



XIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR
DE BENALMADENA

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
DE LA COSTA DEL SOL

(MALAGA)

"EL BARRIO EN LA PANTALLA"

Por Harry Gamboa Jr.

¿DISPARAN CONTRA los Chicanos, verdad?

Hollywood lo ha hecho durante muchos años.

El enfoque básico de la industria filmotelevisiva establecida al tratar de la imagen de los chicanos ha sido el de asesinarla con las armas cinematográficas. Luces, camera intra-acción cultural. Generaciones de filmes insensibles a la cultura chicana han ofrecido al mundo una versión estereotipada de ella, vacías de valores y de rendición. La multitud de bandidos, vendedores de estupefacientes, asesinos, idiotas y vencidos usados en los últimos años para representar al chicano, contrasta agudamente con el creciente número de chicanos que inexorablemente exigen una visión más realista de la experiencia chicana.

Mi explotación no es un concepto nuevo. Tiene sus raíces en la política nacional y se llena de odiosas insinuaciones al referirla a los procesos actuales de diseminación de información y de símbolos a gran escala. Estando seguros los controles de los medios de comunicación en manos de las corporaciones y del gobierno; ¿qué esperanza puede haber de verdadero influjo representativo en la creación y presentación de la imaginaria chicana?

El pronóstico sobre este verdadero influjo representativo parecería ser mínimo si no fuera por las proyecciones alternativas de un grupo de cineastas chicanos y de aquéllos que (no chicanos) se han acercado cinematográficamente a los chicanos en sus propios términos.

El cine chicano es un fenómeno reciente cuyos orígenes se remontan a la violencia callejera y al malestar urbano que estallaron en los barrios del East Los Angeles a principios de los años setenta. También puede decirse que se originó en los campos de los trabajadores ambulantes del norte de California. En 1.970 Luis y Daniel Valdez montaron una película hecha principalmente a base de transparencias de 35 mm. La película, YO SOY JOAQUIN (I AM JOAQUIN), reunía ya muchos de los elementos que iba a recoger el futuro cine chicano. El sentido de compromisos político concreto de su comentario social y el hecho de poner detrás de las cámaras a tantos chicanos como fuera posible marcaron la pauta a la nueva forma de expresión.

Cuando comenzaron los disturbios de East Los Angeles, muchos de los actuales cineastas chicanos estaban allí documentando los hechos con cámaras de 8 mm., mientras otras eran atrapados en el fuego cruzado de los acontecimientos. La situación real del momento era que muy pocos chicanos habían recibido entrenamiento en el manejo del equipo de 16 mm. y que muy pocas personas tenían acceso a esa tecnología.

Durante el período de 1.970 a 1.973 las emisoras locales de televisión de Los Angeles cedieron a las presiones de la comunidad y permitieron la emisión de varias series relacionadas principalmente con los problemas chicanos: "REFLEXIONES", "IMPACTO", "ACCION CHICANO", "AHORA", "UNIDOS". Aunque los fondos para estas series no permitían otra cosa que el formato típico de entrevista (un animador, dos invitados y tres tazas de café) en algunas ocasiones se proyectó una pe-



XIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR
DE BENALMADENA

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
DE LA COSTA DEL SOL

(MALAGA)

lícula. Las distintas series fueron beneficiosas puesto que estimularon el interés en los asuntos chicanos, revelaron varios talentos de la comunidad chicana e hicieron conocer su trabajo a la comunidad televisiva. Sirvieron también para entrenar a varios chicanos en los campos de la producción y de la dirección. Como productores y directores de algunas de las series mencionadas, Jesús Treviño y Luis Ruiz fueron los abogados principales para la creación de más oportunidades para los chicanos en las industrias del cine y de la televisión.

Ruiz produjo IMPACTO para KNBC y comentó al respecto:

"Comenzamos por entrevistar a anglos y a no hispanicos provenientes sobre todo del poder establecido a los que por primera vez se les preguntaba en televisión sobre asuntos chicanos y empezamos a recibir un alto grado de aprobación (very high ratings) por lo desacostumbrado del formato. Normalmente en las conferencias de prensa dadas por anglos o no hispanicos no se discutían cuestiones relacionadas directamente con los hispanicos o, si surgían esas cuestiones, no estaban planteadas bajo esa perspectiva. Nosotros comenzamos a plantearlas desde esa perspectiva y descubrimos que la mayoría de los entrevistados ni siquiera habían pensado en ellas. Los cogíamos con la guardia baja cuando venían al programa. Esto fue un gran éxito. Obligó a la gente a que empezara a pensar. Hizo al público ver que no se tenía en cuenta a los hispanicos al tomar decisiones importantes".

