.D., The Toxic Avenger*, y *Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV.* Fueron momentos muy agradables. No sólo era ver las películas sino comentarlas con gente que le encontraba otras aristas. Era una experiencia completa. Era verla, platicarla e incluso días después seguir hablando de ella, y empezar a buscar más películas similares."³¹⁰

De igual forma, Jorge Javier Negrete, un crítico de cine de 25 años de edad (más joven que Vidal Tamayo), se refirió a Grajales como uno de los principales exponentes del cine de serie B en la Ciudad de México. "Jorge Grajales es un referente obligado del cine "underground" que se ve específicamente en el Distrito Federal. No sé si el señor Grajales salga de la ciudad, pero él organiza sus maratones de cine en el Centro Cultural José Martí y le da un espacio al cine de serie B", dijo Negrete. 311

Debido a que ningún distribuidor o empresario mexicano siguió los pasos de Video Universal para comprar el catalogo de Troma, las personas que alguna vez fueron fans, como Grajales, se convirtieron en los programadores/curadores referentes de las nuevas generaciones. Para Vidal Tamayo, "la labor de los cineclubes ha sido fundamental para que se conozca otro tipo de cine. En el boom del videocasete, sí podías encontrar títulos, pero cuando termina ese boom fue un vacío, y estábamos limitados a lo que trajeran las distribuidoras. A finales de los noventa, empiezan a surgir un montón de cineclubes que querían dar a conocer otros tipos de cine, porque la Cineteca Nacional se quedaba corta. Así, gente menor a los 30 años conocimos Troma, porque no nos tocó el boom del videocasete."

Grajales, en específico, ha estado a cargo del *Maratón de Cine Alternativo* en el Centro Cultural José Martí, localizado a pocos metros del Palacio de Bellas Artes, en el centro de México. Todo el cine fantástico, serie B, que no tiene cabida en las salas comerciales, ha sido curado por Grajales durante 15 años. En la actualidad, los maratones se realizan el último viernes de cada mes, de 9 PM a 6 AM aproximadamente, y la selección siempre sigue un tema; algunos de los más

³¹⁰ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

³¹¹ Jorge Javier Negrete, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

³¹² Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

recientes han sido sobre cine popular egipcio, películas Kaiju poco conocidas, y cine de luchadores pero en su variación chicana.

Grajales recordó que "The Toxic Avenger, y sus secuelas, han funcionado perfectamente bien. Surf Nazis Must Die la llegué a poner también. Mucho de mis maratones de cine se conformaban de mis Beta y VHS raros editados en México. Esta misma copia de The Toxic Avenger en VHS seguramente pasó por el José Martí."³¹³ Posteriormente, con la llegada del DVD, Grajales tuvo que utilizar material importado de Troma para sus maratones. "Mostré los DVDs españoles de Troma con subtítulos en español. De esas pasé Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV, y Sgt. Kabukiman N.Y.P.D.", reveló Grajales.³¹⁴

Actualmente, en el Distrito Federal existen otros maratones de cine que usan el mismo formato del *Maratón de Cine Alternativo*. "Otros maratones se han creado y también le han dado difusión (a Troma); por ejemplo, *Noctambulante* y el del Circo Volador", dijo Grajales. ³¹⁵ Noctambulante ha mostrado en más de una ocasión *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead*, una de las cintas de Troma que nunca llegó a México de manera oficial. En noviembre de 2012, *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* formó parte del maratón "¿Zombiemedy?", dedicado a la cintas cómicas de zombies. Un año y ocho meses antes, en marzo de 2011, Noctambulante la había programado en su maratón "Cine Bizarro", junto a otras dos cintas de Troma: *Sgt. Kabukiman N.Y.P.D. y Class of Nuke 'Em High*.

Cartel del maratón "¿Zombiemedy? de Noctambulante.

100

³¹³ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

³¹⁴ Ídem.

³¹⁵ Ídem.

Aún así, Grajales siente que él mismo, así como los demás encargados de maratones de cine, han quedado a deber al no dedicarle un ciclo enteramente a Troma. "Nunca he hecho un maratón exclusivo de Troma... debo de hacerlo. ¡Obligadísimo! (Los programadores) Tenemos tache", dijo sin dudarlo Grajales. Al mismo tiempo, existen razones lógicas para la falta de un maratón Troma. "No haber programado algo exclusivo de Troma se debe a que no tenía suficientes películas subtituladas, y como algunas ya las he pasado, tengo una política de nunca repetir. A veces uno da por hecho que ya lo han visto muchos, pero para mi sorpresa resultó que no. Además, verlas de manera colectiva es una experiencia sin comparación. Debo subtitular las nuevas cintas de Troma, para otras generaciones", concluyó Grajales. 317

En agosto de 2012, la experiencia de ver películas de Troma de manera colectiva llegó al máximo recinto cinematográfico de México; la Cineteca Nacional. De hecho, Jorge Javier Negrete pudo ver por primera vez *The Toxic Avenger* cuando Cineteca Nacional la programó. "Cuando fue lo de la Cineteca Nacional fue cuando yo vi *The Toxic Avenger*, las proyectaron en formato digital (DVD)", dijo Negrete. Rafael Paz, joven periodista y compañero de Negrete, ya había visto *The Toxic Avenger* antes, vía un DVD pirata comprado en el tianguis del Chopo, aunque Cineteca Nacional le permitió descubrir otra cinta Troma; *Mother's Day*.

