

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

El cine mexicano de la época de oro como reflejo social, tomando como ejemplo a Pedro Infante

Autor: Danahé Maldonado Zazueta

Tesis presentada para obtener el título de: Lic. En Ciencias de la comunicación

Nombre del asesor: Jorge Alberto Vera

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación "Dr. Silvio Zavala" que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo "Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada", se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.

UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

"EL CINE MEXICANO DE LA ÉPOCA DE ORO COMO REFLEJO SOCIAL, TOMANDO COMO EJEMPLO A PEDRO INFANTE"

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
BIBLIOTECA

CAMPUS SANTA MARIA

PRESENTAN:

Danahé Maldonado Zazueta Guadalupe Vázquez González

> ASESOR Lic. Jorge Alberto Vera

ACUERDO 952002

CLAVE 16PSU00125

MORELIA, MICH., 2000

Quiero agradecer primero a Dios por darme su amor y por estar siempre conmigo, por permitirme vivir cada día y por poner en mi camino a todas las personas que he necesitado para seguir adelante.

A mis padres por darme todo su amor y apoyo: mamá gracias por estar a mi lado y enseñarme a ser una mujer que sabe lo que es la responsabilidad; papá gracias por creer siempre en mí y nunca privarme de tu confianza y tus mimos.

A mis hermanos Gerardo, Marlon y Maritzel por crecer conmigo, apoyarme y no dejarme sola.

A Ezequiel por desvelarse más de una vez conmigo haciendo trabajos, por ayudarme siempre que lo necesito, por enseñarme a amar, por aceptarme tal como soy, por compartir su vida conmigo e impulsarme a seguir siempre adelante.

A Lupita por aguantar mis histerias, por trabajar conmigo y permitirme trabajar con ella, por ayudarme siempre y apoyarme. Gracias por ser mi mejor amiga.

A mis tíos Luis, Tere, Joel y Margarita, así como a mi prima Vanessa por estar a mi lado y creer en mí.

A la Universidad Vasco de Quiroga por ser mi casa durante 7 años y darme una buena preparación

Beto, gracias por tu apoyo y tu paciencia, nos ayudaste mucho.

A todos a quienes he conocido y que me han ayudado a concretar este proyecto y a crecer con las cosas buenas y malas... ¡GRACIAS!

"Sueña lo que tu quieres soñar; anda donde tu quieras ir; sé lo que tu quieres ser, porque solo tienes una vida y una oportunidad para hacer todas las cosas que quieres hacer, procura siempre suficiente felicidad que te haga dulce, suficientes pruebas que te hagan fuerte, suficiente esperanza que te haga feliz."

Danahé

"Las tareas crueles por las que no hemos recibido compensación, vivirán con nosotros e irradiarán su esplendor y serán heraldos de nuestra gloria; y las penalidades que hemos soportado serán como una guirnalda de laurel en nuestras cabezas glorificadas..."

Gracias Dios mío por existir.

"Si tu conocimiento no te enseña a elevarte por encima de la flaqueza y miseria humana y a conducir a tu prójimo por el sendero de la justicia, eres sin duda alguna, un ser humano de poco valor y seguirás así hasta el último día"

Papá, mil gracias por tu apoyo.

Khalil Gibrán

Lupis

INDICE

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ag.
INTRODUCCIÓN		. 1
 Planteamiento del Justificación Delimitación Objetivos Categorías de aná Hipótesis Metodología Teoría de la comu Explicación de cor 	álisis	
Cap. I SOCIEDAD, 0 1.1 Sociedad 1.2 Cultura 1.3 Valores	CULTURA Y VALORES	15 21 25
Cap. II LA VIDA EN	MÉXICO DE 1940 a 1960	
2.2 Medios de en2.3 Géneros cine		32 39 44 46
Cap. III LA ÉPOCA D	DE ORO	
3.1 La industria ci3.2 Compositores3.3 Canta-actores		62
Cap. IV PEDRO INFA	ANTE COMO ESTEREOTIPO SOCIAL	
4.1 Historia de vida de Pedro Infante		
CONCLUSIONES		118
BIBLIOGRAFÍA		125
ANEXOS		129

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde su origen el hombre ha demostrado que para su evolución, es necesaria la interacción con otros seres humanos de su misma especie con quienes le sea posible asociarse para perseguir fines específicos.

Al conformarse la sociedad como tal, comparte una infinidad de conceptos que la hacen cada vez más amplía. La cultura es un ejemplo de las características que la componen. Es un elemento que todo individuo en sociedad practica consciente o inconscientemente y que involucra conocimientos ancestrales, actitudes y valores que la enriquecen.

La sociedad de 1940 a 1960 practicaba una cultura en la que las creencias morales como las religiosas sentaban las bases para todos los aspectos sociales. Inclusive esto se hizo presente en uno de los medios de entretenimiento con más auge en ese tiempo, el cine.

El cine fue utilizado como una nueva forma de expresión, que dejaba ver las actitudes más comunes y las historias más reales de su sociedad, hasta alcanzar niveles impresionantes de empatía con el público.

Muestra de esto es la forma en que los argumentos, las historias y los personajes buscaban ser lo más reales posibles y esto ayudaba a los actores y actrices a llegar a un punto en que el público los convertía en verdaderos mitos vivientes, ejemplo de esto es Pedro Infante.

El canta- actor sinaloense es considerado uno de los más grandes mitos de nuestra cinematografía, aún antes de su trágica muerte. El público vio en Infante al representante ideal para la época dorada, al ídolo que se identifica con las masas de una forma natural y sencilla.

Pedro buscaba ser del pueblo, para el pueblo y representante fiel de la vida de México, intentaba retratar en sus personajes de forma exacta y minuciosa a cada persona de la sociedad.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Es la Época de Oro del cine mexicano un reflejo social de lo que se vivía en ese entonces en nuestro país siendo el ejemplo más representativo Pedro Infante?

JUSTIFICACIÓN

La intención de realizar la presente investigación surge en principio por el fenómeno social que representa el cine de la época de oro de nuestro país. Dicho fenómeno nos lleva a investigar a uno de los mayores estereotipos que ha tenido el cine nacional: Pedro Infante, así como a los componentes del cine de ese tiempo, como son la música, los argumentos, las modas y actitudes, porque se desea demostrar la real retroalimentación que se generó entre la sociedad y el cine de la época de oro.

La utilidad de la presente investigación es primeramente para la sociedad, dado que deriva del hecho de que el cine se tomaba como un reflejo social de la época. Esto llevaba al cine a ser parte de la influencia con respecto a la misma, es decir, costumbres, cambios de actitud, e incluso modas y la misma cultura fueron impuestas o difundidas por el séptimo arte.

De la misma manera puede resultar de interés para la Universidad Vasco de Quiroga, debido a que ésta investigación demuestra que los alumnos de la institución muestran predilección por temas poco difundidos.

Su relación con la comunicación existe, ya que el cine por sí mismo es considerado un medio de comunicación, porque igual transmite información que busca influenciar a las masas a través de mensajes compuestos por símbolos contenidos en las imágenes y sonidos.

Por lo anteriormente expuesto, el objeto de investigación se interrelaciona con las siguientes ciencias: Con la Sociología porque el cine refleja la dinámica de la sociedad mexicana y su transición económica, política y cultural en el periodo de tiempo que se analiza. Con la Antropología puesto que el cine refleja los usos y costumbres como, el comer, el vestir, el lenguaje de una época determinada. Con la Historia ya que todo hecho se inserta en un espacio y tiempo específico, lo que lo hace único e irrepetible. Y finalmente con la Semiótica porque el cine se maneja mediante símbolos y signos.

DELIMITACIÓN

TEMPORAL.- La investigación se llevará a cabo en el periodo de tiempo comprendido entre Septiembre de 1999, mes en que comienza, y Diciembre del 2000, fecha en que se pretende finalizarla.

GEOGRÁFICO.- El trabajo se realizará en la ciudad de Morelia, Michoacán, y en la biblioteca del consejo nacional de la cultura y las artes de la ciudad de México.

MARCO SITUACIONAL

Para 1940 México apenas comenzaba a reponerse de una revolución que no lo dejó en buenas condiciones económicas, sin embargo, fue al mismo tiempo cuando empezaron a desarrollarse los principales sectores de la vida nacional, como el económico, el social, el político y el cultural principalmente.

En este desarrollo México reconoció por más de dos décadas a escritores de la talla de Salvador Novo, Rodolfo Usigli. Pintores como José Clemente Orozco y Diego Rivera. Directores de cine tales como Ismael Rodríguez y Emilio (El Indio) Fernández. A deportistas como Joaquín Capilla y Raúl (El ratón) Masías. A compositores de la talla Carlos Chávez y Pérez Prado y artistas tan famosos como fueron Pedro Infante y Germán Valdés (Tin-Tan)

La sociedad atravesaba por un momento de cambio en el que se vivía aceleradamente el crecimiento de las grandes ciudades, particularmente el de la capital mexicana. Todo esto debido al avance de las grandes compañías estadounidenses en nuestro país. La población se consideraba en su mayoría, perteneciente a una clase media en las ciudades, y clase baja en el campo. La sociedad comenzó a maravillarse con los adelantos tecnológicos que recién surgían, tal es el caso de la televisión, los automóviles y los aeroplanos.

El estallido de tantos avances en la tecnología, aunado a los cambios antes mencionados, trajo como consecuencia una fuerte migración de la población del campo a las ciudades. Era entonces cuando el cine tomaba fuerza y hacía su aparición la Época de Oro del cine mexicano; época en la que lograron la fama los primeros ídolos de la pantalla grande: Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Jorge Negrete, Sara García, (Tin-Tan), etc. Fue tiempo en el que la mujer emprendió su búsqueda por la independencia y superación profesional. Esta actitud sirvió para que también en el cine las canciones comenzaran a referirse de distinta manera a la mujer. El machismo estaba siendo desplazado. Las costumbres eran cada vez menos rígidas y formales.

OBJETIVOS

- A) Identificar las características generales de la sociedad mexicana de los años 40's y 50's.
- a.1) Analizar de qué manera influyeron los sujetos sociales en la Época de Oro del cine mexicano.
- a.2) Interpretar por qué el cine mexicano de la época de oro, por ser un reflejo social, merece ser objeto de estudio.
- a.3) Explicar por qué Pedro Infante fue considerado como estereotipo social de la época dorada del cine mexicano.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.

Por **sociedad** se entiende al conjunto de individuos que conviven entre sí con la finalidad de lograr objetivos comunes, en un mismo espacio geográfico y que comparten actitudes y **valores**, que son un concepto de aquello que es deseable y que ejerce una influencia sobre la conducta social de quien lo posee. Una sociedad se ubica en una **época** con espacios de tiempo determinados y entendiendo a ésta como un periodo de tiempo que es memorable por los hechos históricos que en ella se llevaron a cabo.

Toda sociedad se compone de elementos esenciales como lo es la cultura, que viene siendo el agregado o la suma total de los modos de comportamiento aprendidos por el hombre en la sociedad, supone siempre un conocimiento, distingue a un grupo de otro y no se reduce al cultivo intelectual. De igual manera esta sociedad comparte tradiciones, las que se definen como el comportamiento común de los miembros de la sociedad. Como parte de lo anterior se derivan una serie de normas que definen la manera en que deben comportarse las personas de una determinada posición social, de acuerdo a sus necesidades.

El papel que desempeñan los individuos en la sociedad, es lo que se conoce como **rol social**. Por el mismo juego de papeles o roles que ejercen los miembros de una sociedad, es frecuente que las personas adopten un modelo distinto, ya sea en su forma de vestir, de hablar o de comportarse, es decir, una imagen simplista de la categoría de una persona, una institución o una cultura, lo que comúnmente llamamos **estereotipo**

Una sociedad puede constituirse debido a la **comunicación**, la cual es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes, que pueden propagarse de forma personal o por medio de los **medios de comunicación**; los cuales se definen como entidades que tienen como función la transmisión de información por medio de códigos verbales, visuales y auditivos para la sociedad, siendo uno de ellos **el cine**, que transmite los mensajes a través de imágenes y sonidos, considerándose un medio masivo.

Refiriéndonos más directamente a nuestro objeto de estudio, el cine mexicano ha sido parte de la evolución histórica de nuestro país, influyendo en éste de forma trascendente. Muestra de lo anterior es lo que conocemos como la Época de Oro del cine mexicano que es el periodo de tiempo que abarca las películas realizadas entre 1940 a 1960.

Parte importante del cine ha sido el movimiento organizado de sonidos a través de un tiempo continuo, o sea, la música, la cual es escrita por un compositor, al que se define como la persona creadora no sólo de la banda musical sino también de las letras, sonidos, diálogos, efectos especiales de sonido, y que trabaja en conjunto con un director, quien es el encargado del producto final de una filmación, y el montador para reforzar la intensidad expresiva de cada una de las escenas que componen la película. Por último encontramos al actor, persona que encarna al personaje y en muchas ocasiones el interprete de las canciones, es la parte indispensable de una cinta. Para la realización de una cinta cinematográfica es necesario entre otros muchos elementos, un argumento, o lo que es lo mismo, una historia en la que se basará la trama del filme.

HIPÓTESIS

Hc.- Los estereotipos y la tradición social se ven reflejados en la Época de Oro del cine mexicano, con Pedro Infante.

Vi1.- Estereotipos: Lenguaje, personaje, vestimenta, actitudes, aceptación, rechazo.

Vi2.- Tradición Social: Forma de vestir, actitudes, costumbres, cultura, moral, educación, roles sociales.

Vi3.- Época de oro del cine mexicano: Actores, actrices, cantantes, géneros.

Vd.- Pedro Infante: Educación, cultura, carácter, vida y obra.

Ho.- Los estereotipos y la tradición social no se ven reflejados en la Época de Oro del cine mexicano con Pedro Infante.

Vi1.- Estereotipos: Lenguaje personal, vestimenta, actitudes, aceptación, rechazo.

Vi2.- Tradición Social: Forma de vestir, actitudes, costumbres, cultura, moral, educación, roles sociales.

Vi3.- Época de oro del cine mexicano: Actores, actrices, cantantes, géneros.

Vd.- Pedro Infante: Educación, cultura, carácter, vida y obra.

Ha.- Posiblemente la Época de Oro del cine mexicano, refleja la realidad y los roles sociales entre 1940 y 1960.

Vi1.- Realidad: Economía, cultura, demografía, política, contexto social.

Vi2.- Roles: Moral, actitudes, cultura, educación, profesión, tradición.

METODOLOGÍA

TIPO DE ENFOQUE.- Cuantitativo, debido a que se tiene como base la medición del fenómeno que se va a investigar, además de que se usarán el sondeo y la entrevista como instrumentos para recopilar la información. Se tiene una hipótesis que se desea comprobar y se cuenta con una metodología, universo, muestra, unidad de análisis. Por último, se pretende que el estudio sea objetivo y neutral.

TIPO DE ESTUDIO

Exploratorio: Puesto que el estudio de la Época de Oro del cine mexicano como reflejo social ha sido un tema poco investigado, (de ahí su importancia) tampoco constituye un fin en sí mismo, de igual manera genera tendencia, identifica relaciones potenciales entre variables y establece que, investigaciones posteriores sean más rigurosas.

Descriptivo: Nuestro tema busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Buscará y medirá distintos aspectos, dimensiones o fenómenos del tema a investigar. Seleccionara una serie de cuestiones y medirá cada una de ellas de forma independiente para lograr así describir lo que se estudia.

Explicativo: Debido a que se busca ir más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o de establecer relaciones entre conceptos, esta dirigido a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones sucede, por qué dos o más variables se relacionan y son más estructuradas.

UNIVERSO O POBLACIÓN.

Morelia, Michoacán.

MUESTRA.

Reflejo social de la época de Oro del cine mexicano, tomando como ejemplo a Pedro Infante.

TIPO DE MUESTRA.

Será Probabilística puesto que los sujetos necesarios para la investigación, tiene todos la misma posibilidad de ser elegidos.

UNIDAD DE ANÁLISIS.

A los conocedores de la Época de Oro del cine mexicano, como son personas en general que sepan sobre el tema.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

Entrevistas y sondeos.

MÉTODO/ TEORÍA O ENFOQUE.

Funcionalista-estructuralista.

ESTRUCTURALISMO.

Basa sus estudios en la consideración del hombre como individuo profundamente relacionado con su medio ambiente, del cual ha recibido siempre los primeros mensajes comunicativos y con el cual mantiene una estrecha relación. Como consecuencia directa, modifica su comportamiento en función de la estructura de los mensajes recibidos. Sus principales representantes son Ferdinand de Saussure, Abrham Moles, Umberto Eco y Roland Barthes. Su principal característica es que busca analizar el mensaje basándose en la estructura del mismo, es decir, lo divide en tres partes (mensaje literario, denotado y connotado) para analizar mejor la intención del mismo.

Se busca aplicar esta teoría tomando como base la sociedad de 1940 a 1960 y el cine de la época dorada, descomponiendo cada una de sus partes (cultura, valores, influencias, artistas) y analizaremos cada una de ellas para medir el impacto que tuvieron durante su vida.

FUNCIONALISMO.

Estudia a los medios de comunicación masiva y sus efectos sobre el público a partir de 5 preguntas básicas: ¿quién dice, qué dice, en qué canal, a quién lo dice, y con qué efecto? Sus principales representantes son: Paul Lazarsfeld, Wilbur Schramm, y Bernad Berelson. Su característica esencial es que resume las funciones de los medios de comunicación en dos grandes funciones sociales y una disfunción: Función de conferir prestigio, función de reforzar las normas sociales y la disfunción narcotizante.

Lo aplicaremos al buscar responder las cinco preguntas básicas del funcionalismo para dar respuesta a la influencia que tuvo Pedro infante para con la sociedad de la época de oro del cine mexicano, y viceversa.

EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS.

El contenido de la presente investigación se encuentra distribuido en una introducción, en donde planteamos de manera general el proyecto de investigación, seguido de cuatro capítulos de los cuales el primero – *Sociedad, Cultura y Valores*- abarca todo lo que se refiere a la formación de una sociedad, su definición, sus miembros y sus elementos más determinantes. Qué es la cultura y como se identifica en una sociedad y lo qué se entiende por valores.