Luis Ruiz ha sido nominado muchas veces para el Emmy local por sus películas y series televisivas y ganó un Emmy de Los Angeles por la producción del documental "THE UNWANTED" sobre el problema de la inmigración. La película también recibió la medalla de bronce de Las Islas Vírgenes. Ruiz abandonó las emisoras "sobre todo por no haber posibilidad de progreso" para formar su propia compañía productora independiente. Actualmente trabaja en un proyecto, "BLESS ME ULTIMA", programado para ser una miniserie en PBS.

Jesús Treviño es un cineasta reconocido internacionalmente y que ha desempeñado un papel básico en el desarrollo del cine chicano. Su documental "SOLEDAD" sobre la situación difícil de los presos chicanos en la prisión de Soledad ganó el primer premio en el festival de cine de Atlanta de 1.971. En 1.972 escribió y produjo un documental de media hora sobre la censura del controvertido mural "AMERICA TROPICAL" pintado por David Alfaro Siqueiros en 1.932 en un muro sobre la calle Olvera y ganó medalla de plata del festival internacional de cine de Nueva York. Su película "YO SOY CHICANO" de 1.972 fue básicamente el primer docudrama chicano televisado inicialmente a escala nacional por PBS en los Estados Unidos.

Como productor ejecutivo de la serie "ACCION CHICANO" para KCET, Treviño pudo presentar obras innovadoras de los chicanos del suroeste. "CARNALITOS" fue un film escrito y dirigido por Bobby Páramo para "ACCION CHICANO". La película fue una exposición explosiva de la experiencia carcelaria de los jóvenes delincuentes chicanos. El tema de Páramo hubiera podido salir malparado en manos menos sensibles para presentar filmicamente la esencia del encarcelamiento de los jóvenes



XIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR
DE BENALMADENA

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
DE LA COSTA DEL SOL

(MALAGA)

nes y de sus causas. La experiencia de Páramo en "CARNALITOS" le valió la admisión al programa de maestría de estudios avanzados de cine en la Universidad de Stanford.

Cineastas como Luis Ruiz, Jesús Treviño y Moctezuma Esparza han logrado penetrar algunas veces en lo que parece ser la fortaleza -- electrónica de la televisión. Con todo, se ha logrado poco en cuanto a la programación dentro del horario de mayor auditorio (prime time) de series relacionadas con los chicanos o inclusive la inclusión -- constante en el reparto de chicanos con papeles dignos. La mayor parte del material sobre chicanos en buenos horarios ha estado contaminado de ofensas raciales o ha sido de calidad tan baja en cuanto a -- la comprensión de su cultura que la distorsión de la imagen chicana -- se ha convertido una vez más en fuente importante de la mala infor-- mación pública.

La reciente oleada de asesinatos periodísticos de la cultura chi cana al centrar su información especialmente en temas considerados -- en boga, como el pandillerismo y los "extranjeros ilegales", ha propiciado que varias series televisivas y algunas compañías cinemato-- gráficas hayan acudido a los barrios para aprovecharse de la identi-- ficación de estos "problemas". Podría pensarse en largometrajes como BOULEVARD NIGHTS, WALK PROUD y en películas para la televisión como ACT OF VIOLENCE Y STREETS OF LOS ANGELES. Hasta el momento, los productos televisados y llevados a la pantalla reflejan en su mayor parte el enfoque tendencioso que ha guiado la selección de los temas. -- A causa de la fijación del material, parece ser que la presentación-- cuidada de la realidad chicana aún está muy lejana.

Treviño hizo recientemente este comentario: "En este momento, des-- graciadamente, les resulta fácil estereotiparnos como comunidad de -- pandillas y no explorar nuestras otras dimensiones. Existe también -- el problema de cómo van a vernos los medios masivos de comunicación-- y nuestra necesidad de presentar imágenes que destruyan los estereo-- tipos. Creo que va a depender sobre todo de los cineastas chicanos, -- pues hasta que no controlemos los guiones y la producción vamos a te-- ner películas cuya presentación de los latinos será cuestionable".

Un reciente logro de Treviño le ha situado en la posición de ser el primer chicano en escribir y dirigir un largometraje para la corporación nacional de cine mexicana CONACINE. "RAICES DE SANGRE" es -- también la primera película que ha empleado actores y personal de -- las dos partes de la frontera. El film se centra en la lucha de chicanos y mexicanos contra la explotación corporativa. La película ha sido propuesta para dos premios mexicanos, "ARIELES", en las categorías del mejor guión y de la mejor obra de un director primerizo. El film se convirtió en la atracción del tercer festival chicano de cine de San Antonio de 1.978.