Durante gran parte del 2012, la Cineteca Nacional estuvo cerrada debido al gran proyecto de remodelación nombrado "Cineteca Nacional del Siglo XXI." Por esto, diversas localidades en el Distrito Federal, como The Movie Company y el Cine Lido, fungieron como sedes oficiales de Cineteca. Paz recordó que *The Toxic Avenger* y *Mother's Day* se proyectaron "en el Museo Carrillo Gil, cuando estaban las sedes alternas." ³¹⁹

Si bien Troma no apareció en las míticas instalaciones principales de la Cineteca, el evento es bastante relevante. José Luis Ortega, mente principal detrás de este pequeño ciclo, dijo tajantemente: "de Troma no se había hecho algo antes en Cineteca." Mauricio Matamoros, quien en esa época trabajaba en Cineteca, también estuvo involucrado en la decisión; "ha sido la única vez que se ha presentado Troma en la Cineteca y, en ese aspecto, es un dato importante", dijo Matamoros. 321

³¹⁶ Ídem.

³¹⁷ Ídem.

³¹⁸ Jorge Javier Negrete, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

³¹⁹ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

³²⁰ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

³²¹ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

Troma se proyectó como parte del ciclo de Cineteca *Canal B*, actualmente ya descontinuado. Ortega compartió la génesis del ciclo: "con Mauricio Matamoros le propusimos a Nelson Carro (subdirector de programación de Cineteca Nacional) hacer programas dobles de serie B, ya que Carro había programado la original y el remake de *Village of the Damned*. Entre Mauricio y yo comenzamos a pensar en varios ciclos de serie B y el programa se llamó *Canal B*. Funcionó tanto que luego lo sacaron del contexto de programas dobles y lo pusieron como un ciclo fijo aparte. En *Canal B* metimos cine de Mario Bava, bebés sangrientos, ciencia ficción, etc."

Matamoros recordó que desde un principio, cuando entraron a laborar a Cineteca, tenían pensado compartir su amor por la serie B. "Desde que estamos en Cineteca teníamos la intención de armar algunas cosas de todo esto, del cine de serie B o Z. Como parte de una programación que busca presentar lo más representativo de los llamados géneros menores a un nuevo público, era obvio que teníamos que mostrar algo de Troma. José Luis tenía mayor inquietud en presentarlo y él propuso *Mother's Day*, pero los dos coincidimos en *The Toxic Avenger*." 323

Al proponer el programa doble dedicado a Troma, Ortega no encontró ninguna traba de parte del subdirector de programación, Nelson Carro. "A Carro le agradó la idea, y aunque Troma no le gusta, le pareció muy interesante. Él siempre respeta la trascendencia de las películas, así que lo proyectamos", dijo Ortega. 324

El único problema fue lo habitual cuando se trata de Troma: la falta de material en México. "(Programamos *Mother's Day*) Porque no hubo otra, lamentablemente. Yo quería poner *Tromeo and Juliet*, una buena película para ponerla en el contexto de Troma, pero no la teníamos con subtítulos en español. Creo que ni existen con subtítulos en español. También intenté buscar *Screamplay y Monster in the Closet* pero tampoco funcionó. *Monster in the Closet* es una *monster movie* pequeña pero muy padre, que apela a los miedos infantiles. Sin embargo, de la única que tenía el DVD español, de Manga Video, fue *Mother's Day*", reveló Ortega. 325

102

³²² José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

³²³ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

 $^{^{324}}$ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

³²⁵ Ídem.

Bienvenido a

EL VENGADOR TÓXICO EL DÍA DE LA MADRE

el cine independiente de terror y gore en los Es- sentido del humor negro y un gore pasado de tados Unidos vivía una época de efervescencia tueste que, antes que repulsión, provoca bueque pronto saturó al mercado de destripes derivativos y sin gracia, pero siempre con un públi- ma también produce historias con perspectivas co desprejuiciado que pagaba por ellas. Por eso más duras, como El Día de la Madre, uno de sus era relativamente fácil lanzarse al ruedo de la primeros títulos, donde el crimen gráfico es la producción, aún para un joven estudiante de la estrella. En éste, tres chicas son secuestradas, prestigiada Universidad de Yale sin experiencia torturadas y vejadas por dos dementes bajo las en el mundo del cine: Lloyd Kaufman. Así, en órdenes de su siniestra madre, dejando ver que 1974 fundaria, hombro con hombro de Michael — la violencia se transmite de manera cotidiana y Hertz, la hoy mítica productora Troma. Una dé- de una generación a otra. Los apuntes cáusticada de lucha por un espacio en el mundo de cos de Troma hacia la sociedad estadounidense la serie B se vio recompensada en 1984, con el a partir de su ácida representación en la ficticia surgimiento de El Vengador Tóxico, filme parodia Tromaville, se hacen necesarios como un espejo y a la vez antitesis del superhéroe estereotipo desprejuiciado donde Toxie señala con índice de estadounidense, al presentar a un enclenque joven que a causa de un involuntario baño en desperdicios tóxicos muta en un humanoide mons- ros enemigos a vencer. truoso. Armado de un trapeador, descomunal fuerza y un corazón pleno de bondad, *Toxie* se Cineteca Nacional convirtió en el estandarte de una marca que Museo de Arte Carrillo Gil: jueves 30 y viernes 31

(la madre). CP: Troma Entersenancia, seg. Films, Prod: Charles Kaufman y Michael Kravitz. Duri 90 r

Durante el primer lustro de la década de 1970 sustituye los presupuestos millonarios por un

CINETECA NACIONAL I México 55

Troma presente en el programa mensual de Cineteca Nacional #346 (agosto de 2012).