Un segundo capítulo —La vida en México de 1940 a 1960- que se refiere al cambio que afectaba al país en los aspectos más importantes de la época dorada, así como los avances tecnológicos en comunicación y entretenimiento enfocando nuestra atención en el mundo del cine y sus antecedentes. En el tercer capítulo —La época de oro- encontramos de manera general a algunos de aquellos que hicieron posible la realización de una película cinematográfica en la época de oro, explicando a cada uno de manera particular, en su trabajo. En el cuarto y último de los capítulos — Pedro Infante como estereotipo social- hablamos del cantante y actor Pedro Infante, como la mayor influencia que tuvo el cine mexicano en su época dorada. Hacemos referencia a su vida, sus películas, canciones e influencia en la sociedad.

A continuación tenemos las conclusiones donde agruparemos los puntos más importantes del trabajo para intentar demostrar el por qué Infante fue el artista de mayor impacto para la sociedad de su tiempo y cómo es que llego a ser el primer canta-actor del cine mexicano. El trabajo consta también de la bibliografía y una lista de fuentes en las que se basaron las investigaciones.

CAPÍTULO I SOCIEDAD, CULTURA Y VALORES.

1.1 SOCIEDAD.

El hombre desde que existe como tal, ha necesitado de los demás hombres para poder vivir, primeramente en la recolección de alimentos, en la captura de animales, en la defensa y conquista de los territorios, posteriormente con la formación y estructura de una familia y después formando comunidades. Se ha congregado con otros con quienes comparte objetivos con fines particulares que los hacen formar parte de un núcleo al que se define como sociedad. La sociedad existe y vive sólo a través de los individuos.

Se dice que una sociedad es aquella que trabaja siempre en conjunto, en donde los distintos papeles que desempeñan los miembros se conjugan entre sí para satisfacer las necesidades de su grupo.

Como hemos visto anteriormente, los individuos se congregaron en principio, para satisfacer sus necesidades primarias como lo era la alimentación; subsiguientemente se organizaron para ejercer cada uno una parte del trabajo total que les permitiera abarcar más. A esta repartición de actividades es a lo que se le conoce como división del trabajo. Paulatinamente fueron evolucionando hasta fundar lo que hoy conocemos como una sociedad.

Existen diversas definiciones de sociedad. Los antropólogos, los sociólogos, los filósofos, los arqueólogos, la definen de maneras distintas de acuerdo a su objeto de estudio; sin embargo para la presente investigación tomaremos en cuenta algunos conceptos concretos de su significado, retomados de la sociología.

A fin de tener un concepto un tanto claro de la sociedad empezaremos por decir que algunos sociólogos la definen de manera general como: Un sistema autosuficiente que comprende personas de ambos sexos y de todas edades que interactúan entre sí.

No obstante etimológicamente la palabra sociedad viene del latín "societas, atis" vocablo que quiere decir "socius" igual a compañero, semejante, camarada. En tal sentido podríamos decir que sociedad significa: La congregación de pequeños grupos llámense familias, pueblos, etc. conformados por personas semejantes.

Hasta ahora podemos pensar que el significado que damos anteriormente esta claro, sin embargo tan sólo describe el significado corriente del término. La sociedad es algo más complejo en contenido pero no por eso difícil de comprender.

Mariano Amaya sociólogo y catedrático de la Universidad de Querétaro ofrece una definición de sociedad a fin de tener un concepto más sintético.

"La sociedad es la unión durable y dinámica, entre personas, familias y grupos, mediante la comunicación de todos dentro de una misma cultura, para lograr los fines de la vida colectiva, mediante la división del trabajo, y los papeles, de acuerdo con la regulación de todas las actividades, a través de normas de conducta impuestas bajo el control de una autoridad" 1

La sociedad esta constituida además de sus miembros y el territorio geográfico que ocupa, por la organización familiar, jerarquía, división del trabajo, normas comunes y organismos que los regulen, elementos que son necesarios para la preservación del orden social.

Sin los seres humanos y su comportamiento interactivo no podría haber sociedad. Es necesario decir que cuando los seres humanos interactúan mutuamente, los factores que comparten, trabajan y se establecen entre sí, pero cada uno de ellos posee su propia realidad, es decir, cada individuo como ser independiente le da un valor personal a cada cosa. No obstante hay que recordar que dentro de una sociedad no se reúnen solamente a individuos aislados sino que es la resultante de la fusión de muchos grupos inferiores que tienen su propia organización.

Trazar los límites de una sociedad es muy difícil, pues ya hemos mencionado que puede ser desde un grupo muy pequeño pero capaz de sobrevivir independientemente como pueden hacerlo una tribu o un clan. A veces podemos referirnos a la sociedad de una nación como la sociedad mexicana o inclusive hablar de una sociedad mundial.

También se puede hacer referencia a la división que existe en una sociedad, pues ésta puede subdividirse en grupos o instituciones que se concretan a desarrollar alguna actividad en específico. Están las instituciones familiares (espacios destinados a la conservación de la familia), religiosas (iglesias), económicas (bancos), políticas (delegaciones), educativas(escuelas) y recreativas (cines) principalmente entre otras, y pueden aplicarse a todas las sociedades de cualquier dimensión y grado de desarrollo.

Cabe mencionar que estas instituciones son básicas en una sociedad establecida, con muchos tipos de actividades y que tiene necesidades importantes que resolver así como a las personas y organizaciones dedicadas a ello.

Hablar de una sociedad establecida es hablar también de elementos como las costumbres, las creencias, de actitudes y roles, es hablar de conceptos como cultura y valores; conceptos que le dan origen y forman a

cualquier sociedad, como lo han hecho con la sociedad mexicana que está constituida principalmente de creencias y actitudes que enriquecen su cultura, sentando las bases para una modernidad próxima.

Dentro de una sociedad los individuos asumen papeles determinados, a los que comúnmente se les llama roles sociales y que son indispensables en el crecimiento o maduración personal, además de ser un punto importante en la sociedad ya que los distintos roles que ejerzan los miembros pueden influir en la misma. Así podemos encontrar roles universales como los de padre, madre e hijo; roles de trabajo como los de plomero, doctor, mecánico, sacerdote, etc. Los roles o papeles van surgiendo de acuerdo a las necesidades de la misma sociedad.

Con la representación de los roles que tienen los individuos, hay algunos que logran sobresalir y que por lo general imponen moda, ya sea en su forma de hablar, de vestir o de comportarse y que con frecuencia son llamados estereotipos, es decir, son modelos que reúnen ciertas características en función del mismo hombre y de la sociedad.

Los roles sociales que adquieren los individuos obedecen a su formación cultural, son aspectos que van entrelazados. Su influencia puede llegar a imponerse por lo mismo en la vida y mentalidad de los demás miembros de la sociedad, ya que compartirán conocimientos similares.

Aunque también puede suceder el caso de que la influencia que se ejerza en una sociedad provenga de otra cultura totalmente ajena. Un ejemplo muy real de esta influencia, fue la que se origino en la primera mitad del siglo pasado en México, en la que la población mexicana se dejaba llevar por los avances tecnológicos y los conocimientos intelectuales y psicológicos por parte de los estadounidenses.

De esta manera la gente comenzó a adoptar roles que no le correspondían. Por su misma cultura indefinida a causa de los problemas eternos e innatos que venía arrastrando el país, los mexicanos, tomaron de los extranjeros lo que les gustaba de ellos e hicieron una mezcla entre las dos culturas originando una sociedad toda vía más indeterminada e ilimitada sin ambiciones de crecer por sí mismos.

Las influencias que se logren en una sociedad pueden ocasionar grandes cambios de cualquier carácter para la misma y más, si esta sociedad está en proceso de consolidación, como lo estaba la sociedad mexicana de 1940 a 1960.

1.2 CULTURA

Como ya hemos visto, una sociedad no únicamente se compone de individuos, simples especies del género humano como entes físicos, sino que se complementa de sus pensamientos, con sus creencias y aptitudes, con su forma de vivir y desarrollarse, o bien, todo aquello que forma parte de su cultura.

Podemos considerar a la cultura como el agregado o la suma total de los modos de comportamiento aprendidos por el hombre en la sociedad.

Pero esta definición sonaría demasiado vaga y simplista.

Lo que hay que tener en cuenta acerca de la cultura es que supone siempre un conocimiento; distingue a un grupo de otro y no se reduce únicamente al cultivo intelectual. En muchas ocasiones principalmente en la sociedad occidental, se ha pensado que una persona que tiene muchos conocimientos ya sea de temas diversos es una persona muy culta, que ha tenido una educación amplia y que se conduce con un comportamiento admirable; en estos caso la cultura se restringe a unas cuantas personas que tuvieron o tienen la oportunidad de disfrutar de riqueza que a su vez les permite gozar de una educación y gusto por disfrutar las cosas más finas, por llamarlas de alguna manera, de la vida.

Pero la cultura supera ese aspecto de la sociedad, la cultura la tiene también el indigente que vive debajo del puente y que venera al igual que un rico, la imagen de la Virgen de Guadalupe. La cultura la establecen de igual manera las formas de la conducta, el lenguaje, las expresiones, los hábitos, las costumbres internas de la sociedad; estos elementos se aprenden en primer lugar mediante el proceso de socialización, es decir, mediante la experiencia total y real del individuo con la sociedad.

El lenguaje es un componente sobresaliente e importante culturalmente en una sociedad. Particularmente para la sociedad mexicana, las expresiones del lenguaje han jugado un papel trascendente en su culturización pues se ha visto envuelto en un juego de palabras que finalmente terminan definiendo a un mismo término o como las expresiones que han caracterizado a las distintas épocas que ha vivido la historia mexicana desde principios del siglo pasado. Por ejemplo, en los años 40 y 50 hizo presencia el *voitelas carnal*, para los años 70 *amor y paz* marcó la diferencia, actualmente se habla del famoso *güey* que se usa para designar a un amigo, a un conocido y hasta a un hermano. Todos estos elementos van formando parte del lenguaje cultural en la historia de una sociedad.

Ahora que ya hemos avanzado un poco en los aspectos que designan a la cultura, podemos hablar de una definición más precisa del concepto. Hay

muchas definiciones posibles de cultura, cada una de las cuales es útil de acuerdo con el tipo de investigación que se realice.

En su breviario de "Cultura y personalidad", Ralph Linton define a la cultura como "la configuración de la conducta aprendida y de los resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una sociedad" Amaya coincide en parte con esta definición, pese a esto, la que él hace es más completa pues él agrega que la cultura esta integrada también por "las ideas tradicionales heredadas y seleccionadas históricamente, y en especial por los valores ligados con ellos" 2, 3

La cultura puede ser encontrada a través de las obras de arte, en la moda, en objetos materiales, en las técnicas de trabajo, en los instrumentos, en la misma arquitectura e historia de los pueblos y ciudades y en las cosas más simples que puedan ser observadas. Toda sociedad completa posee su propia cultura y no puede existir ni separada ni fuera de los hombres, su existencia se manifiesta por la conducta de quienes la comparten.

La forma de vestir es otro elemento importante y de los más sobresalientes que identifican la cultura de una sociedad. En México esto lo podemos observar ya sea por estados o por regiones, principalmente regiones indígenas en donde aún se conserva con más recato la vestimenta original. Y es que en nuestro país el vestuario ha pasado a formar parte del

patrimonio cultural de la sociedad, pues existe una gran variedad de estilos y formas que de alguna manera van marcando en tela, la historia cultural de la nación.

De la misma manera que en la sociedad, en la cultura se puede hablar de cultura de un grupo, que puede reducirse a una familia, la cultura de una nación como en el caso de la cultura en México o se puede hablar de toda la cultura occidental o la asiática que conjuga a todo un continente. Cada pueblo por pequeño que parezca tiene sus aspectos culturales que son perfectamente identificables cuando una persona ajena tiene contacto con ellos.

Algunos de los aspectos culturales son aprendidos desde la infancia y con el paso del tiempo se van transmitiendo entre las generaciones, como en el caso de las ideas religiosas, por poner un ejemplo. Una familia que pertenece a la religión católica es posible que inculque a sus hijos a seguir las mismas creencias y estos a su vez es probable que se las inculcarán a sus hijos. Estos rasgos constituyen una especie de herencia social que propone al individuo modelos de conducta que debe seguir para estar adaptado a la vida social.

1.3 VALORES

Los conceptos de sociedad y cultura que se han manejado ya, son términos que han sido estudiados por muchas ciencias y observados desde puntos de vista muy distintos, pues bien, los valores no son menos importante para los estudiosos, pues de igual manera la sicología, la filosofía y hasta la economía se han encargado de su estudio. Pese a esto, "el concepto de valor sigue siendo una de las ideas más intrincadas y desorientadas de las ciencias sociales" 4

Entre los sociólogos se habla del valor con respecto a lo que se desea, sea del carácter que sea, pueden ser bienes tangibles o no. El valor se le atribuirá en medida que satisfaga una necesidad e irá en aumento cuando vaya unido a lo infrecuente; es decir, mientras más trabajo cuesta satisfacer una necesidad, se valorará más el factor satisfactorio. En el estudio de una sociedad no se puede prescindir de los valores, pues son elementos que explican la organización y la estructuración de cada sociedad.

Muchas veces la causa por la que una persona no se logra entender con otra de diferente cultura es precisamente por que no utilizan la misma escala de valores. Y es que los valores tienen mucho que ver con la cultura que se tenga en una sociedad. Por citar un ejemplo diremos que en África, para las mujeres es de gran valor ponerse collares en el cuello, entre más collares usen más atractivas serán. En México es distinto, ponerse varios

collares en el cuello puede resultar escandaloso o estrafalario y hasta de mal o buen gusto, según sea el caso.

"Un valor es un concepto de lo que es deseable, que ejerce una influencia sobre la conducta social de quien lo posee". Y es que las actitudes encarnan valores que, en su mayor parte, provienen al igual que la cultura, desde la infancia, heredados por los padres, los amigos o las personas con las que socializamos. 5

Los valores están presentes en la motivación de los individuos y de los grupos en general, en sus hábitos culturales, pero especialmente es algo que se encuentra en el interior de cada persona como pueden ser una idea o un simple pensamiento. A diferencia de la sociedad en donde no se puede hablar de individuos aislados, con los valores pasa lo contrario. Cuando de darle algún valor a una cosa o situación se trata, las personas pueden actuar de manera individual, pues cada una puede tener un punto de vista distinto y esto determinará sus valores.

Por otra parte, los miembros de una sociedad pueden coincidir en sus valores y así llegar hasta lo que se llaman *valores sociales*. Estos valores son los que hacen posible que exista un sistema de estratificación en la sociedad y a su vez orientan a cada individuo a saber en que parte se sitúa. Esto es a lo que llamamos comúnmente como *status* social.

Dentro de los roles sociales que practican las personas existe una jerarquía que va desde los papeles fundamentales hasta los de menor importancia, de lo cual podemos deducir que su valor sea de más a menos grande. "Las personas son apreciadas y estimadas en mayor o menor grado, debido al nivel alto o bajo de su participación en los valores que son tenidos como tales por las demás personas de cada sociedad". 6

La aprobación sobre el status más elevado o más bajo, depende de la posesión que tenga el individuo de los recursos, cualidades o símbolos concretos que sean considerados como valiosos por la sociedad donde vive. Muchas veces se le da gran importancia a una persona, por lo que posee, por sus conocimientos, porque pertenece a una buena familia de acuerdo a la moral establecida en una sociedad, y en este caso el origen del valor está en lo exterior, se valora a la persona por lo que parece ser y no por lo que en realidad es, un ser humano.

Otros orígenes del valor se atribuyen a los individuos por el simple hecho de ser personas y por lo que esto implica. Pues bien, los valores son puntos de referencia que representan entre otros muchos elementos, la conducta, la aceptación y el respeto de una sociedad.

A través del análisis de los valores sociales, nos damos cuenta de las motivaciones por las que un grupo o sociedad actúa como lo hace y de sus

hábitos culturales. En pocas palabras, podemos decir que los valores constituyen el centro de unión e integración entre la sociedad y la cultura.

Los valores actúan también como una especie de dominio, en relación con las formas de conducta desaprobadas. Cuando una persona comete un acto que en su sociedad es reprobable o mal visto, los valores se hacen presentes en los sentimientos de arrepentimiento, culpa o vergüenza. De la misma manera, funcionan como un recurso de acercamiento entre los individuos; una persona por lo general se relaciona con otra con quien comparte similitudes, se siente atraída por quien al igual que ella, es partidaria de los mismos valores, admira al mismo cantante, es aficionadas al mismo deporte o participa de las mismas creencias religiosas.

Para finalizar el presente capítulo únicamente haremos una breve conclusión de lo que le tocó vivir a la sociedad mexicana que presencio la época de oro del cine en México.

Para una sociedad siempre es importante remontarse a sus raíces y México, necesitaba ese algo que le hiciera creer y pensar como mexicano, cosa que el cine de la época de oro de cierta manera les dio, más representativamente con Pedro Infante.

La mente de cualquier persona y más de una que no tiene un conocimiento amplio, es decir, que no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela o recibir algún tipo de instrucción, está condicionada a captar sólo ciertos aspectos de los personajes que observa en la pantalla grande, haciendo a un lado los demás aspectos que lo componen, para recordar sólo esa parte interesante para ella. En muchas ocasiones esta parte esta formada por conceptos simplistas, fijos y generalmente engañosos y superficiales, como en gran medida lo son los estereotipos, que existen en función del hombre y de la interpretación que él mismo proporciona de la realidad.

"El cine como agente de comunicación masiva, ha adquirido una importancia mucho mayor para cualquiera de las artes gráficas debido principalmente a la superioridad de las formas pictóricas en movimiento sobre las impresas en la conformación de las ideas en los individuos" 7

Es claro que para que surja o exista un estereotipo en una sociedad es necesario que ésta o una parte de la misma, esté de acuerdo y apoye el rol que juega el modelo, ya que es del interior de ésta de donde surge. Y si permanece es porque logra causar una influencia de merecida consideración.

El cine mexicano de la época de oro contribuyo a establecer y difundir el estereotipo del mexicano, del cual se tiene un conocimiento general que corresponde principalmente al del charro y al del revolucionario. Pero la estereotipación de la realidad mexicana a través de la visión cinematográfica es mucho más extensa y abarca casi todos los campos de la vida social. Con el cine, en México se logro llevar la vida de los mexicanos a la pantalla grande.