El festival chicano presentó varias películas sobre los chicanos -- hechas por chicanos mientras que otras fueron hechas por intereses -- externos. La idea primordial del festival fue proyectar estas pelícu -- las y presentar simposios sobre "la base económica presente y futura del cine chicano, y sobre sistemas de distribución y exhibición del -- film chicano". Varios miembros de los medios publicitarios estuvieron presentes así como delegados de varias agencias de inversión, junto -- a muchos cineastas chicanos y público.

Otras películas proyectadas en el tercer festival anual del cine -- chicano fueron "¿UNA NACION BILINGUE?" producida por David Sandoval y



XIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR
DE BENALMADENA

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
DE LA COSTA DEL SOL

(MALAGA)

Luis Torres y dirigida por Adolfo Vargas. "ENTELEQUIA SALAZAR", producida por Susan Salazar, dirigida por Juan Salazar, con Ricardo Sánchez como productor asociado. "THE WINO AND THE BLIND MAN," producida por José Luis González. A excepción del largometraje de Treviño y de "ONLY ONCE IN A LIFE TIME", dirigida por Alejandro Grattan que -- fueron filmadas en 25 mm. todas las demás obras fueron proyectadas en formato de 16 mm. o en videocasetes de 3/4 de pulgada. La mayoría de los filmes presentados por chicanos fueron documentales de índole política o de naturaleza informativa.

La situación básica, evidente al examinar el estado del cine chicano, es el poco dinero "auténtico" disponible para los cineastas -- chicanos. En general, los únicos fondos existentes están destinados a la creación de filmes para el servicio de la comunidad del gobierno y de las corporaciones. Si bien se necesita de esta clase de películas muy pocos chicanos han sido capaces de encontrar fondos para proyectos actuales han recibido fondos gubernamentales. La película-piloto de Jesús Treviño para la serie de FUNDACION NACIONAL PARA LAS HUMANIDADES. (NEH). SEGUN es el primero de una serie de ocho dramas de una hora de duración sobre hombres y mujeres importantes de la -- historia chicana. La Fundación ha costeado también la producción de un documental sobre el trabajo temporal en el valle del sur de Texas, VALLEY OF TEARS, de David Sandoval. Ricardo Soto está terminando un documental sobre la cuestión de la inmigración entre los Estados Unidos y México costeado por el Consejo de Nuevo México para las humanidades. Adolfo Vargas ha recibido fondos de la FUNDACION NACIONAL PARA LAS ARTES, (NFA) para su película sobre los jóvenes de las pandillas, WHEN I GET OUT, y chicana de Sylvia Morales ha recibido fondos del FONDO PARA EL CINE.

Sin embargo, la mayoría de los cineastas chicanos no ha visto proyectadas sus películas por televisión ni ha recibido fondos de consideración fuera de la ocasional concesión de subvenciones. Puesto que las oportunidades son notablemente limitadas, en muchas ocasiones -- los chicanos compiten entre sí para conseguir los mismos fondos. Esto puede tener serias consecuencias en cuánto a los tipos de películas que se harán en el futuro. La forma que adopte el cine chicano -- dependerá en gran parte del origen de los fondos. Muchos cineastas -- tendrán que encontrar métodos alternativos para conseguir fondos para sus películas en el caso de que sus compromisos políticos alienen a las pocas agencias financieras.

Francisco Martínez, que fue nombrado por un año para el puesto de profesor de producción en los Colegios de Claremont, está terminando un documental en tres partes, "SOMOS". El siguiente comentario refleja su preocupación sobre las películas que reciben fondos. "Tenemos que variar las sugerencias si no vamos a hacer películas de protesta. Los films de cólera y de protesta son necesarios, nuestra gente, sin embargo, se ve impedida de hacerlos simplemente porque no son comerciales. Si no vamos a hacer esta clase de películas, entonces hagamos películas que sugieran que algo no funciona en esta sociedad, -- pero no en un sólo lugar sino en muchos. Esto no se logra entrevis-- tando a alguien y mostrando una cara hablante. Hay que hallar una -- forma de presentación que apunte con el dedo en aquella dirección".

La relación entre el número de chicanos de los Estados Unidos, -- además del previsible aumento de población en la próxima década, y -- el número de filmes producidos por chicanos es astronómicamente desproporcionada con su público. Sin una base económica fuerte, el cine



XIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR
DE BENALMADERA

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
DE LA COSTA DEL SOL

(MALAGA)

chicano continuará probablemente produciéndose en 16 mm. Sin poder - político organizado para enfrentarse a Hollywood y a la industria - del cine y de la televisión, la imagen de los chicanos seguirá siendo manipulada por ellos para seguir las tendencias racistas prevalentes en la presentación y para cosechar los beneficios de la mexexplo tación del barrio. Como Hollywood continúa disparando a los chicanos, los chicanos deberán disparar de regreso.

(Hayy Gamboa Jr., es miembro del grupo artístico Asco de East Los Angeles.)

("La Opinión".)