Troma se presentó bajo la curaduría de Cineteca el jueves 30 y viernes 31 de agosto de 2012; el programa doble se tituló Bienvenido a Tromaville. Ortega confesó que "al ser de carácter cultural, todas estas proyecciones son casi piratas. La verdad no sé cómo le fue de público, pero espero que bien."326 Desafortunadamente, la respuesta de la gente fue bastante pobre; Rafael Paz recordó que "la sala estaba vacía... realmente no hay tanta gente que valore estas películas."327

Un año antes, en mayo de 2011, sucedió algo similar con un evento tan relevante como el ciclo de Troma en Cineteca. Desde el estreno de The Toxic Avenger, ninguna cinta producida por Troma había llegado a cines comerciales mexicanos, pero esto cambió precisamente en 2011. El remake de Mother's Day (titulado en México Sangriento Día de las Madres) pasó sin pena ni gloria por las mayores

³²⁶ Ídem.

³²⁷ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

cadenas de cines en México, aunque Rafael Paz y Jorge Negrete tampoco perdieron la oportunidad de verlo en la pantalla grande. "Yo vi el remake de *Mother's Day* hace dos años en un Cinemex. No te podría decir exactamente cuantas semanas estuvo en cartelera, pero no creo haya pasado de un fin de semana", comentó Paz. 328

La realidad no dista mucho del pensamiento de Paz, ya que Sangriento Día de las Madres permaneció sólo dos semanas en cines nacionales. Su estreno se dio el viernes 13 de mayo con 70 copias, distribuidas en seis cadenas de cines del Distrito Federal y Área Metropolitana (Cinemark, Cinemex, Cinépolis, Lumiere, Multicinemas, y Xtreme). Una semana después, el viernes 20 de mayo, Sangriento Día de las Madres contaba con sólo 17 copias, repartidas en cuatro cadenas (Cinemark, Cinemex, Cinépolis, y Lumiere). Para la tercera semana, el remake coproducido por Troma había salido de cartelera.

Curiosamente, el estreno en México de *Sangriento Día de las Madres* ocurrió un año antes de su eventual llegada a cines comerciales en Estados Unidos. "Lo gracioso es que se estrenó primero en México y después en Estados Unidos. Aquí se estrenó con pocas copias, y los estrenos fuertes de Hollywood llegan con más de mil. Es de risa pensar en cuanta gente la alcanzó a ver. En Estados Unidos también tuvo un estreno muy limitado pero sí hubo críticos a los que les gustó", dijo Paz.³²⁹

El estreno estuvo a cargo de Videocine, distribuidora propiedad de Televisa. "En México pasa muchas veces que una distribuidora compra los derechos de una cinta porque piensa que es de terror. Es muy común que digan "es de terror" y cuando la ves te das cuenta que en realidad no lo es", comentó Paz³³⁰ sobre Videocine y *Sangriento Día de las Madres*. "El remake de *Mother's Day* es casi un thriller de acción. Entonces si la pones en cartelera diciendo que es una película de terror, va a ir un crítico y dirá, si les gusta el terror no la vayan a ver. Un crítico que igual tampoco vio la original, o que desconoce de donde proviene. El público piensa, si no es terror pues no lo veo", añadió Paz.³³¹

³²⁸ Ídem.

³²⁹ Ídem.

³³⁰ Ídem.

³³¹ Ídem.

Poster mexicano de Mother's Day.

Es evidente que, mas allá de Troma, Videocine se interesó en Sangriento Día de las Madres por dos cuestiones principalmente: que su director, Darren Lynn Bousman, había realizado tres entregas de la exitosa franquicia Saw, y que se podían aprovechar de un estreno cercano al verdadero día de las madres (celebrado en México el 10 de mayo). Debido a esto, el estreno comercial del remake de Mother's Day no mejoró en lo más mínimo la presencia de Troma en México.

Para el crítico de cine Julio César Durán, "Troma sigue siendo underground, y si te paras en un Cinépolis, dudo que alguien conozca qué es Troma." Vidal Tamayo añadió que "Troma se van a seguir moviendo en circuitos de distribución alternativos porque ya está difícil que alguna distribuidora meta un nuevo producto y le genere ganancias, tomando en cuenta que ya puedes ver las películas gratis en YouTube." 333

28/agosto/2013.
³³³ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México,

D.F., 12/marzo/2014.