Para las sociedades de 1940 a 1960 el estereotipo más significativo y de mayor aceptación entre los mexicanos fue sin duda Pedro Infante, quien logró ser el personaje mejor logrado artísticamente. En las películas de mayor éxito que realizó el actor, la población consiguió reconocer intereses y conductas que les pertenecían y que eran perfectamente identificables entre ellos; por tal motivo, tenían un valor significativo para el auditorio. Esto permitía fácilmente que se identificarán con el argumento de la cinta.

Cuando muchas personas efectúan ese reconocimiento total con el personaje o con el actor, le dan un valor que le lo transforma en un símbolo sin importar si es bueno o malo, simplemente se cree, y se sigue la línea que va trazando. Se puede decir que estas reacciones obedecen a un patrón cultural de valores que tienen los mexicanos por sentir la necesidad de pertenencia e identificación.

CAPÍTULO II LA VIDA EN MÉXICO DE 1940 A 1960

2.1 LA VIDA EN MÉXICO DE 1940 A 1960.

A lo largo de dos décadas todo país vive grandes cambios ya sea en su forma de vida, en su política, o en su economía, México no es la excepción. Para 1940 nuestro país comenzaba a experimentar una era de cambios radicales que serían trascendentes para toda su historia. Con Manuel Ávila Camacho como presidente se reafirmó la posición del partido más fuerte que ha existido en México el PRI (Partido Revolucionario Institucional), solamente permitiendo a la oposición tener una participación minoritaria en la cámara de diputados, dando al país una estabilidad política de la que carecía desde su Revolución, sin embargo ni el poder judicial, ni el congreso pudieron recuperar el poder perdido a raíz de la Revolución.

Fue un periodo en el que la alianza con Los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, dio como resultado la exportación de materias primas en aumento considerable y lo que permitió posteriormente la venta de textiles, productos químicos y otras materias. Dichas exportaciones estaban en manos de ricos quienes de manera inteligente sabían ganar el aprecio de un gobierno que los beneficiaría cada vez más.

Cabe recalcar que este aumento de exportaciones trajo como resultado el aumento de los salarios, cosa que se reflejo de inmediato en la sociedad pues fue entonces cuando principio el desplazamiento de gente

campesina a las ciudades, principalmente a la ciudad de México. En ese entonces, el país estaba siendo también invadido por empresas extranjeras que llegaban a consolidarse como las principales fuentes de empleo, y quienes mayores ingresos daban a la economía mexicana.

Esta situación dio paso al desarrollo de las bellas artes y el entretenimiento, destacando personalidades como José Clemente Orozco en la pintura y quien reflejaba en sus murales, los cambios activos que sufría el país; en la literatura, Octavio Paz publicó en 1942, "A la orilla del mundo" con escritores como él y como José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, se daba fin a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.

El cine por su parte emprendía la cumbre hacía lo que se convertiría en poco tiempo la época más afamada del cine mexicano. Con la aparición de María Félix como la actriz principal en la pantalla grande y Jorge Negrete como el galán, la fotografía en cine como medio de entretenimiento cobraba cada día mas fuerza, con Gabriel Figueroa a la cabeza. La evolución cinematográfica se daba a pasos agigantados.

Mientras tanto la situación en el campo efectivamente se había revertido a medida que el sexenio avanzaba, pues este sector había sido visiblemente descuidado por parte del gobierno, provocando una fuerte invasión de predios, lo que hizo necesario que el presidente compensara a

los campesinos dando nuevos títulos de propiedad, sin embargo estas nuevas tierras fueron improductivas y para finalizar su sexenio Ávila Camacho tuvo que hacer una nueva repartición buscando aparentar un crecimiento uniforme en todos los sectores del país.

Por el contrario de Ávila Camacho, Miguel Alemán (1946-1952) "fijó el límite de la pequeña propiedad en 100 hectáreas", desde un principio en su desempeño como presidente de la república en 1946 se dedicó a darle mayor impulso al campo, pues era su fin incrementar las exportaciones y en su caso sustituirlas. 8

Era un tiempo en donde el nacionalismo mexicano estaba siendo desplazado por la cultura norteamericana, muchos de los negocios tenían ya para estas fechas sus nombres en inglés, autos, medios electrónicos, música, moda, todos los mercados estaban siendo invadidos por productos del país vecino.

Las empresas mexicanas trataron de contrarrestar el problema elaborando sus productos en serie, pero de muy baja calidad, por lo que la gente no dudaba en adquirir un producto estadounidense en lugar de un nacional.

Alemán había anunciado en principio, que en su trayecto como primer mandatario no habría devaluación, sin embargo el país comenzó a perder su poder adquisitivo de un momento a otro, la enorme cantidad de dólares que entraban al país se iban de igual manera en las inversiones que los empresarios hacían con las compañías extranjeras. "Se decidió que la producción se dedicaría al mercado interno, y para esto se elaboraron las barreras arancelarias que pararan la competencia extranjera" 9

Este no fue el único inconveniente que tuvo Alemán para incrementar el desarrollo de la economía mexicana, que se había propuesto. Las condiciones del sector obrero y lo que quedaba del movimiento izquierdista eran indelebles. Por segunda ocasión Fidel Velázquez seguía al mando de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) lo cual disgustó a algunos de los miembros de la confederación que decidieron abandonarla y crear una nueva Confederación Única de Trabajadores (CTU), pues la CTM estaba fielmente amparada por el gobierno.

En el terreno cultural, el presidente puso un enorme empeño por sacarlo adelante. Con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, se le dio a México uno de los recintos culturales más importantes en su historia y que permitió que grandes personalidades de la pintura como lo era Diego Rivera, realizaran obras que hasta hoy en día podemos contemplar. La literatura durante el alemanismo brilló con autores como el ya mencionado

Octavio Paz, Salvador Novo y Juan José Arreóla entre muchos otros, que no le simpatizaban mucho al gobierno, pues a éste no le gustaba verse aludido en las historias que de alguna manera daban una idea opuesta a sus intereses.

Para las elecciones presidenciales de 1952 se continuó con el mismo sistema electoral que había iniciado con Ávila Camacho. Miguel Alemán designó al próximo jefe del poder ejecutivo, y para ello escogió al aspirante más conocido y secretario de Gobernación Adolfo Ruiz Cortines. En realidad no hubo cambios radicales entre estos sexenios, ya que se seguía empleando la misma política, es decir, el sistema era el mismo.

Con Adolfo Ruiz Cortines (1952–1958) al frente del país, se ratificó la consolidación del PRI como partido oficial y que estaría al servicio del gobierno para satisfacer sus más pequeños caprichos.

En un lapso no muy grande de tiempo, se intento mantener al margen los precios mientras el pueblo se acostumbraba a su nuevo mandatario, pero no por mucho tiempo, pues la entrada de empresas extranjeras y con ella la fuga de capitales era para entonces indetenible. No había opción, una nueva devaluación estaba próxima. No obstante las obras públicas se

habían puesto en marcha, las exportaciones siguieron creciendo y los productos mexicanos eran una ganga para el exterior.

Los inconvenientes con la clase trabajadora de la época no paraban y para la segunda mitad de los cincuentas la sublevación de los maestros reclamando un aumento en los salarios, era apoyada por los ferrocarrileros, petroleros y telegrafistas.

De los conflictos que surgieron a raíz de esto, el problema de los ferrocarrileros fue el de mayor consideración, pues con el avance de las obras públicas, es decir, la creación de carreteras y autopistas que significaban otro medio de transporte, los trenes estaban siendo rezagados, por los autos. Los mítines y manifestaciones eran frecuentes en la época.

De esos movimientos aparecieron dos figuras importante Othón Salazar y Fausto Vallejo, quienes lograron una pequeña mejora para las clases que defendían y a la cual representaban.

A un paso de concluir la primera mitad del siglo veinte, la diferencia que siempre había prevalecido entre los sexos, aún se notaba, pues la

mujer únicamente podía dedicarse a tareas relacionadas con el hogar y la familia, en tanto el hombre tenía la oportunidad de tener una profesión y poder ejercerla, y en su caso, si no la tenía, podía conseguir trabajo casi en cualquier sitio.

Así mismo la desigualdad de las clases sociales seguía imperando, un profesionista, o hijo de familia de clase media o no se diga, de clase alta, no podía enamorarse de una sirvienta o una chica que no fuera de su misma posición económica. La preferencia por todo lo que fuera rubio y de ojos azules era lo mejor. Esta serie de situaciones creció con el ruizcortinismo, no obstante el afán de modernización llevó poco a poco a un destape.

Aparecieron los primeros desnudos, y las cabareteras se dejaron ver por todos los bares y clubes nocturnos; lugares en donde no se oía otra cosa que no fuera el ritmo del "cha-cha-cha", "el mambo" de Pérez Prado y una lista innumerable de boleros cantados por los tríos más famosos, no sin olvidar que en las rocolas de las cafeterías hacía su aparición el rock and roll, género que marco la existencia de muchos jóvenes y propiciando la liberación emocional de los mismos.

2.2 MEDIOS DE ENTRETENIMIENTO DURANTE LOS 40 Y 50.

Para el tema central de este trabajo y el complemento del presente capítulo, la importancia de los medios de entretenimiento del periodo de tiempo que se abarcó en la investigación es indispensable ya que por principio, el cine es un medio de entretenimiento que en la época de oro del cine mexicano causó una gran expectación por la penetración que tuvo en la sociedad de dicha época, al dejar marcada en la historia del país un lapso de tiempo que enmarca quizás la evolución más importante de la cinematografía mexicana.

Para los años 30, México demandaba un cambio radical en todos los sentidos. En el aspecto del entretenimiento era necesario buscar medios más económicos y divertidos por lo que comenzó el auge de las carpas, que eran una serie de teatros improvisados formados por un toldo de lona y las paredes con tablas de madera rescatadas de algunas demoliciones; pequeños escenarios donde compartían la cartelera prestigiados actores dramáticos con principiantes.

Algunas de las carpas más prestigiadas y famosas fueron: "La principal", "El salón rojo", "El Follies" y "La mariposa", entre otras. En estas carpas se hicieron y se formaron grandes figuras de aquellos tiempos,

como lo fueron: Manolin y Schilinski, María Victoria, Mario Moreno (Cantinflas), Armando Soto Lamarina (Chicote), entre otros.

"El entretenimiento en las carpas se basaba en una serie de sketches que recogían las anécdotas políticas y los chistes que andaban de boca en boca." En algunas carpas se presentaban revistas con cómicos, ventrílocuos y cantantes, y en otras se presentaban cuadros con actores que caracterizaban diversos roles, lo que propiamente se podría llamar arte dramático. 10

Hacia 1940 las carpas se convirtieron en teatro de revista, de sólida construcción con asientos acojinados, palcos y camerinos. En nuestros días los teatros Blanquita, Principal y de las Vizcaínas son herederos de aquella tradición carperil.

Otra forma de distracción de gran trascendencia fue la radio. Siendo aún más antigua que el cine, pues surge al iniciarse los años 20 como una nueva tecnología de comunicación, sustituyendo a la tecnología alambica. Los primeros años de trabajo fueron de penetración sistemática, utilizando programaciones de fácil asimilación para impactar a un público deseoso de esparcimiento y contenido que lo involucrara.

El auge carpero durante los años 40 aportó a la radio excelentes artistas cómicos, actores y cantantes que, al ser llevados por poderosas empresas comerciales lograron colocarse en el gusto del auditorio radiofónico al igual que en las carpas

Como novedad, la radio gozó de gran audiencia en todas las clases sociales gracias a los programas de concursos como "Laboratorios mayo" en donde los premios a los concursantes ganadores eran medicinas, "El risametro" programa en el que la audiencia podía enviar sus chistes y el que resultara elegido, era interpretado por los actores de las radiodifusoras, haciéndose merecedora a un premio, la persona que había mandado el chiste escogido, "El premio de los 64 mil" consistía en realizar preguntas a los concursantes; a medida que la pregunta aumentaba su dificultad se le daba más dinero por la respuesta correcta, el premio mayor eran 64 mil pesos.

A las radionovelas –Martín Corona, El ojo de vidrio y Chucho el rotoquienes conseguían que la audiencia se imaginara todo un mundo a través de únicamente sonidos. Otra forma de lograr fidelidad era transmitiendo los famosos programas musicales de aficionados que eran totalmente realizados en vivo, en los cuales sólo se necesitaba tener una buena voz para que le permitieran interpretar una canción y así ganar un premio, que por lo regular consistía en una suma de dinero.

Sin embargo es claro que para la gente de la época, el cine era el medio de entretenimiento más popular durante los años cuarenta y cincuenta, ya que ofrecía la posibilidad de ver imágenes y escuchar sonidos simultáneamente y por lo general entrar a un mundo en que la historia por demás triste tenía un final feliz.

Con la filmación, cada vez mayor, de cintas a lo largo de estas dos décadas, la industria cinematográfica tuvo como resultado la época más fructífera que hasta ahora, a tenido la industria cinematográfica mexicana: La época de oro del cine mexicano.

Uno de los medios que consiguió un consumo masivo fue el de las historietas cómicas que se ofrecían en los puestos de revistas que comúnmente se encontraban en las esquinas de las calles. "La familia Burrón" que contaba las aventuras de toda una familia que vivía en una vecindad, típica de la cuidad de México, y sus enredos con los vecinos, era una de las más vendidas, como ésta, existían varias que lograban entretener de sobremanera a los consumidores.

La tecnología que no se cansa de evolucionar, originó uno de los inventos más revolucionarios del siglo veinte cuando en 1952 hizo su aparición en México, la televisión. Este moderno aparato llegó a desplazar a la mayoría de los medios de entretenimiento antes mencionados, pues uno podía gozar de la programación que ofrecía en la comodidad de su hogar, sin tener que imaginar más las cosas, ni hacer largas filas para ver a los artistas en pantalla grande.

Entre la radio, las carpas, los teatros de revista, el cine, las historietas y finalmente la aparición de la televisión, los receptores tenían una gama variada de opciones para divertirse, y aunque todos cautivaban de manera distinta e interesante, hay quienes aseguran que el de mayor impacto fue el cine.

2.3 <u>EL CINE Y SUS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS</u>

El cine fue el medio de entretenimiento que más auge tuvo debido a que con el tiempo comenzó a experimentar con varios tipos de géneros, las salidas de las fábricas, el avance de los trenes o hasta la demolición de una pared, todas ellas filmadas por los hermanos Lumiere eran exhibidas en las salas de cine causando gran novedad entre la gente.

Sin embargo lo que más sorpresa causo fue ver cortos como *El Viaje* a la Luna de Melies, ya que los trucos y la fantasía que se mostraban en este filme permitían que el público comenzara a ver el mundo fantástico que el cine ofrecería a la gente más adelante.

Entendemos por género cada una de las distintas clases o categorías que se incluyen en un conjunto determinado, en este caso dicho conjunto es el cine. Esto nos lleva a dar la primera clasificación que existe dentro de la cinematografía: el cine documental y el cine de ficción.

El cine documental se enfoca por lo general a temas como la naturaleza, la sicología del hombre, los avances tecnológicos y en algunas ocasiones a la historia o biografía de algún personaje famoso; la principal característica de este género es que se filma en el momento mismo de los hechos. Sin embargo el cine documental a sido muy poco explotado puesto que no es de mucho interés en el público.

El cine documental se subdivide en: Neorrealista, nueva ola, free cinema, docudrama.

Por otro lado el cine de ficción se basa en algún libro o historia escrita por guionistas. Aunque la historia puede partir y tener elementos reales, la historia por lo común no esta muy sujeta a la realidad. Por lo general son argumentos fantásticos y utópicos, que representan la constante lucha del bien y el mal. Siempre hay un héroe, un antagónico y una mujer que es la pareja del héroe.

Los subgéneros del cine de ficción son: western, melodrama, romántico, bélico, gangster, musical, drama psicológico, de autor, comedia que a su vez se subdivide en comedia física, verbal, loca, parodia y sátira. El de fantasía se subdivide en horror y ciencia-ficción. El thriller que se subdivide en policiaco, detective, político, desastre y aventuras. Por último el cine de época que se subdivide en histórico, biográfico, de capa y espada, y épico bíblico.

Otro tipo de cine que se realiza pero que no entra en ninguno de los géneros anteriores es el cine negro y el cine de violencia éste último a su vez se subdivide en cine de violencia verbal, física y psicológica, como ejemplos tenemos: *Tesis, Amores perros y Ocho milímetros* entre otras.

2.4 ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA DE ORO (CINE SONORO)

El cine mexicano a través de su historia se ha caracterizado por la gran diversidad de temas que ha tratado en sus distintas épocas, temas que siempre han buscado reflejar la realidad social que se vive, sin embargo la época de oro logró capturar con gran fidelidad dichas actitudes por medio de los diferentes iconos que trataba, pero para lograr el esplendor que la caracterizó fue necesario que se conjugaran varios elementos: buenos guionistas, actores de gran capacidad histriónica, pero sobre todo el perfeccionamiento de las técnicas de sonido en el cine.

"El cine en nuestro país encuentra su origen en 1896 cuando el Ing. Salvador Toscano filmó algunos pasajes de la vida en México y los proyectó en público. Esto dio inicio al periodo del cine silente que duró del 1896 a 1930, época en la que se comenzaron los primeros intentos por dar a las imágenes una voz propia. El sonido en el cine mexicano se incorporó a medidos de 1926 con el nuevo aparato que llamaron Phonofilms, creación del científico Lee de Forest. El formato de las cintas inicialmente no era diferente a las películas que ya existían, eran cortometrajes que presentaban sonidos sencillos y monólogos con estrellas internacionales". 11

Algunas películas que se exhibieron bajo este formato son: *Dios y la ley* del director Guillermo Calles y *El águila y el nopal* del director Miguel Contreras Torres.

También se presume que la primera sala de cine que se abrió en la ciudad de México fue el 16 de agosto de 1896, a pocos meses de la exhibición en parís del invento de los hermanos Lumier y de Luis Delluc. Para 1902 había en el país más de 300 salas de cine y mil exhibiciones espectaculares por año.

Poco a poco fueron llegando cineastas de los Estados Unidos (Hollywood) quienes trataban de retratar de manera más fiel al revolucionario Pancho Villa, esto para el año de 1914, tiempo en que el centauro del norte gozaba de fama y reputación, hasta llegar a firmar un contrato de exclusividad por 25,000 dólares.