³³² Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

Si bien Troma tiene disponible gran parte de su catalogo en su canal oficial de YouTube, el público mexicano requiere saber inglés para entender las cintas, debido a la falta de subtítulos en español. Esto orilla a muchos a ir a los torrents, descargar la película ilegalmente, y conseguir los respectivos subtítulos en otra página de Internet; Pepe Navar comentó que "en la era digital conseguí películas de Troma porque había una compañía en España, Manga Films, que las editaba (en DVD). Otras las conseguía de diferente manera... había películas que no tenían subtítulos pero hubo un momento que ya podías encontrar el subtitulo y pegarlo."³³⁴

De regreso al tianguis del Chopo, Juan Heladio Ríos dijo que actualmente son pocos los jóvenes que piden Troma. "Los educados lo piden. Se lo damos a gente joven a ver si lo decodifica. Muy pocos lo hacen. El cine de Troma necesita verse bajo la intertextualidad; qué es lo que está antes, después, y qué cine salió en ese momento. Si no conoces la tradición cinematográfica, no puedes decodificar adecuadamente en qué consiste. Todo está en Internet pero alguien tiene que saber escoger, y lo haces con la cultura y formación", añadió Ríos. 335

Ortega, con respecto a los jóvenes mexicanos, concluyó con lo siguiente: "En México, las generaciones más viejas, ya casi cuarentones, sí conocemos mucho esto porque vivimos plenamente los ochenta. Las generaciones más recientes ya no. Sólo los muy clavados o los que tienen hermanos grandes. Hay un desconocimiento de Troma en los jóvenes que ahora están muy interesados en Eli Roth, torture porn, etc. Les falta conocer un poco de Troma."³³⁶

C) La retrospectiva pendiente

Horas antes de la primera aparición oficial de Lloyd Kaufman en Fantaspoa 2014, uno de los organizadores del festival mostró una leve preocupación, respecto al precio de la mercancía Troma. Kaufman y su esposa viajaron desde Estados Unidos con un par de maletas grandes, repletas de artículos de la compañía; stickers, pins, playeras, posters, libros, imanes para el refrigerador, DVDs, y Blurays de Troma se pondrían a la venta para los fans brasileños.

La preocupación de Nicolas Tonsho, director y productor ejecutivo del festival, era porque los precios la parecieron un tanto excesivos. Kaufman llevaba la lista de precios impresa, ya con la conversión de dólares a reales; un Blu-ray costaba \$56 reales (\$25 dólares aproximadamente), mientras que un poster, \$45 reales (\$20

³³⁵ Juan Heladio Ríos, entrevistado en el Tianguis Cultural del Chopo, Cuauhtémoc, México, D.F., 5/abril/2014.

³³⁴ José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

³³⁶ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

dólares). En lo personal, el material no me pareció tan caro, pero al ver a los jóvenes brasileños acercarse a revisar la mercancía y no comprar nada, comencé a pensar diferente.

Fans brasileños formados para *The Toxic Avenger* y Lloyd Kaufman grabando.

Antes de la función del trigésimo aniversario de *The Toxic Avenger*, la cual también era la inaugural de la decima edición de Fantaspoa, pocos fueron los fans comprando mercancía de Troma. Tras la presentación, que incluyó una sesión de preguntas con Kaufman, era imposible caminar entre la multitud, deseosa de llegar a la mesa de mercancía para adquirir algo. Tal vez muchos de los asistentes no habían visto una película de Troma antes, pero una proyección en pantalla grande, además de la informativa conversación, propició un gusto inmediato por Troma, reflejado en la convivencia posterior con Kaufman, quien dio autógrafos y posó para muchas fotos.

Lloyd Kaufman y fans en Brasil.

Fantaspoa festejó el cuadragésimo aniversario de Troma ofreciendo a su público la clase magistral de Kaufman, *Make Your Own Damn Movie*, además de proyecciones de diez cintas Troma; *The Toxic Avenger, Class of Nuke 'Em High, Troma's War, The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie, Cannibal! The Musical, Terror Firmer, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead, y (en su estreno latinoamericano) <i>Return to Nuke 'Em High Volume 1.* Kaufman permaneció sólo tres días en Porto Alegre, pero el homenaje fue exitoso; las funciones especiales de *The Toxic Avenger* y *Return to Nuke 'Em High Volume 1* se llenaron, y la clase magistral tuvo una asistencia de 30 personas aproximadamente, cada una pagando un boleto de \$100 reales (\$45 dólares).

La función del trigésimo aniversario de *The Toxic Avenger* en Fantaspoa 2014.

Lloyd Kaufman durante su clase magistral en Fantaspoa.

El programa Troma dentro del catalogo de Fantaspoa.

La retrospectiva Troma de Fantaspoa.

En México, sin embargo, Jorge Grajales sigue esperando un evento similar dedicado a Troma. "Esperaba ilusamente que en algún festival de cine de género mexicano, como Feratum, Macabro o Mórbido, trajeran algo. Es Troma, es Kaufman, tienen nueva película con *Return to Nuke 'Em High Volume 1*. Aunque la película ya esté en DVD, espero que este año (2014) lo inviten", dijo enérgicamente Grajales. ³³⁷

Cuando platiqué con Kaufman por primera vez, me sorprendió por completo al decir, "asistí a una convención de terror y fantasía en la Ciudad de México, aunque no recuerdo el nombre." Kaufman tampoco recordó el año, ni el contexto de su visita, por lo que todo resultó intrigante. Aunque el misterio pronto quedó resuelto, gracias al mismo Grajales, quien recordó cómo fue la experiencia de conocer a Kaufman en México. "Yo lo conocí cuando vino al primer festival de cine fantástico que se hizo en México, la MECyF (Modelismo Estático, Ciencia Ficción y Fantasía) en el World Trade Center. ¡Todo un tipazo! Me autografió mi cómic Marvel del Vengador Tóxico, y nos regaló ejemplares del *Troma Times* y un aromatizante

³³⁸ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

³³⁷ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

para auto de Toxie. Cuando me preguntó que donde había aprendido inglés, le dije: ¡viendo películas de Troma! Fue muy divertido."³³⁹

El *Troma Times* propiedad de Grajales.

Mauricio Matamoros dijo que la MECyF era "una convención de comics y cine de ciencia ficción, organizada por Editorial Vid. Hicieron cuatro ediciones (de 1995 a 1998) pero las últimas dos fueron en especial muy buenas. Trajeron a directores, productores y guionistas de cine, además de dibujantes de comics." De hecho, Grajales, Matamoros y Pepe Navar estuvieron involucrados en la última edición de la MECyF, celebrada en 1998. "Yo formé parte de la última edición, junto a Grajales, Navar, Rafael Aviña y Omar Hebertt. Formamos el ciclo *Los Fanáticos de la Ficción*, y cada uno presentó un par de películas", recordó Matamoros. 341

Kaufman fue invitado de la MECyF en 1997, y el director presentó su más reciente filme en aquel entonces; *Tromeo and Juliet*. Ahí se dio el encuentro entre Pepe Navar, quien había sido clave en el estreno de *The Toxic Avenger* en cines mexicanos, y Kaufman. "En la rueda de prensa conocí a Kaufman, quien se

111

³³⁹ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

³⁴⁰ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

³⁴¹ Ídem.

parece mucho a Pee-wee Herman... hasta se viste como Pee-wee: pantalones rojos, calcetines azules, saco amarillo, ósea de todos los colores. Era un tipo muy curioso y amable. Cargaba con una bolsa con todas sus cosas promocionales; él iba a hacer promoción donde estuviera. Me dio folletos, fotos. Es promotor nato", dijo Navar. 342

La charla entre Kaufman y Navar partió de la gran curiosidad que el periodista mexicano tenía por uno de sus ídolos. "Yo le preguntaba sobre cómo era Troma, cómo se habían iniciado, cómo promocionaban sus películas. Había visto un documental de Troma donde estaban en un piso en Nueva York, le pregunté sobre eso y me dijo "la compañía prosperó, ahora somos dueños de todo el edificio." Eran nuestros ídolos, entonces tenías mucha admiración al verlos y oír lo que platicaban, sus experiencias, cómo habían lanzado sus películas, los carteles, cual era el tipo de prensa en la que se apoyaban en los festivales. De todo eso se habló", recordó Navar. 343

Después de 16 años de su última edición, para Grajales la MECyF sigue siendo "lo más perfecto que se ha hecho en México en cuestión de un festival de cine fantástico, al nivel de Sitges." Es curioso que, de alguna forma, parece extrañarse un evento del calibre de la MECyF en una época en la que México no carece de festivales de cine de género. En el Distrito Federal, se celebra desde 2002 el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, conocido simplemente como Macabro; en Michoacán, Mórbido Film Fest ha exhibido cine fantástico y de horror desde 2008, mientras que el Festival de Cine Fantástico, Terror y Sci-Fi de Tlalpujahua (Feratum Film Fest) ha hecho lo propio desde 2012.

Si bien estos festivales han invitado a cineastas importantes, como José Mojica Marins y Luigi Cozzi, Troma se ha mantenido ausente a lo largo de los años. "Uno esperaría una recuperación o un homenaje del cine de Troma ahora con la supuesta consolidación de varios festivales aquí en México. Es algo que nos están debiendo estos festivales. Quizá pueda entenderlo, quieren tener lo nuevo, traer al público lo novedoso. Pero deberían aprovechar las recientes películas de Troma, como *Father's Day*, el remake de *Mother's Day*, o *Return to Nuke 'Em High*. No sé si no lo consideren horror. Pablo Guisa (fundador de Mórbido) dijo que había películas que vio en Fantastic Fest que no tendrían cabida en Mórbido porque no son horror puro. Sin embargo, en Mórbido vi *Dead Sushi*, que son los herederos japoneses de Troma. Entonces si los traen a ellos, ¿porqué no a los originales?", comentó Grajales. 345

³⁴² José Xavier Navar, entrevistado en la cafetería de la Librería Gandhi, Álvaro Obregón, México, D.F., 31/marzo/2014.

³⁴³ Ídem.

³⁴⁴ Jorge Grajales, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 15/marzo/2014.

³⁴⁵ Ídem.