Pero no fue sino hasta 1931 cuando se realizo la primera cinta sonora en México. Se presume que *Santa* del director español-hollywoodense Antonio Moreno fue la primera película mexicana que incorporó la técnica del sonido directo u óptico (grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película)" 12

Sin embargo, cabe resaltar que anteriormente a éste acontecimiento se filmaron varias películas con sonidos sincronizados de discos, este intento no fue muy popular en México puesto que contenía muchos errores de sincronización entre la imagen y el sonido, siendo este último en ocasiones, inapropiado para algunas escenas.

El cine sonoro en México llegó acompañado de casi todo el personal que se requiere en una filmación cinematográfica proveniente de Hollywood, pues en nuestro país no existían los instrumentos necesarios ni el personal capacitado para la realización de dicho trabajo, todo con el fin de asegurar el éxito en taquilla. Fue así como se fundó la Industria Nacional Productora de Películas y que en su tiempo fue la más importante del país.

Entre los actores pioneros del cine sonoro podemos encontrar a Lupita Tovar, Domingo Soler, Andrea Palma y Raúl de Anda entre otros. Entre los directores podemos encontrar a José Bohr, Juan Bustillo Oro, Juan Orol, Miguel Contreras Torres, entre los más sobresalientes.

Con una compañía de cine ya establecida y en una época de gran efervescencia social, política y cultural en nuestro país, no es de extrañar la tendencia que siguió el cine nacional; política y arte apuntaban hacia la Revolución como tema principal exaltando el nacionalismo postrevolucionario que se vivía entonces. Con más de cien películas y todas ellas enfocadas al mismo tema, la cinematografía mexicana se afianzó en el gusto nacional y comenzó inclusive a exportarse a los países de lengua española. Sin embargo no fue sino hasta 1936 cuando con la película Allá en el rancho grande comenzaron a ponerse las bases que darían pie a la época más fructífera de nuestro cine.

CAPÍTULO III ÉPOCA DE ORO

3.1 <u>LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA DURANTE LOS AÑOS 40 Y 50.</u> ÉPOCA DE ORO.

Con la incursión del sonido al cine, las películas retomaron gran fuerza e interés en un público sorprendido de escuchar a sus actores y actrices favoritos.

Aún cuando el sonido en el cine comenzó siendo un lujo que pocos podían pagar puesto que la entrada a las películas elevo su precio, se inicio una búsqueda por tratar de que esta situación cambiara. Sin embargo, la industria no florecía debido a la inestabilidad económica en la que se encontraba el país. Era obvio que los capitalistas no deseaban invertir en un negocio que como consecuencia resultaba tan inestable. Otro factor que detenía el florecimiento del cine en México, eran las malas copias de las tramas que se hacían del cine estadounidense, por lo que la gente no acababa de identificarse con las historias que se presentaban.

En los años treinta se dio una explosión inesperada de melodramas en contra de la mujer, totalmente misóginos, en los cuales se veían amenazadas las tradiciones precardenistas. Esto daba como resultado un cine que perdía desesperadamente una línea que lo definiera y le brindara una personalidad propia.

Al darse cuenta de la crisis por la que atravesaba la industria, se buscó incursionar a nuevos temas entre el que sobresale la nostalgia de los tiempos del viejo régimen porfirísta.

No fue sino hasta 1936, año en que se filmó *Allá en el rancho grande* de Fernando de Fuentes, que dio al cine las bases que necesitaba para comenzar a crecer. La cinta se convirtió en un éxito inmediato en América Latina y en el sector hispano de Estados Unidos, pues se encontró en ésta una formula bastante lógica, y era que simplemente mostraba al público una realidad mexicana, es decir, representaba parte del folclor nacional. Esta historia ofreció a los escritores una nueva gama de posibilidades para realizar nuevas tramas: la historia no corresponde a una realidad determinada, los problemas más importantes del argumento son los amorosos. Los protagonistas tanto como los antagonistas son personajes bien definidos, el bueno es bueno y el malo es malo, no hay términos medios.

Todas estas características fueron retomadas por los directores de la época de oro, pero buscando reflejar una realidad social. Es importante mencionar que este filme dio a México su primer premio cinematográfico internacional en el Festival de Venecia en 1938, otorgado a Gabriel Figueroa por la mejor fotografía.

Lamentablemente durante el periodo de 1937 a 1941, los directores ávidos de ganancias comenzaron a producir filmes rancheros buscando repetir la formula de *Allá en el rancho grande*, pero el resultado fue una serie de cintas mediocres que acabaron por cansar al público que deseaba una personalidad cinematográfica, no la copia de un filme exitoso; pero es de llamar la atención que, a pesar de la mediocridad de los filmes, "durante el cardenismo la cinematografía es la segunda industria que produce divisas al país, siendo superada sólo por el petróleo" 13

Aunado a las novedades que daba la película, tenemos el inicio de la Segunda Guerra mundial, hecho que provocó que la producción de cine en Estados unidos se viera reducida y que México quedará con la posibilidad de abarcar el mercado desde América del Norte, hasta Sudamérica.

Un problema que no podemos pasar de largo al realizar el presente análisis de la industria, son los constantes problemas que existieron en los sindicatos desde 1938 cuando la Unión de Trabajadores de estudios Cinematográficos de México (UTECM) se afilia a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Para 1940 se funda el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC) con 47 sectores, pero los problemas entre sus miembros pronto comienzan y para 1945 la sección número 7, de actores, y

la 47, de directores, se separan para fundar el Sindicato de Trabajadores de la Producción cinematográfica (STPC). El conflicto es tan grave que llega al ámbito presidencial que reconoce a las dos organizaciones y delega a la STPC la facultad de realizar películas de largometraje y a la STIC, el derecho a hacer cortos.

De esta manera dan comienzo los años dorados de la industria cinematográfica mexicana.

Hablar de la época de oro es hablar de una época de glamour, esplendor y grandeza en el cine mexicano. Sin embargo para realizar un análisis de la época dorada, el primer conflicto al que nos enfrentamos es determinar el periodo de tiempo que realmente abarco. Aún cuando muchos autores no han podido ponerse de acuerdo en esto, en la presente investigación se pretende abarcarlo de 1940 a 1960 pues, se considera que en estas dos décadas la cinematografía mexicana produjo un conjunto de filmes con carácter propio que se vincularon con su público de manera extraordinaria y finco un potencial económico notable.

"Para entenderlo en toda su amplitud debemos preguntarnos por la industria, su relación con el estado, las leyes que la regulan, las relaciones con su audiencia, el fulgor de los astros y estrellas, los arquetipos y

estereotipos fílmicos, y en general la construcción estética que permite analizar las películas como unidad" 14

Si sumamos todo lo anterior al hecho de que el cine empezó a realizarse como forma de expresión y no como un mero negocio monetario, tenemos todos los elementos necesarios para que el cine mexicano comenzará el periodo francamente más exitoso que hasta la fecha ha tenido.

El auge del nuevo cine favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores como Ismael Rodríguez, Emilio (El Indio) Fernández y Alejandro Galindo y de actores, canta-actores y actrices como Jorge Negrete, Cantinflas, los hermanos Soler, Blanca Estela Pavón, Gloria Marín, entre otros, llenando los escenarios de caras y voces diferentes a las escuchadas y vistas en los años anteriores y, quienes finalmente darían presencia a nuestro cine en la época dorada.

Surge así un cine modesto, de inversión corta que poco a poco va consolidándose con distintos mitos cinematográficos. Los melodramas románticos que arrancaron lágrimas a más de un espectador (*La malquerida* de Emilio Fernández) las rumberas y cabareteras, cintas en los que empezó a mostrarse más el cuerpo de las féminas (*Aventurera*, de Gout); las cintas cómicas que surgieron con gran popularidad al contemplar las gracias de Mario Moreno (Cantinflas) y de Germán Valdés (Tin-tan), quienes llegaron a

momentos sinceramente geniales de comicidad; utilizando en ocasiones la música como elemento de comicidad (*El gendarme desconocido*, de Miguel Delgado y *Calabacitas tiernas*, de Martínez Solares), la comedia ranchera (*Dos tipos de cuidado*, de Ismael Rodríguez), la película histórica del porfiriato (*Yo baile con Don Porfirio*, de Martínez Solares), el melodrama citadino (*Una familia de tantas*, de Alejandro Galindo), no podían faltar los temas que hacían alusión a la revolución como *El compadre Mendoza*, de Fernando de Fuentes, o temas sociales indigenístas (*Janitzio*, de Carlos Navarro).

Hacemos un paréntesis para mencionar que en México también se filmaron cintas con alusión a la Segunda Guerra mundial, tema reciente para este periodo de tiempo, como ejemplos de estas tenemos: *Espionaje en el Golfo* de Rolando Aguilar, *Cadetes de la naval*, de Fernando A. Palacios, y *Escuadrón 201* de Jaime Salvador.

Pronto comenzó el desarrollo cinematográfico, en los cuarenta la industria se beneficia con un contexto propicio, posibilidades técnicas y económicas mayores, la maduración de los géneros, directores con más recursos, astros y estrellas contundentes que dieron una nueva visión al trabajo. Finalmente para 1944 fue necesario la creación de nuevos espacios para la filmación, dotando así a la ciudad con seis estudios cinematográficos:

Cuauhtémoc, Azteca, Clasa, San Ángel, Tepeyac y Churubusco, siendo este último el más importante y el mejor equipado del país.

La creación de estos espacios no hubiera sido posible sin los prestamos que el banco cinematográfico dio a las compañías cinematográficas que surgieron como: Filmex, Films mundiales, Posa films, y Grovas. Aunque el Estado no interviene directamente con las inversiones, si apoya a la industria por medio de decretos y hace público el "reglamento de supervisión cinematográfica, el cual, a través del departamento de producción cinematográfica dependiente de la Secretaria de Gobernación, reglamenta la exhibición, la exportación y la censura." 15

Los inconvenientes para la industria de la pantalla grande no terminaron aquí. A principios de los años cuarenta el cine se enfrentó al conocido en ese entonces como el monopolio Jenkins. William Jenkis, empresario adquirió la mayor parte de las salas cinematográficas del estado de Puebla, lugar donde radicaba; posteriormente trasladándose a la capital mexicana, para 1947 poseía el control del 75% de las salas de todo el país.

Debido a esto, el Estado decidió tomar cartas en el asunto, y en el mismo año se crea la Comisión Nacional de Cinematografía, dos años después se expide la Ley de la Industria Cinematográfica, que regula la

censura, el tiempo de las cintas en la pantalla, otorga premios y concede a la Dirección General de Cinematografía un presupuesto mayor.

Sin embargo para principios de los años cincuenta, esta ley tiene poco cumplimiento por lo que el Director del Banco Nacional Cinematográfico, Eduardo Garduño, establece la Ley Garduño, que organiza la distribución en el ámbito nacional e internacional, además establece un límite en los precios de las entradas.

El cine alcanzaba entonces una gran popularidad a nivel latinoamericano, las películas eran exportadas a más de un país y cada vez se hacía mayor la cantidad de cintas realizadas por año, durante dos décadas. Al igual que los mitos, florecieron los géneros musicales como el danzón y el mambo, géneros que revolucionaron la historia de la música, al poner a bailar a todos los que gustaban de escuchar a las orquestas en los recién creados salones de baile de la ciudad de México.

Este estilo fue muy particular del cine de rumberas y cabareteras, mientras que en las historias rancheras se originó un nuevo ritmo, el bolero ranchero. Este nuevo género fue incursionado en el cine por el ídolo máximo que ha tenido el séptimo arte nacional, Pedro Infante.

La industria cinematográfica puso mayor interés en el ambiente tan importante que era creado por la música dentro de la trama y poco a poco cada película comenzó a tener su propia música y canciones, que en adelante no faltarían en ningún filme.

Dentro de la época de oro, la vida del país se ve reflejada en todas las películas. En lo que al entorno urbano se refiere los temas centrales de las historias eran sobre el habitante de la ciudad que sueña con superarse, pero se ve totalmente limitado por su entorno social, aunque aún así no pierde la fe, ni las esperanzas, por supuesto siempre acompañado de una protagonista femenina que en todo momento estaba a su lado. Mientras, en el entorno rural, las historias solían ser más ligeras y menos dramáticas pues, por lo contrario, el argumento de las historias campiranas era de comedia romántica en la que los hombres conquistan mujeres pero reflejando con mayor claridad los papeles desempeñados: el hombre macho, viril, conquistador, romántico, buscando a la mujer femenina, entregada, sumisa y bondadosa.

En fin, a través de las imágenes y la música que creaba el ambiente, el cine nos muestra los conflictos de los hombres y las mujeres que viven en la sociedad. Refleja sus obsesiones por la tradición y su búsqueda y choque con la modernidad. Refleja los valores morales de la época y la transición que sufre la sociedad. Se vive una ansia por emigrar del campo a la ciudad,

la sociedad ve reflejados los arquetipos y estereotipos y se identifica plenamente con las vivencias de la nación moderna.

"El cine nacional toma y recicla la cultura popular de su momento.

Herederos de la cultura oral mexicana, nuestros filmes tienen en el lenguaje
y la forma de hablar, uno de sus elementos más populares" 16

El cine mexicano vivía un sueño dorado, sueño del que no tardo en despertar. Al terminar la segunda guerra mundial, Estados Unidos comenzó a buscar retomar el mercado fílmico que había perdido, mientras que en México se buscaba conservar el ritmo de trabajo que se había logrado durante la guerra, para conseguirlo se empezaron a abaratar los costos de las películas, a reducir la calidad de las mismas y a utilizar estrategias como el nudismo, que si bien pretendía ser artístico, no pasaba de ser injustificado y hasta de mal gusto; esta situación trajo como consecuencia que el cine decayera. El ocaso se veía llegar.

El público pronto se cansó de ver las mismas películas de comedia ranchera romántica, el melodrama citadino y los filmes de rumberas, comenzaba a mostrarse cada vez más indiferente hacia el cine nacional, lo que dio paso al nacimiento del cine independiente pero esto ya no fue suficiente, para finales de la primera mitad del siglo, la época de oro del cine mexicano había llegado a su fin.

Si bien el cine cooperó bastante para su crisis, también es cierto que la llegada de la televisión ayudó bastante a acelerar la decadencia, ya que en poco tiempo la televisión logró una enorme penetración robando gran parte de su audiencia al cine.

Las películas que a continuación se mencionan son sólo algunas que consiguieron impactar de manera considerable a la sociedad que las contempló, siendo creadoras de arquetipos y estereotipos que las pondrían por ello en los primeros sitios de popularidad en nuestro país. Dichas películas contienen algunas de las canciones más famosas de la época de oro del cine mexicano, canciones que han sido de trascendencia para el cine nacional.

Allá en el rancho grande producida en 1936 y dirigida por Fernando de Fuentes, fue un tema que sobresalió en el ámbito internacional en la película del mismo nombre. El filme fue protagonizado por Tito Guízar quien interpretó a su vez la canción.

En 1941 se llevó a cabo la filmación de *Ay Jalisco no te rajes* del director Joselito Rodríguez que llevaría como tema musical principal la canción del mismo nombre, con letra de Ernesto Cortazar y música de Manuel Esperón e interpretada por el charro cantor Jorge Negrete.

Nosotros los Pobres (1947) y Ustedes los ricos, filmada en el año de 1948, ambas dirigidas por el reconocido director de cine Ismael Rodríguez, e interpretadas por el ya entonces famoso Pedro Infante y Blanca Estela Pavón son un par de cintas que debieron gran parte de su popularidad a las canciones que se interpretaron por el canta-actor y protagonista de las mismas. La más sobresaliente de todo el filme fue "amorcito corazón", tema compuesto por Manuel Esperón.

Dirigidos por Ismael Rodríguez, Pedro Infante y Luis Aguilar realizaron la filmación de *A toda máquina*, en 1951. Las canciones que dieron fama a la producción fueron "Qué te ha dado esa mujer" (José de la Vega) y "Parece que va a llover" (Antonio Mata)

Una de las películas más importantes de la cinematografía nacional, es la que reúne al dúo Negrete – Infante que llevó por título *Dos tipos de cuidado* realizada en 1952 y dirigida nuevamente por Ismael Rodríguez, dio al cine mexicano un dueto inolvidable. Las coplas interpretadas en la cinta, por ambos protagonistas "malo y bueno" fueron compuestas por Manuel Esperón y Ernesto Cortázar.

3.2- COMPOSITORES

Si algo le ha sobrado al cine mexicano son compositores, quienes con su talento han dado popularidad a más de una decena de canciones, siendo algunas de estas la fuente de éxito para muchas películas.

Ernesto Cortázar, compositor, actor y argumentista de más de una cinta del cine mexicano, originario de temas como: "Jalisco nunca pierde", "Ay Jalisco no te rajes", "Yo soy mexicano", "Prisionero del mar" y "Qué lindo es Michoacán", entre otros muchos que identificaron al cine de 1930 a 1940. Dio al cine mexicano una imagen bravera, fácil de identificar al reconocer que el interprete de algunas de sus canciones fue el actor Jorge Negrete quien por lo general siempre interpretó a hombres muy valientes. Cortázar fue también letrista del reconocido compositor Manuel Esperón.

El mexicano Manuel Esperón dio al cine mexicano una serie de canciones que se hicieron famosas de manera inmediata, tal es el caso de: "Amorcito corazón", "Cocula", "No volveré", "Mi cariñito", y "Noche plateada". Creador del bolero ranchero que haría famoso Pedro Infante con el tema "Amorcito corazón" en la película *Nosotros los Pobres*.

Conocido como "el flaco de oro" Agustín Lara fue uno de los compositores y actores más reconocidos del cine de la época de oro. Compuso temas como: "Lamento jarocho", "La cumbancha", "María Bonita",

"Alma cancionero", "Santa", "Bendita palabra", "Pecadora" y "Humo en los ojos". Agustín Lara se distinguió de los demás compositores de la época, al hacer canciones con temas para cabareteras y mujeres de la vida fácil.