El sentir de Grajales lo compartió Rodrigo Vidal Tamayo, quien no tuvo la oportunidad de conocer a Kaufman en la MECyF de 1997. "Definitivamente Troma se merece un homenaje. No sé porqué no han invitado a Kaufman, estoy seguro que viene y sería muy taquillero. Es de esos pilares del cine de culto que merecen un reconocimiento antes de morir. Sería maravilloso que le hicieran una retrospectiva en la Cineteca con mesas de análisis, para decirle a la gente que no sólo es lo que ven en pantalla, que hay más, que sí es un cine con propuesta, más allá de las chichis, la caca, y la sangre", dijo Vidal Tamayo. 346

Kaufman reveló que le "encantaría ir a México a dar una clase magistral de *Make Your Own Damn Movie*" pero el problema recae principalmente en el presupuesto. "Fans en Sao Paolo, Brasil lograron que el gobierno de la ciudad, a través del departamento de cultura, pagara mi viaje. Fui a Brasil (en 2011) e hice una clase magistral, ellos exhibieron algunas películas de Troma y fue muy exitoso. Tal vez tu universidad pueda pagar, yo no tengo el dinero", me dijo Kaufman.³⁴⁸

Nadie duda en el éxito que tendría una retrospectiva de Troma curada por un festival mexicano especializado. Para José Luis Ortega, el ciclo anual de cine de horror que él y Mauricio Matamoros organizan en Cineteca Nacional, *Masacre en Xoco*, bien podría ser otra opción para celebrar el cine de Kaufman y Michael Herz. "Si lo hacemos en el marco de *Masacre en Xoco*, sí tendría mucho éxito porque son certámenes focalizados con un público base, al que le gusta, lo conoce o ha escuchado hablar de Kaufman, o de menos han visto *The Toxic Avenger*", dijo Ortega. 349

Matamoros, por su parte, compartió ese pensamiento: "Por supuesto que Kaufman sería merecedor de una retrospectiva, e incluso deberían traer a Michael Herz porque no sabemos qué piensa, come o hace. Valdría la pena traer en un buen contexto a Kaufman porque la vez que vino a la MECyF, sólo lo conocíamos cinco personas. En un festival de horror habría más gente que lo reconocería." 350

A esto respondí con un simple "¿Y entonces, porqué no lo han hecho?" Visiblemente entusiasmado con la idea, Ortega mencionó también el problema del presupuesto, aunque en ningún momento descartó una visita del creador del Vengador Tóxico. "Podría ser que lo trajéramos, para Feratum (donde Ortega

_

³⁴⁶ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

³⁴⁷ Lloyd Kaufman, entrevistado vía telefónica en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 4/abril/2013.

³⁴⁸ Ídem.

³⁴⁹ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

³⁵⁰ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

colabora como programador) o *Masacre en Xoco*. Tendríamos que ver quién podría pagar; ¡tengo un año para ahorrar y pagarle el avión! No sonaría nada descabellado. Valdría mucho la pena. Va a ser mi propósito de año nuevo", concluyó Ortega. ³⁵¹

Feratum es, de hecho, el festival mexicano que ha tratado de traer a Troma al país. Julio César Durán reveló que "para el Feratum 2013, Ulises Guzmán (director de programación del festival) y yo tratamos de traer algunas películas de Troma y no recibimos respuesta. No sé como estén ellos, no sé cómo trabajen su distribución para festivales." Cuando lo cuestioné sobre esto, Guzmán se remontó primeramente a cómo surgió su interés personal por Kaufman y Troma; "La historia se remonta a mi primer incursión en el festival de Sitges en España, donde conocí a Lloyd (Kaufman) y me gustó su rollo. En México se conoce poco de su trabajo, solo *The Toxic Avenger* y *Tromeo and Julief*", recordó Guzmán. 353

La idea del actual director de programación de Feratum es, precisamente, hacer la tan esperada retrospectiva Troma, además de traer en persona a Kaufman para que un público mayor conozca su obra. "Yo he tratado de hacerlo desde que trabajaba en Macabro, pero no se ha podido. Mi interés es que venga Kaufman y hacerle un ciclo, que presente sus producciones. El problema en Macabro fue que no le resultaba interesante a quien decidía las cosas; en Feratum, sucedió que ya empezamos a buscarlo muy tarde, cuando Julio (César Durán) lo propuso", concluyó Guzmán. 354

Entonces, la revalorización oficial de Troma en México podría ser cuestión de tiempo, aunque su presencia seguiría siendo muy inferior a la que tiene en España o Brasil. Ortega recordó que "en España ya le hicieron un homenaje a Kaufman en Sitges. No creo que en México tengamos el nivel de fanatismo que hay en España; allá sí le han dedicado mucho, incluso llegué a ver en una tienda de comics un revista llamada *Mondo Canalla*, un fanzine español, y todo el número estaba dedicado a Troma. Allá le dedican mucha tinta no sólo a Troma, sino al cine trash en general."

Para Matamoros, "México y España son países muy distintos, a pesar de que compartimos lengua. Respecto al cine, España es un país muy cinéfilo. Sitges es un monstruo impresionante. En México hay festivales, afortunadamente, pero para nada se parecen a Sitges. Si en España hay un festival tan grande como Sitges,

³⁵¹ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

³⁵² Julio César Durán, entrevistado en el Faro de Oriente, Iztapalapa, México, D.F., 28/agosto/2013.

³⁵³ Ulises Guzmán Reyes, entrevistado vía electrónica, México, D.F., 7/abril/2014.

³⁵⁴ Ídem.

³⁵⁵ José Luis Ortega, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 4/marzo/2014.

es porque hay un público que lo sostiene. Aquí a pesar de que hay una audiencia que más o menos sostiene los festivales, me parece que no existe la necesaria. Por lo mismo no hay esa necesidad tan grande de tener aquí a Kaufman, o exigir que venga Dario Argento o Clive Barker."

Si bien la más reciente visita de Kaufman a Brasil fue organizada por Fantaspoa, a su vez patrocinado por la compañía petrolera Petrobras, la anterior en 2011 surgió gracias a los fans; como Kaufman recordó. Para Vidal Tamayo, "las fanaticadas de esos países (Brasil y España) son más organizadas. Tampoco creo que en México haya un culto tan grande como en esos países. Aquí mucha gente ve a Troma como curiosidad y no como un producto de estudio." Matamoros agregó, "hay mucho público de los géneros menores que consume piratería, pero no el necesario para consumir películas originales. Si no existe ese público, eso se refleja en un festival." Si para consumir películas originales.

La ausencia de Troma en México parece ser un mero reflejo de la falta de una industria enfocada al cine de género. Para Marco González Ambriz, un contemporáneo de Matamoros, "en México está todo puesto; ya hay público, festivales, publicaciones, un programa como *Paracinema* (conducido por el mismo Ambriz, Ortega, y Vidal Tamayo), un canal de TV de terror. Ya está toda la infraestructura para que se empiece a producir más cine de terror y surja como género. Lo que falta es que se fortalezca la industria para que haya un cine de bajo presupuesto, a nivel un poco encima del *videohome*. En el *videohome* se quedaron muy encerrados en el narco y les faltó explorar, copiar, e informarse mejor."

Aquí surge un dilema. Hay quien piensa que para mantener su esencia, Troma y el resto del cine de género debe permanecer en el *underground*, sin mucha presencia. "No vas a querer producir este tipo de cine para que sea el taquillazo del año en México. No es cine para que vaya toda la familia, incluso perdería su esencia", dijo Ambriz.³⁶⁰ Para el periodista de 25 años Rafael Paz, "el cine de serie B siempre va asociado a la idea de "lo veo yo como placer culposo, en mi casa, tal con amigos", pero es algo más individual."³⁶¹ Jorge Javier Negrete también comparte esa idea; "eso es parte del atractivo, del encanto, es de cierta manera

³⁵⁶ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

³⁵⁷ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

³⁵⁸ Mauricio Matamoros Durán, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México D.F., 11/marzo/2014.

³⁵⁹ Marco González Ambriz, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 13/marzo/2014.
³⁶⁰ Ídem.

³⁶¹ Rafael Paz Esparza, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

una membresía cerrada que está abierta a todo el público y el que quiere está ahí", dijo Negrete. 362

Por el contrario, Vidal Tamayo apoyó la idea de expandir este tipo de cine. "Uno de tus entrevistados alguna vez me dijo que películas como *The Evil Dead* no deberían ser vistas por todos, que sólo eran para unos cuantos, lo cual me parece contradictorio para alguien que se dedica a la comunicación. Ese es el problema en México. Los fans están peleados. En España se juntan, sacan sus fanzines, otros fans los compran. Como saben que hay público, las editoriales pagan para que se editen ese tipo de materiales." 363

Vidal Tamayo continuó diciendo, "será más fácil conseguir productos de lo que te gusta si le haces promoción y más gente lo pide. Eso pasó con el cine de terror oriental a finales de los noventa. Grajales lo trajo a México y se empezó a correr el rumor que eran películas muy buenas. Las distribuidoras sacaron una, tuvo éxito y después fue un boom. Ahora esas cintas se consiguen en ediciones nacionales, porque la gente le demostró a las distribuidoras que eso querían ver. Pasa lo mismo con Troma, si quieres que sea más fácil conseguirlas, corre la voz de que son buenas para que alguien vea que son negocio y las traiga." Esa parece ser la única cosa por hacer, mientras los responsables deciden si traer o no a Troma, Kaufman y Herz bajo la curaduría de un festival de género en México.

³⁶² Jorge Javier Negrete, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 27/marzo/2013.

³⁶³ Rodrigo Vidal Tamayo, entrevistado en la Cineteca Nacional, Benito Juárez, México, D.F., 12/marzo/2014.

³⁶⁴ Ídem.

Conclusiones

En otoño de 2012, cuando comencé este proyecto, ya relacionaba a Troma con el cine de guerrilla, ese que se realiza aún cuando no se cuentan con las mejores herramientas ni se está en las circunstancias perfectas. Sin embargo, mi mayor temor era la lejanía entre Troma y nuestro país, literal y figurativamente. Al estar lejos de Nueva York y sin el dinero suficiente para poder viajar, todo parecía indicar que mi reportaje no contaría con entrevistas a la gente que creó y desarrolló la compañía cinematográfica en cuestión. Si bien esa era una preocupación grande, tampoco estaba seguro que en la Ciudad de México encontraría a suficientes personas con conocimiento sobre Troma; esto porque el cine de bajo presupuesto (serie B o Z) en general tiene un nicho marcado y no más.

Tras casi tres años, y con el proyecto completo, puedo concluir que estaba totalmente equivocado al pensar que existía una distancia significativa entre México y Troma. Para empezar, apenas la segunda entrevista que realicé fue al mismísimo Lloyd Kaufman, co-fundador y presidente actual de Troma, además de ser el director de sus cintas más famosas. No necesité viajar hasta Tromaville para charlar con Kaufman, bastó enviar un e-mail al contacto que aparecía en su sitio web oficial y, después, simplemente coordinar la entrevista con la secretaria del cineasta. No pudo ser más fácil.