Actor, cómico, compositor y director de famosas cintas como el Baisano Jalil, Ojos de juventud, El casto Susano, Los hijos de don Venancio, entre otras. Joaquín Pardavé compuso canciones que han sido de trascendencia en nuestro cine, tal es el caso de "Negra consentida", "Bésame en la boca" y "Varita de nardo"

Raúl Lavista compositor mexicano que destacó como musicalizador en filmes como: Una familia de tantas, Ay que tiempos señor Don Simón y en cintas que fueron reconocidas con el Ariel como: El hombre sin rostro, El río y la muerte y Tizoc tema para el que también compuso la letra, llevando por título "Mis ojos te vieron". Como escritor se distingue por la mancuerna que forma con Cortázar en "El corrido del caballo blanco" y "Ramito de azar" entre otros.

Uno de los compositores más reconocidos del cine en México fue el señor José Alfredo Jiménez, quien a pesar de no haber sobresalido mucho en la época de oro, si tuvo una participación importante. "Ella", "Serenata Huasteca", "Caminos de Guanajuato", "Cuando salga la luna", "Cuatro

caminos", "Día nublado", "El hijo del pueblo" y "Tu recuerdo y yo", son sólo algunos de los temas de su inspiración, y que llevó hasta la pantalla grande.

Cuco Sánchez fue otro de los compositores que aportó importantes obras musicales al cine de México, con temas como: "Óigame compadre", "El mil amores", "Fallaste corazón".

Un hombre que llegó a México para imponer un ritmo diferente fue sin duda alguna el cubano Dámaso Pérez Prado, quien de manera rápida se halló componiendo mambos como: "Mambo número ocho" y "Mambo universidad", que fueron los dos mambos más famosos del autor.

Entre los compositores mencionados arriba, existen y existieron muchos más que aportaron grandes obras musicales al cine mexicano de la época de oro por mencionar a algunos más, hablaremos de: Tomás Méndez, Rubén Fuentes, Rubén Méndez, Felipe Gil y Chucho Monge.

3.3- CANTA-ACTORES

La realidad del sueño de la industria cinematográfica en México no hubiera sido posible sin la participación de quienes daban vida a los personajes que se interpretaban en las cintas.

Algo que siempre distinguió a nuestro cine fueron los famosos charros cantores y actrices cantantes que formaban parte básica del elenco de cada una de las películas que se realizaban, esto ayudo a que el cine mexicano contara con un elemento característico que ayudaba a darle una personalidad propia y única a nuestro cine.

A continuación mencionamos a los canta-actores y canta-actrices más sobresalientes de nuestra industria.

María Victoria fue una de las grandes figuras que destacó en el cine, por su participación como cantante y actriz de las cintas. Aunque sus comienzos fueron únicamente en el área musical, una vez descubierto su talento histriónico, realizó películas como: Los paquetes de Paquita, Cupido pierde a Paquita, Maldita ciudad, y una de las más recordadas es La criada bien criada. María Victoria logró un lugar especial entre el público de entonces por su forma de interpretar los números musicales y por sus vestidos entallados que dejaban ver su esbelta y moldeada figura.

Una de las mujeres que aportó al cine nacional un sin fin de cintas de calidad y éxito en taquilla, fue la extranjera Libertad Lamarque. De descendencia Argentina se consagró rápidamente como una de las cantantes y actrices más expertas y versátiles en su desempeño laboral. Debutó en el cine mexicano con el filme *Gran casino* en 1948. Más adelante realizaría: *La mujer sin lágrimas, Ansiedad, La loca, Acuérdate de vivir, y Escuela de música*, entre muchas otras.

Realizó protagónicos al lado de figuras como Arturo de Córdova, Pedro Infante y Marga López. Fue admirada por sus interpretaciones de mujer abnegada y mártir en los excelentes melodramas, así como por su participación de cantante.

Emilio Tuero, aún sin ser mexicano de nacimiento, logró forjarse un lugar reconocido en nuestro cine. Debutó en 1932 en la XEW en el programa La hora azul donde se le bautizó como El barítono de Argel. Dentro del cine debutó en la película *Tras las rejas* en 1936.

Durante sus 15 años de carrera protagonizó un gran número de películas consideradas clásicos del cine mexicano como: El Baisano Jalil, Vértigo, La dama del Alba, Quinto Patio, cuya canción homónima resulto un gran éxito.

Emilio Tuero se distinguió por sus interpretaciones en tangos y canciones del género romántico, dando a sus películas un toque característico con sus interpretaciones.

Fernando Fernández ingresó al medio en 1941 con la cinta *La vuelta* del charro negro, pero su popularidad como canta-actor la adquirió al comenzar a obtener protagónicos en los melodramas arrabaleros, donde interpretaba canciones como "callejera", "hipócrita" y " un corazón" entre otras.

En su carrera encontramos cintas de gran éxito como *La isla de la pasión, Las abandonadas, Enamorada y Río Escondido*, entre las más sobresalientes.

Hubo un hombre que introdujo al cine mexicano, ciertos aspectos de gran trascendencia para el cine y que tendrían mucho impacto en la sociedad de la época, que ya se dejaba llevar por el estilo de vida extranjero. Germán Valdés mejor conocido como el pachuco Tin-Tan. Es hasta nuestros días uno de los cómicos más recordados de la época dorada del cine nacional, sobretodo por su forma de vestir y su lenguaje tan peculiar de hablar.

Fue él, el primer actor mexicano en utilizar un lenguaje en donde se combinan el español con el inglés.

De entre las doscientas películas que filmó, un número considerable lo hizo al lado de su carnal Marcelo, y otras tantas también al lado del enano Tun-tun. Entre sus cintas más destacadas se encuentran: Calabacitas tiernas, El hijo desobediente, El que con niños se acuesta, El bello durmiente, Un mariachi desconocido, Lo que le pasó a Sansón, El vagabundo, El médico de las locas, El ceniciento, y El revoltoso.

Germán Valdés caracterizó sus actuaciones por sus variadas gesticulaciones y por su estilo tan particular de cantarle a las mujeres para conquistarlas. Es uno de los canta-actores de la época dorada del cine del que casi no se conoce su discografía, pero lo que es seguro, es que grabo más de un par de discos con los éxitos de sus películas.

"Considerado junto con Jorge Negrete y Pedro Infante uno de los tres grandes de la canción ranchera del cine mexicano" fue Luis Aguilar quien hasta su muerte se consideró como otro ídolo. 17

Durante su carrera como actor y cantante Luis Aguilar, realizó trabajos en distintos géneros, y dio vida a personajes de charro que fueron con los que obtuvo mayor fama, los papeles de charro y jinete le valieron de la misma manera un sin fin de reconocimiento. Alguna de su filmografía es: ¿Qué te ha dado esa mujer? Al lado del reconocido Pedro infante con quien hizo una excelente mancuerna que mereció gran reconocimiento en nuestro

cine y que le llevó a obtener más popularidad. Debido a sus papeles mereció el apodo del gallo giro "sobrenombre que se popularizó gracias a la cinta homónima que protagonizó en 1948" 18

Fue uno de los canta-actores que en todo momento mantuvo su vida personal alejada de su carrera profesional, desde que se casó con la también actriz Rosario Gálvez, siempre se caracterizó por ser un galán sólo de pantalla.

Jorge Negrete, es el charro cantor por excelencia, con más de 50 películas en su haber y teniendo en más de la mitad el papel protagónico, la historia de nuestro cine lo menciona como uno de los tres grandes canta-actores de la época de oro del cine mexicano.

Un detalle curioso de Jorge Negrete es que al inicio de su carrera veía con desdén las películas de charros, sin embargo en sus inicios musicales interpretó música popular.

Su primera aparición en el cine fue gracias al director Ramón Peón quien lo buscó para protagonizar la cinta *La madrina del diablo*. A partir de entonces personifico al prototipo ideal del charro cantor, de apariencia viril, romántica, bravucona y macho

El éxito llegó con la película de ¡Hay Jalisco, no te rajes!, que tuvo un inusitado éxito en nuestro país, convirtiendo a Jorge Negrete en el actor más cotizado del cine mexicano.

El peñón de las ánimas, Allá en el rancho grande, El rapto, El cementerio de las águilas, Juntos pero no revueltos, son algunas de las películas más exitosas de su historia.

Cabe resaltar que Jorge Negrete no sólo hizo papeles de charro aún cuando fueron los que le dieron más popularidad, también realizó papeles de gente citadina de la alta sociedad, cantante de centros nocturnos e incluso apariciones especiales en algunas películas.

Jorge Negrete dio al cine un prototipo de galán educado, fino, con gran personalidad, capaz de conquistar al público en todos los lugares en que se presentaba.

Sin duda alguna, el hombre que sobresalió más que los demás fue Pedro Infante, tanto como actor y como cantante fue considerado por el público como el artista más recordado de la época de oro del cine mexicano. De él nos encargaremos en el siguiente capítulo. Si bien es cierto que el cine de la época de oro utilizó cantantes bien cimentados, también es cierto que utilizó actores y actrices como parte importante en algunos números musicales especiales, haciéndolos cantar y a veces hasta bailar. Entre los más destacados actores y actrices que incursionaron un poco a la cantada están: Ramón Armengod, Antonio Badú, Tito Guízar, Rosita Quintana, Sofía Álvarez, casi todas las rumberas (Ninón Sevilla, Meche Barba, Tongolele.), Elsa Aguirre, Joaquín Pardavé, Andrea Palma, David Silva, Fernando Soto Mantequilla, Elvira Quintana, Carlos Orellana y Famie Kauffman Vitola.

CAPÍTULO IV PEDRO INFANTE COMO REFLEJO SOCIAL

4.1 HISTORIA DE VIDA DE PEDRO INFANTE

Hablar de Pedro Infante es hablar de un mito, de una leyenda dentro de la época de oro del cine mexicano, mucho se especula sobre su vida, sus amores, sus logros y sobre las circunstancias que rodearon el accidente en que murió.

Todo esto ha contribuido para hacer de Pedro Infante una de las máximas figuras de nuestro cine aún a escala internacional. Hasta la fecha, 43 años después de su muerte, sigue siendo admirado y respetado por las nuevas generaciones, lo que lleva a los críticos a concluir que Pedro Infante es la máxima figura de la época de oro del cine mexicano.

A continuación presentamos un breve resumen de lo que fue su vida y su historial fílmico y algunos de sus éxitos más importantes.

Pedro Infante Cruz nació el "18 de Noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa siendo hijo de Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda" 19

Pedro era el segundo de nueve hermanos, seis mujeres y tres hombres. Aunque la familia no era pobre, con una familia tan numerosa era difícil que el gasto alcanzara. Don Delfino trabajaba en lo que podía, mientras Doña Refugio cosía para ayudar a los gastos, además era ella

misma quien confeccionaba la ropa de la familia, haciendo lucir a sus hijos lo mejor vestidos que podía.

Pedro hizo los cuatro años de Primaria (era lo más que se podía estudiar en Guamúchil, lugar donde vivió Pedro de 1924 a 1933). Comenzó a trabajar a la edad de 11 años aproximadamente como mandadero en una carpintería, lugar donde más adelante comenzó de aprendiz, tomando de aquí el amor que tiene hacía la carpintería y conocimientos que más adelante lo ayudarían a interpretar al personaje más sobresaliente de su carrera: Pepe el toro.

En 1933 la familia emigra a Guasave y Pedro forma con su padre la orquesta La Rabia en donde Pedro tocaba la batería y la guitarra y más adelante aprendió a tocar el violín. "Es en 1937,cuando la orquesta de Estrella de Culiacán, la mejor del estado, mandó llamar a Pedro. Solicitaba sus servicios como cantante, violinista y baterista. Se definiría ahí su estilo hacía el bolero con tesitura de corner" 20

Gracias a esto se da la incursión de Pedro en la radio, ya que el boticario Ismael Medina patrocinó una intervención diaria de Pedro en la XEBL "La voz de Sinaloa".

El 30 de mayo de 1937 Pedro conocería a quien sería su esposa, Maria Luisa León. Pedro y María Luisa contrajeron matrimonio el 19 de Junio de 1939 en la ciudad de México. Este es el único matrimonio que se le reconoce legalmente a Pedro durante toda su vida.

En Mayo de 1939 Pedro llega a la ciudad de México pensando que en una ciudad tan grande le sería más fácil encontrar oportunidades.

Dichas oportunidades se presentaron en Agosto del mismo año, cuando Pedro realizó una prueba en la XEW, sin embargo esta prueba no fue exitosa y lo rechazaron.

Sin embargo, al poco tiempo logró un par de pruebas para la XEB, aunque la primera resulto desastrosa, el Ing. Luis Ugalde decidió darle otra oportunidad a Pedro, resultando la segunda prueba un éxito, quedando Pedro contratado para cantar tres veces a la semana con un sueldo de dos pesos diarios, aunque esto no duró mucho, ya que al poco tiempo comenzó a cantar diario y con un sueldo de tres pesos diarios.

En agosto de 1939 debutó en cine cantando uno de los números musicales de la película *En un burro tres baturros* del director José Benavides Jr. Esto lo ayudó para que en septiembre apareciera en el corto *El organillero* el cual era una dramatización de la canción de Agustín Lara. En

1940 hizo su tercera aparición en el corto *Puedes irte de mí* dirigido nuevamente por Benavides, sin embargo, el resto del año no volvió al cine.

En 1942 se dio el cambio decisivo que la carrera de Pedro necesitaba, graba su primer disco para RCA Víctor. Además los productores Eduardo Quevedo y Luis Manrique buscaban una nueva figura para el cine y que supiera cantar, el proyecto que tenían en mente era la película *La feria de las flores* en esta película se da el primer encuentro entre Pedro Infante y el que sería su guía musical a lo largo de su carrera: Manuel Esperón.

Terminada su participación en esta película René Cardona lo solicitó para Jesusita en Chihuahua, aquí Pedro ya ocupaba el tercer lugar en los créditos; sin embargo para terminar el año cometió la torpeza de aceptar un papel de inmigrante español en la comedia La razón de la culpa donde su voz tuvo que ser doblada, ya que era incapaz de dominar su acento norteño, pero el beneficio de realizar esta película fue entrar en contacto con Andrés Soler, quien desde este encuentro se convirtió en un gran amigo y guía.

1943 fue un año decisivo para Pedro comenzó grabando la comedia Arriba las mujeres para continuar con su primer papel estelar en Cuando habla el corazón. Continuó con El ametralladora, Mexicanos al grito de guerra, Viva mi desgracia, dando pie todas estas películas a que la fama de Pedro acrecentara.

Gracias a esto en octubre del mismo año acudió a escucharlo Guillermo Knorhauser, director de la casa disquera Peerles quien le ofreció un contrato de exclusividad, logrando con su primer disco dieciocho mil copias vendidas y la gran oportunidad de que Pedro entrara al género de balada, bolero y canción ranchera.

Durante 1944 su actividad cinematográfica se redujo a la película Escándalo de estrellas donde se reunieron por vez primera Pedro e Ismael Rodríguez. Esta unión no fue exitosa por principio ya que la película filmada es considerada por algunos, la peor película de la historia. Como cantante sólo grabó tres canciones: "Mi changuita", "Noche plateada" y "Mi patria es primero".

Durante 1945 se dedico a hacer gira por Estados Unidos y filmó sólo una película en ese año: Cuando lloran los valientes filme que lo reúne por primera vez con quien sería su pareja más importante en la pantalla grande: Blanca Estela Pavón. Fue en este año cuando Pedro ve manifestados los primeros síntomas de la enfermedad que lo seguiría para toda su vida: la diabetes.

Durante 1946 comenzó a filmar *Si me han de matar mañana*, este filme fue un fracaso en taquilla, sin embargo, este fracaso sólo sirvió para anticipar uno de los éxitos cinematográficos más importantes de Pedro, va

que Ismael Rodríguez lo llamó para filmar uno de sus proyectos más ambiciosos: Los tres García y Vuelven los García.

Este proyecto reunía a grandes estrellas del momento como lo eran Víctor Manuel Mendoza, Abel Salazar, Pedro Infante, Sara García y Marga López y Blanca Estela Pavón, además demuestra muchas de las características de las películas de Rodríguez: la mujer virilizada, la familia incompleta, los valores más firmes del mexicano; todos estos sentimientos expresados con argumentos barrocos y sencillos. Para la musicalización de ésta, Manuel Esperón compuso y estreno el vals llamado Sara García, pero sobretodo Pedro cantó la primera canción escrita especialmente para una película que sería un éxito masivo: "Mi cariñito".

Durante 1947 se dio tiempo para filmar cuatro películas: La barca de oro y Soy charro de rancho grande en las cuales fue dirigido por don Joaquín Pardavé; Cartas marcadas dirigida por René Cardona, y la que sería la primera película de una de las trilogías más importantes del cine mexicano de la época de oro: Nosotros los pobres. Este filme fue un éxito popular que supero a Los tres Garcías y que consolido por completo la pareja Infante-Ismael como sinónimo de éxito rotundo.

Nosotros los pobres es el reflejo de una familia desmenuzada por la miseria y de un Pepe el toro que no puede enamorarse por atender a su sobrina y a su madre. Como dato curioso cabe mencionar que la canción sobresaliente de este filme "Amorcito corazón", no alcanzó su éxito sino hasta lo que sería la continuación de esta película *Ustedes los ricos* (1948).

Para Febrero de 1948 Pedro emprendió una de las películas más difíciles y arriesgadas del cine mexicano hasta entonces: *Los tres huastecos*. En este filme Pedro interpretaba a hermanos trillizos quienes poseen caracteres totalmente distintos, pero que son unidos por sus emociones.

Dos meses después Infante ofreció una serie de conciertos en la recién inaugurada XEX, antes de iniciar para Joselito Rodríguez la filmación del melodrama antirracista *Angelitos negros*; esta interpretación "sirvió para reforzar su imagen de hombre cercano a la entraña popular." 21

Al terminar estos dos filmes comenzó la filmación de *Ustedes los ricos* (la continuación de *Nosotros los pobres*), en donde se buscaba dar continuidad a una realidad rigurosamente cinematográfica, además se aumentaron nuevos personajes como el torito, el pichi y el pocho, para así dar más agilidad a la trama.

A finales del año filmó la película *Dicen que soy mujeriego*, donde volvió al papel de borracho, mujeriego, pero de buen corazón que era educado por la abuela autoritaria y mandona interpretada por Doña Sara García, consolidando así a Infante y Sara García como una de las parejas más queridas por el público.