El día de la entrevista vía telefónica, 4 de abril de 2013, pude confirmar que Kaufman es la representación viva de los ideales que su compañía ha tenido por poco más de 40 años. Su accesibilidad es notoria, así como el respeto que tiene por sus fans y la gente que muestra interés por un cine que pocas veces ha sido reconocido por instituciones o críticos cinematográficos serios.

En lo personal, las películas de Troma a veces pasan a segundo plano cuando pienso en una figura como Kaufman. Sí, he visto incontables veces la divertida *The Toxic Avenger*, y considero que es genuinamente una cinta memorable, pero igualmente mi interés radica en los valores de la compañía para hacer lo que más les gusta: cine.

Troma ha pasado a ser un ejemplo vital para todos los que están interesados en lanzarse a la calle y realizar un filme, sin contar (en el caso de los mexicanos) con el apoyo del IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) o con una beca. Olviden el glamur y el reconocimiento institucional, es mejor concentrarse en realizar algo honesto y que cumpla con sus propias aspiraciones. Ese es el mensaje de Kaufman.

Por otro lado, la investigación que comencé a realizar con críticos mexicanos que habían escrito alguna vez sobre Troma, me llevó a explorar un mundo que, quizá, ya es totalmente parte del pasado. El reportaje, sobre todo con su último capítulo, es en verdad una mirada histórica al desarrolla que ha tenido no sólo Troma en

México, sino en general la forma de ver y pensar el cine. Así, viajamos a los años ochenta, cuando no existía el Internet y México era un lugar un tanto limitad en cuestión de oferta cinematográfica.

El cine de Troma, a lado de otras figuras de la serie B, fungió como un catalizador para que los jóvenes sintieran que existía algo más que las películas correctas que llegaban de Hollywood. Poco a poco se fue creando una cultura alrededor del cine menospreciado; el VHS, la piratería, los cines de barriada, los cine clubs y (en un nivel más institucional) los festivales fílmicos de género, pasaron a convertirse en puntos de encuentro para personas que llegaron a pensar que eran los únicos que conectaban con lo que decía Kaufman en *The Toxic Avenger*.

Así, a partir de comentar filmes absurdos como *Poultrygeist: Night of the Chicken Dead* o *Tromeo & Juliet*, el reportaje termina mirando la evolución del cinéfago mexicano, los cambios en la forma de ver cine y por supuesto la influencia que ha tenido la piratería en un país donde es difícil que una familia promedio asista al cine, o que los distribuidores se interesen por algo más allá de las populares franquicias.

Entrevistas

DURÁN, Julio César, crítico de cine para F.I.L.M.E. Magazine, entrevistado por Eric Ortiz García, en Faro de Oriente, México D.F., 28 de agosto de 2013.

GONZÁLEZ Ambriz, Marco, crítico de cine para Revista Cinefagia, entrevistado por Eric Ortiz García, en Cineteca Nacional, México D.F., 13 de marzo de 2014.

GRAJALES, Jorge, investigador cinematográfico, entrevistado por Eric Ortiz García, en Cineteca Nacional, México D.F., 15 de marzo de 2014.

GUZMÁN, Ulises, director de cine, entrevistado vía e-mail por Eric Ortiz García, en México D.F., 7 de abril de 2014.

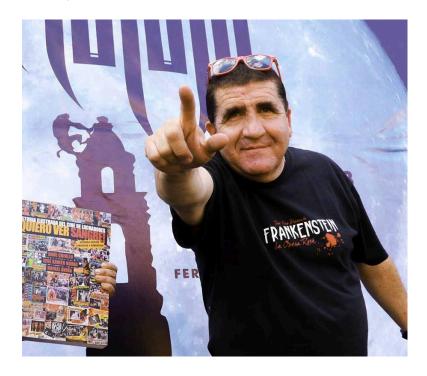
KAUFMAN, Lloyd, director de cine y co-fundador de Troma, entrevistado por Eric Ortiz García, en Porto Alegre, Brasil, 11 de mayo de 2014.

MATAMOROS, Mauricio, periodista cinematográfico, entrevistado por Eric Ortiz García, en Cineteca Nacional, México D.F., 11 de marzo de 2014.

NAVAR, José Xavier, periodista, entrevistado por Eric Ortiz García, en Librería Gandhi, México D.F., 31 de marzo de 2014.

NEGRETE, Jorge Javier, crítico de cine para Butaca Ancha, entrevistado por Eric Ortiz García, en Cineteca Nacional, México D.F., 27 de marzo de 2013.

ORTEGA, José Luis, investigador y crítico de cine, entrevistado por Eric Ortiz García, en Cineteca Nacional, México D.F., 4 de marzo de 2014.

PAZ Esparza, Rafael, crítico de cine para Forbes México y locutor para Radio UNAM, entrevistado por Eric Ortiz García, en Cineteca Nacional, México D.F., 27 de marzo de 2013.

RÍOS, Juan Heladio, difusor cultural, entrevistado por Eric Ortiz García, en Tianguis Cultural del Chopo, México D.F., 5 de abril de 2014.

VIDAL Tamayo, Rodrigo, crítico de cine para Revista Cinefagia, entrevistado por Eric Ortiz García, en Cineteca Nacional, México D.F., 12 de marzo de 2014.