En Marzo de 1949 comenzó a filmar *El seminarista*, película donde buscaban que la pareja de Silvia Derbéz y Pedro Infante tuviera la misma fuerza interpretativa que reflejaba con Blanca Estela Pavón, pero este propósito no llegó a realizarse.

Siguiendo con su acelerado ritmo de trabajo, para Abril Pedro ya estaba filmando de nuevo con Roberto Rodríguez el melodrama *La mujer que yo perdí*, reuniendo a Silvia Pinal y Blanca Estela Pavón como parejas coprotagónicas de Pedro. "La canción -La casita- estuvo a punto de ser tan popular como -Amorcito corazón-. Este último tema fue el primer bolero al que se le modificó para acompañamiento con mariachi para la grabación del disco" 22

Esto dio pie a que Pedro comenzará a grabar más boleros con acompañamiento de mariachi dando por resultado lo que conocemos como el bolero ranchero.

El 22 de Mayo Pedro sufrió un terrible accidente aéreo mientras volaba de Acapulco a la Ciudad. De México; como resultado del accidente Pedro sufrió la pérdida del hueso que protegía al cerebro en la parte frontal, además padecía de continuos dolores de cabeza, pérdida del oído y del equilibrio.

A pesar de estar aún en recuperación en Julio de 1949 comenzó el rodaje simultáneo de *La oveja negra* y *No desearás la mujer de tu hijo* donde hizo mancuerna con Andrés y Fernando Soler; este último representaba para Pedro un reto difícil de superar, ya que sentía que aún no contaba con la capacidad actoral suficiente como para enfrentarse a uno de los actores más importantes del país.

El 26 de Septiembre Pedro sufrió la pérdida de su mejor amiga y pareja en el medio cinematográfico: Blanca Estela Pavón muere en un accidente aéreo. "Pedro se apuntó en la brigada que partió al rescate del cuerpo; durante el sepelio lloró con dolor insólito y se hundió en la depresión más grande que se le conociera hasta entonces". Para poder salir de la depresión Pedro aceptó realizar una gira en Octubre que abarcaba desde Texas hasta Nueva York. 23

A principios de 1950 Pedro comenzó a estudiar otro ambicioso proyecto de Rodríguez: un filme llamado *Sobre las olas* el cual era la biografía del músico Juventino Rosas. Para Pedro también era su primer película a color. El papel de Juventino parecía ser perfecto para Pedro, a quien tocar el violín o dirigir una orquesta no representaba problema alguno, sin embargo la crítica no fue muy benevolente con él, ya que acostumbrados a los papeles "tradicionales" de Pedro, les resultaba casi imposible que llegara a realizar este papel con éxito, sin embargo lo logró.

Pedro no se daba tiempo para descansar entre un rodaje y otro, apenas terminó *Sobre las olas*, comenzó la filmación de la película *También de dolor se canta* donde Pedro realizaba un maestro de escuela rural que por azares del destino llega al mundo del cine. El argumento es utilizado para reflejar en plan burlesco las intrigas que existían en el medio cinematográfico; es en esta película donde Pedro alterna con dos figuras que admiraba: Pedro Vargas y Germán Valdez (Tin-Tán).

Al terminar esta película realizó una gira por la Habana, sin embargo al regresar a México ya lo esperaba el papel más difícil de toda su carrera como actor en la película *Islas Marías* donde era dirigido por Emilio (el Indio) Fernández. Esta película era un drama de tonos cargadísimos de emoción, lo que requería un trabajo actoral excelente y un gran reto para Pedro del cual logró salir airoso.

Al regreso de las islas comenzó la filmación de *El gavilán pollero* teniendo como pareja a Lilia Prado y como director a Rogelio A. González, quien se convirtió en el mejor director de Infante después de Ismael.

Para Diciembre Pedro ya estaba trabajando nuevamente con Ismael en el melodrama revolucionario *Las mujeres de mi general*, donde trabaja nuevamente con Lilia Prado, en quien, guardando las proporciones, parecía haber encontrado quien supliera a Blanca Estela Pavón como su pareja cinematográfica en el gusto del público.

Además de haber filmado4 cinco películas durante 1950, Pedro "grabó la cifra récord de cincuenta y seis canciones para Peerles (aparte de las incluidas en sus películas) dos de ellas éxitos apabullantes: "El Gavilán pollero" de Ventura Romero y "Las mañanitas", que se volvió el disco de mayor venta en toda las historia de la compañía" 24

"Cabe resaltar que la influencia del cine en la forma en que Pedro cantaba no se hizo esperar, ya que fue el primer actor que comenzó a hacer comentarios improvisados en las canciones con relación a la situación que se planteaba, llegando algunas veces a actuarlas mientras las grababa o cantaba frente al público". 25

1951 comenzó con la filmación de la película *Necesito dinero* un melodrama que reflejaba la realidad de mucha gente en la gran ciudad ante la falta de oportunidades para conseguir dinero.

Al terminar el rodaje, Pedro comenzó a entrenarse en el manejo de la motocicleta, ya que estaba por comenzar la filmación de *A Toda máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?* donde junto con Luis Aguilar, representaban a unos agentes de tránsito. Dichas películas se grabaron simultáneamente, cómo ya se estaba haciendo costumbre para Ismael Rodríguez.

La película tuvo tanto éxito que Pedro e Ismael fueron nombrados comandantes de la corporación y adoptaron como himno la canción "¿Qué te ha dado esa mujer?".

Al terminar la filmación Pedro comenzó a grabar la serie radiofónica Ahí viene Martín Corona que se trasmitió en vivo una vez por semana por la W. Al terminar su temporada en radio, finales de Abril principios de Mayo, Pedro se volvió a someter a una operación; "Ahora, el doctor le implantó una placa de vittalium, de seis centímetros de diámetro, en la zona desprotegida de la frente." 26

Para Octubre ya estaba de regreso en los estudios Azteca grabando la película Ahí viene Martín Corona y su continuación El Enamorado, donde hacía pareja con Sara Montiel, pero a juicio del público, nunca acabo de haber una buena química entre ellos.

Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico fueron los rodajes con los que Pedro recibió al año de 1952, este sistema de película doble, filmadas simultáneamente ya era común para un Pedro que a estas alturas era ya un actor totalmente consolidado. El reparto de ambas películas fue de primera teniendo como pareja protagónica a Marga López y sobresaliendo Andrés Soler, Silvia Pinal, Antonio Aguilar e Irma Dorantes, quien ya comenzaba a sobresalir dentro de la actuación.

En tanto filmaba las dos películas, Pedro hizo la que sería su primera temporada en teatro, acompañado por varios actores y actrices de renombre, como Sara Montiel, quien se perfilaba para ser la próxima pareja de Pedro en las películas. Más adelante el ídolo de la pantalla grande haría una aparición especial en *Por ellas aunque mal paguen* cinta en donde el protagonista resultó ser su hermano Ángel Infante. Era obvio que con la aparición de Pedro, la cinta resultaría exitosa y su hermano, estrella de cine también.

Tuvo también una participación meramente musical en la película de dos partes *Había una vez un marido y Sí mi vida*. Además se presentó en el estadio de la ciudad de los deportes y en agosto cumplió una breve temporada en el Lírico, misma que tuvo que ser suspendida pues ya estaba en rodaje la exitosa película *Dos tipos de cuidado*, este filme representaba para Infante un gran reto ya que se enfrentaría a su ídolo y único rival, Jorge Negrete. En un principio el guión representaba un cierto problema para cada uno de los dos actores, por esto, el director decidió crear a (Jorge bueno) y a (Pedro malo) dejando así a los actores sin posibilidad de comparación entre sus personajes.

Al termino del rodaje de esta cinta Pedro comenzó bajo la dirección de Fernando de Fuentes la filmación de *Los hijos de María Morales* al lado de Antonio Badú. Para principios de octubre, haciendo pareja con Libertad Lamarque comenzó el rodaje de la cinta *Ansiedad* como película que buscaba acercar a Pedro con el público de la clase media, quien no acababa de aceptarlo por completo.

Para finales de año, Pedro comenzó a filmar lo que sería la tercera parte y la menos exitosa de Nosotros los pobres y Ustedes los ricos: Pepe el toro esta película fue más que nada un proyecto de Pedro quien deseaba interpretar a un boxeador; sin embargo para no encasillarlo evolucionó el personaje al cual se le planteaban problemáticas diferentes, como el hecho

de haber perdido a su familia. En este argumento se buscó volver a la línea musical infantil con canciones como "Costalito de oro" y "El oso carpintero"

1952 terminó con la temporada en el teatro lírico al lado de Jorge Negrete, sin embargo la competencia entre ambos salía a flote, lo cierto es que Pedro para ese entonces ya dominaba a su público y varios estilos, mientras que los males hepáticos de Jorge afectaban cada vez más su actuación.

Para principios de 1953, participó en un largometraje que se componía de varios cuentos pequeños llamado *Reportaje* donde el director Emilio Fernández convocó a la mayoría de las estrellas de cine mexicano para abordar todas las convenciones del cine urbano.

Teniendo nuevamente como pareja a Carmen Sevilla, comenzó la filmación de *Gitana tenías que ser*, película que como en el caso de *Escándalo de estrellas y También de dolor se canta* buscaba explotar la curiosidad del público por los chismes de la industria cinematográfica.

Para este año su diabetes se había agravado al extremo de alejarlo para siempre de los postres, los refrescos embotellados y la carne de cerdo. En noviembre de este mismo año (1953) uno de sus más grandes sueños se hizo realidad, fundó su propia compañía productora de películas la cual llamó

Matouk Films; en ese mismo mes hizo una presentación especial en beneficio de los niños pobres.

En este año si bien Pedro no tuvo una gran actividad cinematográfica, si se dedicó a agotadoras sesiones de grabación en Peerles, donde grabó treinta y seis canciones; la más sobresaliente fue el bolero "Cien años" el cual fue un clásico instantáneo.

El cinco de diciembre Pedro se sufrió la perdida de su rival de la pantalla e ídolo Jorge Negrete. Cuando el cuerpo de Negrete llegó a la ciudad de México, Pedro encabezó el cortejo fúnebre en su motocicleta con el uniforme y el grado de comandante de tránsito.

Un dato curioso es que Pedro no ganó un solo Ariel, hasta este momento, aún cuando estuvo nominado en 1947 por la película *Cuando lloran los valientes*, y en el 48 por *Los tres huastecos* y recibió otra nominación en 1953 por la película *Un rincón cerca del cielo*.

Pedro empezó 1954 con el pie derecho comenzando la filmación de un melodrama ranchero llamado *Cuidado con el amor*. Al termino de la filmación, inició en su propia productora *El mil amores*. Para este entonces se podía observar el gran aprendizaje de Pedro en la producción de películas, que se reflejó desde la elección del reparto (Rosita Quintana, Emma Roldan,

y Joaquín Pardavé) hasta la elección del director, Rogelio A. González en quien Pedro confiaba tanto como en Ismael. Nuevamente dirigido por este, al terminar El mil amores comenzó otra excelente comedia: Escuela de vagabundos que era la adaptación de una vieja película americana.

La vida no vale nada cinta filmada al acabar Escuela de vagabundos es otra prueba del buen equipo de trabajo que formaba al lado de González, quien pudo a su vez sacar de Pedro el trabajo actoral necesario para interpretar un personaje muy difícil, ya que el argumento se componía de varios episodios de diferentes tonos dramáticos, lo que exigió de Infante un esfuerzo extra.

En agosto Pedro participa en un curioso intento del cine nacional para abordar el folclor de sus mejores mercados del continente, el cubano y el colombiano a partir de cuentos locales, donde para no romper con la costumbre Pedro nuevamente fue dirigido por González en *Pueblo canto y esperanza*.

Al termino de este rodaje, Pedro se dedicó a hacer varias presentaciones en provincia abarcando el territorio desde la costa chica de Guerrero hasta Monterrey. Estas presentaciones fueron aprovechadas por el ídolo para darse un respiro, mientras Matouk S.A. preparaba otra reunión de

Pedro con Lilia Prado en el melodrama campirano, *Los gavilanes* el cual se filmó en noviembre en los estudios Tepeyac.

1954 fue un año difícil para el canta-actor ya que la separación del lado de Rodríguez le quitaba seguridad en sus actuaciones y aunque el encuentro con González fue afortunado nada garantizaba una continuidad, además Pedro no se sentía a gusto al ser dirigido por otros directores; si a esto añadimos que todas sus cintas eran escogidas por Antonio Matouk quien carecía de experiencia en el medio, nos damos cuenta que Pedro estaba a punto de perder el control de su carrera.

"El 23 de octubre de este año, cumplió uno de sus compromisos más espectaculares: devoto de la Virgen de Guadalupe, permaneció durante casi 30 horas cantando, platicando y presentando a otros artistas en un maratón televisivo que condujo a beneficio de la Basílica de Guadalupe". 27

Este evento sirvió a Pedro para mejorar en cierta parte su imagen personal ya que esta afectaba a su vez su imagen profesional, a raíz de sus problemas sentimentales. Pero todo lo que involucró a este acto no se acabo cuando termino el maratón guadalupano sino que meses después se haría entrega de las medallas "De la gratitud guadalupana" a todos aquellos que participaron en dicho maratón, que fueron prácticamente casi todos los actores y actrices del país.

Aún no tenía ni un mes de haber realizado el maratón cuando Pedro ya se encontraba trabajando para Miguel Zacarías al lado de Libertad Lamarque en *Escuela de música* cinta que quedaría lista para estrenarse en 1955. Este sería también un año doloroso para el actor al perder víctima de un infarto a su padre. Sin embargo esto no impidió que Pedro volviera a su rutina de siempre, y apenas a unos cuantos días del sepelio se encontraba ya en la filmación de *La tercera palabra*, en esta ocasión fue dirigido por Julián Soler.

A mediados de año volvió a la W para estar por una temporada de seis meses, esta vez acompañado del mariachi Vargas, en el programa semanal "Así es mi tierra" programas que eran grabados completamente en vivo y con público. En esta serie de programas se hizo el estreno de muchas piezas musicales de la talla de compositores de José Alfredo Jiménez, Ferrusquilla, Cuco Sánchez y Eulalio González. En junio del mismo año y alternando con el programa de radio, filmó *El inocente* al lado de Silvia Pinal y Sara García, película que tuvo el éxito esperado.

Para cumplir uno de sus sueños más deseados, Pedro se asoció con la línea aérea mercantil TAMSA, que transportaba desde paquetería hasta braceros.

Terminado su compromiso en la W, realizó una extensa gira por todos Estados Unidos. Aprovechando su estancia en Los Ángeles preparo su primer paso hacia la internacionalización cinematográfica, se apalabró una posible película de aventuras para La Universal, el asunto se desarrollaría durante el siguiente año.

Para Diciembre Peerles anunció que la venta de los discos de Pedro llegaba a ochocientas mil copias por LP y para cerrar el año Infante decidió filmar la cinta *Pablo y Carolina* para su propia casa productora, dirigido en esta ocasión por Mauricio de la Serna.

A inicios de 1956 Pedro empezó a prepararse para el que tal vez sería el personaje más importante de su carrera. "Se entregó a un entrenamiento intenso para aprender a montar en burro y suavizar con el uso unos huaraches, mientras Pedro vestía como un indígena y pasaba el día arreando un burro" 28

Dicho personaje era un indígena que venera a la virgen y se enamora de una criolla a la que confunde con la imagen religiosa. El nombre del indígena y del filme era *Tizoc*; su pareja protagónica femenina era una de las actrices más importantes del país: María Félix. Un reconocimiento para esta cinta es que fue uno de los rodajes mejor organizados que conociera la industria.

Para 1957 por fin Pedro fue reconocido por su actuación en *La vida* no vale nada con el premio Ariel, lamentablemente por encontrarse rodando *Tizoc* no pudo asistir a recibir el tan codiciado premio, el cual fue recibido en su nombre por su hermano Ángel.

Después de *Tizoc* se dio tiempo para hacer una presentación en el canal 3 de Monterrey y una rápida sesión de grabación en Peerles, lo cual completó su agotador ritmo de trabajo en Abril. Entre las canciones más sobresalientes están: "guitarras, corazoncito tirano, noches tenebrosas, lloren guitarras, y puro amor".

En agosto se dedicó a la filmación de la comedia *Escuela de rateros* donde volvió a trabajar con Rogelio A. González. Inmediatamente terminando, regresó al estudio de Peerles para grabar cuatro temas: "doscientas horas de vuelo, el volador, pos cuicuiri y el gorgorello".

Al término de las grabaciones comenzó a estudiar tres proyectos cinematográficos muy personales. La tijera de oro, en donde interpretaría a un peluquero de barriada, a un piloto de avión mercante en Ando volando bajo y El museo de cera, donde volvería a compartir créditos con Ismael Rodríguez. Para el primero de diciembre grabó nuevamente en Peerles "La cama de piedra, Pa' qué sientas lo que siento, Ni el dinero ni nada y Corazón apasionado".

Cuando terminó las grabaciones comenzó a una gira por Sudamérica, que abarcó Panamá, Perú y Guatemala entre otros, regresando a México en Febrero de 1957, haciendo que los médicos le recetaran reposo absoluto debido a su acelerado ritmo de trabajo. El diez de abril, Pedro se presenta en la plaza de toros de Mérida como parte de una ceremonia en homenaje a Alma Reed.

Debido a los escándalos personales de Pedro, lo que traía como consecuencia el acoso de los reporteros, el 15 de abril de 1957 Pedro evitó los vuelos comerciales y optó por pilotear el avión CONSOLIDATED XA KUN, tetramotor de TAMSA. Ante las prisas del despegue, las casi seis toneladas y media de carga no quedaron bien embaladas.

El avión despegó a las siete cuarenta de la mañana y nunca pudo ganar altura. A los pocos minutos varias cosas fallaban, si a esto sumamos que hubo algún desplazamiento del peso interno en el avión, el aparato dio un giro sobre su eje provocando que el avión cayera finalmente en el patio de una tienda, terminando su caída con la panza hacía arriba y provocando que el impacto y la explosión abrieran un hoyo en el pavimento.

De inmediato el fuego a causa del accidente alcanzó ocho predios y dejó varios heridos a su paso; bomberos y médicos intentaron controlar la situación evitando que la tragedia fuera aún más grande.

El certificado legal del cadáver de Pedro asentaba pérdida de las relaciones anatómicas, dejando reconocibles únicamente la mitad izquierda del rostro, la cara anterior del tórax y la mano izquierda. El cuerpo se había contraído hasta medir ochenta y ocho centímetros y pesar aproximadamente treinta kilos.

"Aproximadamente a las nueve de la mañana los empleados de TAMSA se empezaron a comunicar con los parientes de Pedro. En México los medios de comunicación dieron la noticia aproximadamente como a las diez treinta de la mañana; para las once y media ya estaban en la calle las ediciones extra de periódicos como El Universal y Excelsior, con las primeras versiones de la tragedia." 29

El miércoles diecisiete más de cien mil personas esperaban la llegada del cortejo al panteón jardín, esto sin contar a la innumerable cantidad de personas que siguieron al mismo durante las calles, haciendo del funeral del cantante y actor uno de los más grandes y significativos que se conocen hasta ahora en nuestro país.

Unos cuantos días después de la muerte de Pedro, partió al festival cinematográfico de Berlín la delegación mexicana, en la que figuraban Ismael Rodríguez y *Tizoc*.

Pedro fue nominado como mejor actor compitiendo contra Marlon Brandon con *La casa de té de la luna de agosto* y Henrry Fonda por *Doce hombres en pugna*, el oso de oro fue ganado por Pedro: "Se esperaba que Pedro fuera a recoger el premio, y subió Matouk. Gran desconcierto en la sala. Y entonces Matouk explicó: desgraciadamente Pedro Infante no puede recibir este premio, porque hace unos días murió en un accidente. De inmediato sin pedirlo nadie, todos se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio. Al final aplaudieron todos y se sentaron". El premio fue entregado y guardado por Ismael Rodríguez a petición de doña Refugio Cruz viuda de Infante, madre del ídolo. 30

A lo largo de su carrera Pedro Infante filmó 64 películas y grabó alrededor de 300 canciones para Peerles y dos boleros (guajirita y, te estoy queriendo) que en 1942 grabó posiblemente en RCA víctor, esto sin contar los éxitos infantiles que grabó para algunas de sus películas como son: "La burrita, Conejo Blas, El osito carpintero", etc.

Una de las características más importantes de Pedro Infante fue que nunca dejó de ser cantante y actor al mismo tiempo. De hecho en más de una ocasión primero grababa las canciones para las cintas y más tarde en el estudio, tal vez a esto se debe el éxito de muchas de las canciones.

A continuación presentamos algunos temas de la discografía de Pedro:

1943

- ❖ El durazno
- Ventanita de oro
- El azotón
- El soldado raso
- Rosalía, Mañana
- Mi changuita.

1944

- Noche plateada
- Mi patria es primero.

- Mi lindo Monterrey
- Cuando lloran los valientes
- Ramito de azahar
- Caballo blanco
- Tal vez me puedan matar
- · Ranchito lindo
- Sobre las olas
- Viva mi desgracia
- Cielito lindo,
- Allá en el Rancho grande
- Tu felicidad
- Mi tragedia.

- Vieja chismosa
- No, tu no
- Orgullo ranchero
- Fiesta mexicana
- Vuela, vuela pajarito
- Será por nueva
- Que pasa mi cuate
- Que te cuesta.

1947

- Mi cariñito,
- Maldita sea mi suerte
- Mi consentida, Me voy por ahí
- Ojitos morenos
- El aventurero
- ❖ ¡Qué gusto da!
- La motivosa.

- ❖ ¡Oh, que amor!
- Palabritas de amor
- Cartas marcadas
- La barca de oro
- La borrachita
- Mi suerte es chaparra
- · Ranchito de mis amores
- Tercia de ases
- La traidora
- El ranchero
- Mi adoración

- Por ahí
- Por ahí
- Jorge Negrete
- Dios sí existe.

- Dicen que soy mujeriego
- Perdón no pido
- Adiós mis chorreadas
- Sus ojitos
- Amorcito Corazón
- Serenata
- El as de espadas
- La desentendida
- Tú, sólo tú
- Dos arbolitos
- María, María
- Con el tiempo y un ganchito
- Otra copa compadre
- Qué será lo que tengo
- Que será lo que tengo
- Que siga la bola
- Mala suerte.

- Mi preferida
- obre corazón
- La borrachita
- Serenata de amor
- El rebozo
- Pasión eterna

- Cuatro vidas
- Oye vale
- Por un amor
- La casita
- Serenata tapatía
- ❖ La negra noche
- La barca de Guaymas
- ¿Qué haré con esos ojitos?
- Ni que hablar mujer
- Yo vengo del Norte
- Óigame compadre
- Amorcito consentido
- Cariño
- ❖ Yo
- Oyes Lupita
- El gavilán pollero
- Con un polvo y otro polvo
- Ando vagando
- Ya no te quiero
- Alevántate
- Ando marchito
- Las mañanitas
- En tu día
- El renegado
- El alazán y el rocío
- ❖ Ella
- Cuatro caminos
- Jamás
- Jamás
- El lavadero
- Pescando

- Sé que te quiero
- El muchacho alegre
- El cobarde
- Nocturnal
- Recuerdo
- Dolores
- Carmen
- Cuando juego al albur
- Ábranse que vengo herido
- El fronterizo
- Tu castigo
- 15 de Septiembre
- Rosa Rosita
- El rebelde
- Golondrina de ojos negros
- ❖ La que se fue
- Islas Marías (Enterrado vivo)
- Suertes malditas
- Las tres botellas.

- Que suerte la mía
- Soy infeliz
- Amor escondido
- Necesito dinero
- Día nublado
- Ilusión ranchera
- Mi despedida
- La última vez
- Cuando el destino
- Viejos amigos

- Despierta
- ¿Qué te ha dado esa mujer?
- Copa tras copa
- Las isabeles
- Ahí lo trais
- Siempre, siempre
- Yo no fui
- Las tres cosas,
- Paloma querida
- Amorcito de mi vida
- Cartas a Eufemia
- Veleidosa
- Hijo del pueblo
- Con quien palabras
- Orgullosa y bonita
- México mío
- A los amigos que tengo
- Rosita de olivo.

- El plebeyo
- Nube gris
- Serenata sin luna
- Ahora soy rico
- Hasta en los postes te miro
- Café con piquete
- Tengo un amigo
- Esta noche
- El papalote
- Vamos a echarnos la otra
- Peso sobre peso

- El piojo y la pulga
- Serenata en la noche
- ¿Por qué volviste?
- Soy muy hombre
- Corazón, corazón
- Senderito de amor
- Nacho Bernal
- Nuestro amor
- Pénjamo
- ❖ ¡Ay! cuanto quiero a mi Lupe
- Tienes que pagar
- El copetín
- Mi chorro de voz
- La tertulia
- La traidora
- La mala estrella
- Tu recuerdo y yo
- Que te haga buen provecho
- Hace siete noches
- Cuanto amor
- El jardinero
- Te equivocates
- Ando muy borracho.

1953

- ❖ ¿Qué pasa compadre?
- Ni por favor
- Mi aventura
- Por si me olvidas
- Que me toquen las golondrinas
- Entre copa y copa

- ¿Qué te pasa corazón?
- Mira nada más
- Canto del bracero
- Di que no
- Siete leguas
- Que tanto es tantito
- Mi tenampa
- Que manera de perder
- Como me has dejado
- Mal correspondido
- Te vengo a buscar
- Presentimiento
- Higenio el sombrerudo
- Compadrito corazón
- Si tu me quisieras
- Prisionero del recuerdo
- Sin futuro
- Las dos caras
- Vaya con Dios
- Cien años
- Tu vida y mi vida
- Las mañanitas mexicanas
- Caminos de Guanajuato
- Gorrioncillo pecho amarillo
- Sahuayo
- Si tu también te vas
- El muñeco de cuerda
- El mil amores
- Los dos perdimos
- Tu amor y mi amor.

1954

- Flor sin retoño
- Mi amigo el mar
- Despacito
- Yo te quise
- Tres consejos
- Divino tormento
- Luna de octubre
- ❖ Sé que más quieres
- Paloma déjame ir
- La calandria
- Camino de espinas
- Tres días
- Toda una eternidad
- Llegaste tarde
- Consejo de amigo
- La Rafailita
- El último aviso
- Tú y las nubes
- El tren sin pasajeros
- El mundo raro
- Mi nave
- Cuando sale la luna.

1955

- Derecho a la vida
- Bésame morenita
- Nochecitas mexicanas
- Último deseo
- La del rebozo blanco
- Qué murmuren

- Al derecho y al revés
- Al os cuatro vientos
- Adiós Lucrecia
- Nana Pancha
- Alejandra
- Morir soñando
- Club Verde
- Dios nunca muere
- Puerta Falsa
- Grito prisionero
- Rosa María
- ¿Por qué sufrí tanto?
- Lamento de las campanas
- Sincero corazón
- Alma de acero
- Una noche de Julio
- La Aguacero
- La Chorreada
- Échenme tierra encima
- La verdolaga
- Historia de un amor
- El jazmín deshojado
- De tanto amar
- Aunque me cueste la vida
- Maldito abismo
- Todos Iloramos
- Las tres hermanas
- Los gavilanes.

1956

Yo soy quien soy

- Arrejúntate prietita
- Mía
- A la orilla del mar
- No me platiques
- El mundo
- Te quiero así
- Prohibido
- Qué vulgares somos
- Tú lugar vacío
- Flor de espino
- El general
- A todo dar
- El papelerito
- La vida es un sueño
- Guitarras Iloren guitarras
- Corazoncito tirano
- Noches tenebrosas
- Puro amor
- Qué seas feliz
- Pisa pétalos
- Tu mentira
- No puedo más
- Doscientas horas de vuelo
- El volador
- Pos cui-cui-ri
- El gorgorello
- La cama de piedra
- Pa' que sientas lo que siento
- Ni dinero ni nada
- Corazón apasionado.

4.2 INFLUENCIA DE LA CULTURA SOBRE EL ÍDOLO.

Es común escuchar de forma general que las películas y más concretamente el cine es generador de influencias para con la sociedad, pero es menos común escuchar que la sociedad influye sobre el cine. No obstante hay que tomar en cuenta que las películas en su mayoría toman sus argumentos de hechos que suceden en la vida real.

Si bien es cierto que Pedro Infante llegó a ser la máxima estrella de la pantalla grande en los años dorados del cine mexicano, también es verdad que esto no lo logró solo. Las costumbres, la sociedad y la cultura mexicana en si, jugaron un papel importante en todo su desarrollo, no sólo como persona sino también como profesional.

Para los mexicanos, el cine es un escenario imposible de aceptar sin Pedro Infante. El éxito del ídolo es contundente, indiscutible, soberbio y deslumbrante. Pedro interpreto al macho que es capaz de ceder ante las faldas de una mujer, doblegarse en nombre de la amistad, es el hijo respetuoso, es el cantante, el músico y el poeta, pero siempre será el eterno enamorado. A través de cada una de sus películas, siempre se preocupo por superar su estilo hasta alcanzar niveles de perfección que lo hacen irremplazable y único.

Pedro es parte de la cultura mexicana y la cultura es parte de Pedro, el uno sin el otro quedaría incompleto, Pedro es la representación del mexicano luchador, alegre, parrandero, a quien a pesar de perseguir la desgracia no se deja caer y tiene la esperanza puesta en el futuro, un futuro que siempre se ve mejor.

El estereotipo que Infante creó con cada uno de sus personajes a sido definitivo. Cada uno de sus personajes tiene características y vida propia, cada personaje que interpretó es único y especial; cada personaje dentro de su individualidad abrió una faceta diferente a los mexicanos: algunos querían superar las desgracias con la dignidad de *Pepe "el toro"*, otros querían ser el gallardo mujeriego que a todas las traía rendidas como en *Dicen que soy mujeriego* y otros se veían reflejados en el nieto que venera a su abuela en *Los tres García*.

De una forma u otra Pedro marcaba la pauta de un estereotipo: su lenguaje, su vestimenta, sus personajes, sus actitudes y sus costumbres son entre otras cosas parte importante para este análisis.

El lenguaje que Pedro utiliza dentro y fuera de sus películas siempre fue el mismo, un lenguaje que se caracterizaba por su sencillez, su alegría.

Debido a que Infante nunca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, su lenguaje era popular, sin palabras rebuscadas o tecnicismos que impidieran que la gente tuviera dificultad de comprensión.

El lenguaje de Pedro era salido del pueblo y para el pueblo. Su lenguaje nunca fue tranquilo, silencioso, por el contrario, tanto en la vida real, como en las películas a Infante le gustaba gritar, hacerse escuchar por todos, esto tal vez heredado de su natal Sinaloa.

Pedro en sus películas mostraba un hombre dicharachero, auténtico, sincero, un hombre que hablaba sin pelos en la lengua, pero lo que le dio oportunidad de identificarse con su público fue el hecho de que ese Pedro que el público veía hablar en las películas, era el mismo Pedro que trataba con la gente, es decir, los personajes de Pedro no eran eso, los personajes que hacía eran Pedro en su forma de hablar, en su forma de expresarse, el lenguaje del Pedro de las películas, era una extensión de la persona, del Pedro real.

Otra de las características que hacen de Pedro Un estereotipo es la vestimenta que daba a cada uno de sus personajes; ya fuera con el típico traje de charro mexicano, el uniforme de motociclista, con su overol de carpintero o con traje de etiqueta, la vestimenta era un arma que Pedro

utilizaba para dar más realismo a sus distintos personajes y que hacía que se identificara con un número mayor de espectadores de sus películas.

Aquí, contrario a lo que pasaba con el lenguaje, Pedro se despojaba de la vestimenta y no la hacía una parte de sí; él se vestía de acuerdo a la moda de la época, como parte de una sociedad seguía los estándares que esta marcaba, aunque eso sí, en sus presentaciones siempre vestía rigurosamente de charro o de traje de etiqueta.

Uniendo la vestimenta con el lenguaje tenemos por resultado una de las características más importantes de Pedro para con su público: sus personajes. Cada uno de los personajes que Infante representaba, acababa volviéndose el prototipo ideal del mexicano.

A lo largo de su carrera Pedro Infante caracterizó una variedad muy grande de roles: compositor, charro mujeriego, mecánico, carpintero, boxeador, cura, forajido, preso, vagabundo, motociclista de tránsito, y hasta indígena, independientemente del personaje, Infante lo estudiaba, lo vivía, buscaba sus características más importantes y las realizaba una y otra vez hasta lograr ver en sí mismo el personaje que realizaba y no el actor que era.

A través de los años Pedro perfeccionó su actuación a niveles que el mismo no imagino, de ser una actor que en sus comienzos tuvo que ser doblado en su voz debido a su acento norteño, Infante llegó a dominar su actuación hasta lograr una plena identificación con sus personajes, claro que cabe destacar que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Ismael Rodríguez, el director que lo guió y le impuso sus más grandes retos actorales.

Pero tal vez la característica más importante de los personajes de Pedro es el hecho de que todos cantaban, es difícil concebir una actuación de Infante sin su canción, de hecho podríamos decir que muchos de sus personajes y de sus películas hasta la fecha se recuerdan por las canciones que interpretaban: *Nosotros los pobres y Ustedes los ricos* con Pepe el toro por "Amorcito corazón", Pedro Chávez en ¿Qué te ha dado esa mujer? por la canción homónima, Luis Antonio García en *Los tres Garcías* con "Mi cariñito", son un ejemplo entre otras muchas.

Esto nos lleva a darnos cuenta de que Pedro Infante fue el primer cantaactor puro y el más importante que hemos tenido dentro de nuestra
cinematografía ya que Pedro no cantaba sin actuar y no actuaba sin cantar,
su estilo era único, a través de sus actuaciones, de sus películas y de sus
documentales, podemos ver que sentía las canciones, las vivía y por
consiguiente siempre las actuaba, de hecho el hablar al principio o entre

estrofa y estrofa de la canción es algo que él comenzó a imponer en su afán de dar más sentimiento a la canción.

Si bien es cierto que Jorge Negrete, Luis Aguilar, Tito Guízar y muchos más eran actores y cantantes, bien es cierto que ninguno sentía la canción como Pedro, cada uno tenía un estilo muy definido; Negrete era de una gallardía y presencia inigualable en el escenario, mientras Aguilar encontró un estilo sencillo y sin mucha caracterización, Guízar es un ejemplo de cómo una actuación pudo iniciar una carrera como cantante, ya que Tito Guízar nunca pensó en ser cantante, pero el destino lo llevó a ser el primer charro cantor de nuestro cine.

Sin embargo ninguno lograba que el público se identificara tanto como Pedro. Pedro y el público tenían una comunicación especial, la sencillez, la gracia, la picardía y hasta el toque infantil que Pedro daba a cada una de sus presentaciones lograba que el público lo viera como uno más de ellos, para unos era un mecánico que necesitaba dinero, para otros un pobre carpintero que sufre por no poder dar comodidades a su familia, mientras que para otros es el ejemplo del macho enamorado, pero siempre respetuoso de la mujer.

Aquí cabe hacer un paréntesis para explicar que macho en los años cuarenta no se entendía como el macho de nuestros días. El macho de aquel entonces imponía su autoridad, era parrandero, jugador, pero siempre daba un lugar de respeto a la mujer; la enamoraba de forma romántica, tierna y aunque él mandaba y la mujer obedecía, siempre la hacía sentir querida y respetada.

Una de las características más admiradas de Pedro Infante era la sencillez con que trataba a todo el mundo, para él era lo mismo una viejita que una mujer joven, lo mismo los ricos que los pobres y gracias a esto, ayudo a mucha gente, un ejemplo de esto es que mientras filmaba *Nosotros los pobres y Las islas marías* Pedro dio a los reos amistad y comprensión, complacía sus necesidades de ropa, cigarros, etc. Y cantaba cuando se lo pedían. Sobra decir que los reos terminaron adorándolo.

Otra muestra de la forma en que Infante buscaba acercarse a la gente de su pueblo, era la devoción que lo caracterizó por la Virgen de Guadalupe, a quien tenía mucha fe y para demostrarlo se ofreció para realizar la conducción del maratón a beneficio de la Basílica de Guadalupe durante Octubre de 1945, donde permaneció casi treinta horas cantando, platicando y presentando a otros compañeros artistas. Fue aquí donde Pedro demostró que él era el máximo ídolo de la industria cinematográfica de aquel entonces, logrando recaudar un millón trescientos mil pesos.

La influencia de la sociedad en Pedro es muy difícil de medir, como cantante y como actor Infante se apegaba a lo que se usaba en ese entonces, interpretaba los papeles que estaban de moda y crecía al ritmo de su tiempo, sin embargo, él daba algo más que los otros cantantes, actores y canta-actores no daban a l público; y era que se entregaba por completo a su trabajo y que lograba que él y el público tuvieran una conexión magistral que lo colocaba en el papel de mito y del máximo ídolo para algunos.

Podemos decir que ya sea por el ambiente en que creció, por la forma en que sus padres lo educaron, o por la naturaleza misma, Pedro supo adaptarse a su tiempo y en algunas ocasiones romper con los esquemas que se imponían. Infante era un hombre sin vicios, trabajador, pero con el defecto de ser muy mujeriego, algo muy penado por la sociedad conservadora de los cuarenta y cincuenta que apenas se adaptaba a las nuevas rebeldías de los jóvenes, sin embargo, hasta esto le perdonaban sus admiradoras.

Pedro con su estilo hizo dos aportaciones de suma importancia para nuestra cultura. Como ya se mencionó, el ser el primer canta-actor real de nuestro cine y el ser el primer cantante en dar a conocer el bolero ranchero con la canción "Amorcito corazón" del compositor Manuel Esperón y Urdimalas.

El mito que resulta Infante en nuestra cultura es sorprendente, a pesar de haber pasado ya casi cinco décadas de su muerte, las nuevas generaciones lo conocen, lo respetan y admiran; ya sea por su sencillez o gracia o porque "tuvo suerte" Pedro Infante es y será el más importante mito de nuestra cinematografía nacional.

El mito que resulta Infante en nuestra cultura es sorprendente, a pesar de haber pasado ya casi cinco décadas de su muerte, las nuevas generaciones lo conocen, lo respetan y admiran; ya sea por su sencillez o gracia o porque "tuvo suerte" Pedro Infante es y será el más importante mito de nuestra cinematografía nacional.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Como hemos visto a lo largo de la presente investigación las generaciones de 1940 y 1950 vivieron completamente entre cambios constantes de carácter social, económico, político y cultural. Fue una sociedad que estaba totalmente sensible a las influencias de los nuevos tiempos. Todo lo que se presentaba entonces era poco menos que grandioso.

El cine como medio de comunicación y entretenimiento formó parte de éstas cosas grandiosas, mediante la creación de estrellas y mitos que vinieron a vestir nuestra cultura de un glamour y espectacularidad hasta entonces desconocido.

Un aspecto trascendente fue el sonido que se incorporó a la imagen cinematográfica. Aunque la mayoría de los conocimientos que los seres humanos tenemos, lo tenemos gracias a la vista, una cantidad considerable los captamos por medio del sentido del oído también. Una persona que ve y oye tiene conocimientos más completos que una que sólo utiliza un solo sentido. Esto fue lo que hizo del cine un medio de comunicación total. Se le brindó a la gente la oportunidad de escuchar a sus actores y actrices favoritos(as).

Con el transcurso del tiempo, el cine mexicano, como en otros países se convirtió en un medio masivo de comunicación y difusión, debido al impacto y aceptación que tuvo entre la gente. Adquirió la fuerza para ser un medio dictaminador de modas y estereotipos, capaz de cambiar actitudes y así colocarse como el medio de entretenimiento más aceptado de la época.

La cinematografía mexicana como toda industria, vivió un ciclo. Apareció en un tiempo en que las circunstancias eran propicias para su desarrollo y su crecimiento. Tiempo en que la nación estaba lista para recibir una muestra de su cultura e identidad.

Floreció con el paso de los años hasta lograr una imagen propia y auténtica que lo hacía distinto a las demás tendencias cinematográficas internacionales. Era la realidad plasmada en fotografías que, conjugada con la modernidad daba como resultado un cine que lograba una plena identificación con las masas.

Sin embargo, como ya hemos mencionado en los capítulos anteriores el cine mexicano necesito de algunos factores para poder impulsarse y posteriormente tener la fuerza que tuvo. La segunda guerra mundial fue una de las causas que hizo posible la consolidación del cine nacional, aunque no la única, pues basto que Estados Unidos se ocupara al cien por ciento de

éste problema para que descuidara una de las industrias que hasta entonces le había proporcionado grandes ganancias.

Cabe mencionar que Estados Unidos era el mercado con mayor número de exportaciones cinematográficas de entonces y ante su ausencia la gente comenzó a poner mayor atención a las producciones mexicanas, hasta conseguir estas, ocupar un lugar importante dentro del gusto de los espectadores.

Con el sonido y la estabilización de la industria cinematográfica como tal, la música paso a ser un factor determinante para mantener las cintas mexicanas dentro del gusto del público. No nos referimos sólo a la música de ambientación que se originaba para las cintas, sino también a las melodías que iban acompañadas por la voz de un cantante y que hacían de las películas todo un arte histriónico.

Esto derivo en la creación de grandes piezas musicales que con el tiempo llegaron a ser clásicas dentro de su género. Así la música se forjó un lugar insustituible dentro del cine nacional. Esto trajo como consecuencia que los actores cantaran y los cantantes actuaran. Cantantes como Agustín Lara, Pedro Vargas, Jorge Negrete, vieron la oportunidad de inmortalizar su imagen por medio del cine. Actores como Luis Aguilar, Antonio Badú y

Fernando Fernández perpetuaron sus voces en más de una grabación. Pero ninguno complemento la actuación y la canción como Pedro Infante.

Este estilo único de Pedro nos lleva a concluir que fue el primer cantaactor real del cine mexicano, él no podía realizar una cosa sin la otra,
además si sumamos las características mencionadas en el cuarto capítulo y
la aunamos a la falta de un ídolo representativo de la época de oro del cine
mexicano, dieron las bases para hacer de Pedro Infante el mito que hasta la
actualidad sigue siendo.

A través de la investigación realizada en el cuarto capítulo se ha logrado conocer cómo fue que Infante sin tener una voz excelente y educada para cantar, sin haber estudiado antes actuación y ni siquiera tener un certificado de estudios que lo respaldara, alcanzó el éxito como todo un profesional.

La formación del estereotipo que Pedro Infante originó entre la sociedad de la época de oro del cine mexicano, se produjo en la medida en que la cultura de sus espectadores era reducida y por consecuencia el poder crítico y analista era más limitado.

Aunque puede parecer que la crisis de la época dorada del cine llegó con la muerte de Pedro Infante, esto es pura casualidad. Para mediados de los años cincuenta la industria cinematográfica de México ya tenía fuertes problemas. La diferencia entre sindicatos, monopolios y la constante alza de los precios en las salas cinematográficas, llevaba a la cinematografía a su inminente crisis, si a esto le agregamos que las producciones comenzaron a realizarse con fines comerciales más que con fines artísticos como se había hecho en un principio, para 1957 el cine de la época dorada era sólo un recuerdo más de la época pasada.

Sin embargo un aspecto importante y que tuvo que ver con el éxito del cine de la época dorada, era el hecho de que la mayoría de los argumentos de las historias de cine se desarrollaban dentro de una sociedad económicamente media, que era a la que pertenecía por su parte, la mayoría de la población mexicana. Tanto los signos visuales, como la gramática y los signos auditivos estaban totalmente enfocados en una sociedad que fuera capaz de captarlo.

Por todo lo anterior se concluye que el cine mexicano de la época dorada es el reflejo más vivo de la sociedad de su tiempo.

PIES DE PÁGINA

- (1) AMAYA, Mariano, <u>Sociología general</u>, México, Editorial Mc. Graw Hill, 1980, pp. 97.
- (2) LIPTON, Ralph, <u>Cultura y personalidad</u>, Editorial Fondo de cultura económica, 1975, pp.145.
- (3) CAPLOW, Theodore, <u>Sociología fundamental</u>, Nueva Jersey, Editorial Vincens Vives, 1970, pp. 22
- (4) Ibid. pp. 24
- (5) Ibid. pp. 23
- (6) AMAYA, Mariano, <u>Sociología general</u>, México, Editorial Mc. Graw Hill, 1980, pp. 192.
- (7) POLONIATO, Alicia, <u>Cine y comunicación</u>, México, Editorial trillas, 1988, pp.131.
- (8) José Agustín, <u>Tragicomedia Mexicana 1, México, D.F. Editorial Planeta,</u> 1993, pp. 68.
- (9) Ibid. Pp. 78.
- (10) AUTORES VARIOS, <u>Capítulos olvidados de la historia de México</u>, Editorial Readers Digest México, México 1994, pp.334.
- (11) CARRILLO MARTÍNEZ, Gladis Esmeralda. <u>Cine mexicano: análisis</u> descriptivo de su condición (1995-1999) y perspectivas en la sociedad moreliana. Morelia, Mich. Tesis UVAQ, 2000, pp. 69
- (12) www. mty.itesm.mx.com
- (13) TUÑON Julia, La edad dorada del cine mexicano. , Revista Somos, No. 144, año 11, primero de abril de 2000, pp.15
- (14) Ibid. pp. 10
- (15) Ibid. pp.19
- (16) Ibid. pp.28
- (17) TÚÑON, Julián, <u>La época de oro del cine mexicano de la A a la Z</u>, en Somos, No. 194, año 11, 1 de Abril del 2000, pp. 36.
- (18) Ibid. pp. 36.

- (19) GARCÍA, Gustavo, No me parezco a nadie, la vida de Pedro Infante, México, D.F. Editorial Clío, S.A. de C.V., 1994, Tomo 1, pp. 16.
- (20) Ibid. Pp. 20.
- (21) GARCÍA, Gustavo, No me parezco a nadie, la vida de Pedro Infante, México, D.F. Editorial Clío, S.A. de C.V., 1994, Tomo 2, pp. 9.
- (22) Ibid. pp.12
- (23) Ibid. pp.18
- (24) Ibid. pp.22
- (25) Entrevista con Guillermo López Infante. Culiacán Sinaloa, Enero 2000.
- (26) GARCÍA, Gustavo, No me parezco a nadie, la vida de Pedro Infante, México, D.F. Editorial Clío, S.A. de C.V. 1994, Tomo 2, pp. 30
- (27) Ibid. Tomo 3, pp. 13
- (28) Ibid. pp.22
- (29) Entrevista con Guillermo López Infante, sobrino de Pedro Infante, realizada el 31 de Enero y el 1° de Febrero del 2000, en la ciudad de Culiacán Sinaloa.
- (30) Ibid. Tomo 3 pp. 41

BIBLIOGRAFÍCAS

- 1- AGUILAR CAMIN Héctor y MEYER Lorenzo, <u>A la sombra de la Revolución Mexicana, México D.F. Editorial Cal y Arena, 1989.</u>
- 2- Agustín José, <u>Tragicomedia mexicana</u> Tomo 1. México D.F. Editorial Planeta Mexicana. 1990.
- 3- AMAYA, Mariano, <u>Sociología general</u>, México, Editorial Mc. Graw Hill, 1980.
- 4- AUTORES VARIOS, <u>Capítulos olvidados de la historia de México</u>, Editorial Readers Digest México, México 1994.
- 5- CAPLOW, Theodore, <u>Sociología fundamental</u>, Nueva Jersey, Editorial Vincens Vives, 1970.
- 6- CARRILLO MARTÏNEZ Esmeralda, Tesina: <u>Cine mexicano: análisis descriptivo de su condición (1995-1999) y perspectivas en la sociedad moreliana</u>. Morelia, Mich. Universidad Vasco de Quiroga, 2000.
- 7- ESTRADA RODRÍGUEZ, Mauro. <u>La sicología en ejemplos</u>. Séptima edición México D.F. Editorial Trillas.1994.
- 8- GARCÍA Gustavo. <u>No me parezco a nadie: La vida de Pedro Infante</u>. Tomo 1. México D.F. Editorial Clío.1994.
- 9- GARCÍA Gustavo. No me parezco a nadie: La vida de Pedro Infante.
 Tomo 2. México D.F. Editorial Clío.1994.
- 10-GARCÍA Gustavo. <u>No me parezco a nadie: La vida de Pedro Infante</u>. Tomo 3. México D.F. Editorial Clío.1994.
- 11-GARCÍA Gustavo y AVIÑA Rafael, <u>Época de oro del cine mexicano</u>.

 Primera edición, México D.F., Editorial Clío. 1997
- 12-GARCÍA RIERA Emilio, <u>Historia documental del cine mexicano.</u> Tomo 1. Primera edición, México D.F., Consejo Nacional de la Cultura y las Artes e IMCINE.1992.
- 13- GARCÏA RIERA Emilio, <u>Historia documental del cine mexicano.</u> Tomo 2. Primera edición, México D.F., Consejo Nacional de la Cultura y las Artes e IMCINE.1992.

- 14- GARCÍA RIERA Emilio, <u>Historia documental del cine mexicano.</u> Tomo 3. Primera edición, México D.F., Consejo Nacional de la Cultura y las Artes e IMCINE.1992.
- 15- GARCÍA RIERA Emilio, <u>Historia documental del cine mexicano.</u> Tomo 4. Primera edición, México D.F. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes e IMCINE.1992.
- 16-LIPTON, Ralph, <u>Cultura y personalidad</u> Editorial Fondo de cultura económica, 1975.
- 17-MANRIQUE Jorge Alberto, El arte contemporáneo, historia de México.

 Tomo 12. México, DF. Editorial Salvat editores, 1978.
- 18-SAMPIERI HERNÄNDEZ, Roberto. Metodología de la investigación, Segunda edición, México D.F. Editorial Mc Graw Hill, 1999.
- 19-POLONIATO, Alicia, Cine y comunicación, México, Editorial trillas, 1988.

HEMEROGRÁFICAS

- 1- SOMOS. <u>Las 100 mejores películas del cine mexicano</u>. Edición especial. 1994
- 2- SOMOS. 100 años del cine mexicano. Edición especial. 1996
- 3- SOMOS. <u>Época de oro del cine mexicano de la A a la Z</u>. Año 11, No. 194, Abril 2000.
- 4- Revista de historia y conservación, ¿Qué final prefiere?. México en el tiempo. No 23. Año 1998. INAH

ELECTRÓNICAS

- 1- www.mty.itesm.mx
- 2- www.azteca-films.com
- 3- www.editorial.udg.mx

ORALES

1- Entrevista con Guillermo López Infante, sobrino de Pedro Infante, realizada el 31 de Enero y el 1° de Febrero del 2000, en la ciudad de Culiacán Sinaloa.

VIDEOGRAFÍAS

1- Cine en México 100 años: Pedro Infante, Vídeo Visa.

DOCUMENTOS

- 1- Información recopilada de los apuntes de la materia de Teoría de la comunicación masiva, durante el sexto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 1999.
- 2- Información recopilada de los apuntes de la materia de Teoría y Técnica de Cine, durante la carrera de Ciencias de la Comunicación.1998.

ANEXOS

EL PRESENTE CUESTIONARIO ES CON EL PROPÓSITO DE CONOCER EL IMPACTO QUE TUVO LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO EN LA SOCIEDAD DE 1940 A 1960.

MARQUE CON UNA LINEA O ENCIERRE LA RESPUESTA QUE ELIJA
EDAD:
SEXO:
OCUPACIÓN:
 ¿Por cuál de las siguientes razones considera que se le llamó época de oro?
a) El cine estadounidense dejó de producir películas. b) Por el gran realismo que contenían las historias de las películas. c) se logró la consolidación del cine mexicano
2 De las siguientes expresiones del lenguaje ¿Cuál cree usted que corresponda a la época de oro? a) "Amor y Paz" b) "voítelas carnal" c) "¡Qué onda!"
3De los siguientes personajes que a continuación se mencionan ¿Cuál considera usted que destacó más en el cine? a) Pepe "el toro" b) "Tin-tan" y su carnal Marcelo c) María Candelaria

- 4.- ¿Cuál cree que fue la actitud (vista en una película) que la sociedad adoptó con mayor frecuencia?
- a) La de macho romántico.
- b) La de madre abnegada.
- c) La de jóvenes rebeldes.

5.-De los aspectos sociales que se manejaron en las películas ¿Cuál piensas que es un reflejo de la sociedad de entonces?

- a) La autoridad del padre sobre la familia.
- b) Los hipíes.
- c) Las mujeres de la vida galante.

6.-De los siguientes aspectos ¿Cuáles considera que fueron una aportación a la cultura nacional?

- a) La música de las películas.
- b) La fotografía
- c) Los personajes de las películas.

7.-¿Qué aspectos de la moral cree que más reflejó el cine?

- a) La vida de rumbera era mal vista por la sociedad.
- b) El respeto a la gente mayor.
- c) La manera respetuosa de llevar la relación de noviazgo/ matrimonio.

8.-¿Qué sector económico- social cree que fue el más influenciado por las películas?

- a) Clase alta.
- b) Clase media
- c) Clase baja

9.-¿Cuál fue el género cinematográfico que más sobresalió?

- a) Ranchero.
- b) Urbano
- c) Musical.

10.-¿Cuál considera que fue el género musical que más destacó?

- a) Bolero ranchero.
- b) Romántico.
- c) Tropicales (mambo, cha, cha, cha, etc.)

11.¿Cuál de las siguientes letras identificas como perteneciente a las canciones de la época de oro?

- a) "...y en mi cama su silueta se dibuja cual promesa, de llenar en breve espacio..."
- b) "...Pedro malo ¡huy! que malo, hijo de malo también y su abuelo..."
- c) "...Con sólo barro los formó ¡oh el gran! maestro, con sus dos manos modeló..."

12.-¿Cuál o cuáles de los siguientes compositores corresponden a la época de oro?

- a) Juan Orol, Armando Manzanero y Juan Gabriel.
- b) Jaime Nunó, Francisco Bocanegra y Tito Guízar.
- c) Pérez Prado, Manuel Esperón y Agustín Lara.

13.-¿Qué actor/ actriz le recuerda más a la época de oro?

- a) Pedro Infante.
- b) Blanca Estela Pavón.
- c) Cantinflas.

14.- ¿Cuál canción es más representativa de la época de oro?

- a) Mi cariñito
- b) Amorcito Corazón
- c) María Bonita

15.-¿Cuál fue él interprete más importante?

- a) Agustín Lara
- b) Pedro Infante
- c) Jorge Negrete