

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

“LA PERCEPCIÓN DE MÉXICO A PARTIR DE LA PELÍCULA NOCHE DE FUEGO. ESTUDIO DE RECEPCIÓN”

Autor: Carlos Rodríguez Salgado

Tesis presentada para obtener el título de:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Nombre del asesor:
Mtro. Edgar Francisco Vázquez Martínez

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.

Facultad de Ciencias de la Comunicación

“La percepción de México a partir de la película Noche de Fuego. Estudio de Recepción”

TESIS

Que para obtener el título de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

PRESENTA

CARLOS RODRÍGUEZ SALGADO

ASESOR

MTRO. EDGAR FRANCISCO VÁZQUEZ MARTÍNEZ

CLAVE: 16PSU0012S
ACUERDO: LIC100401

MORELIA, MICHOACÁN

SEPTIEMBRE, 2023

Agradecimientos

Con ansias esperaba poder escribir los agradecimientos, sin que una gota de emoción se deslizará por mi mejilla, así que no pude esperar más. Vuelo AV 8644, con destino a Barranquilla, Colombia. 05 de abril 18:10 pm, listos para despegar.

No puedo estar más orgulloso de mis padres Carlos Rodríguez Cázares y Rosa María Salgado Salgado, quienes me han acompañado en todas mis etapas y siempre siempre me han brindado su apoyo incondicional para cumplir mis objetivos, tanto personales como académicos, quienes me han dado la mejor educación y con su cariño me han impulsado a perseguir mis metas, hoy más que nunca valoro todo su esfuerzo que han hecho por mí. ¡Gracias infinitas!

A Dios que me ha permitido llegar a este momento y guiarme por el mejor camino.

Maestro Edgar Francisco Vázquez Martínez, quien en mis momentos de crisis siempre encontré a un buen amigo en la oficina para direccionar aquellas ideas que por mi mente pasaban. Por compartirme su experiencia y todo su apoyo en concluir este camino de investigación. ¡Muchas gracias!

Maestro César Amando Chávez, quien desde la primera clase de Tesis, me animó a comenzar este arduo camino de investigación y siempre me orientó ¡Gracias!

A la Universidad Manuela Beltrán, en especial al maestro Carlos López Parra y sus estudiantes, quienes me permitieron llevar a cabo mi investigación y desde el primer momento, me recibieron con las puertas abiertas en Bogotá, Colombia.

Por supuesto, a mis amigos de la Universidad, con los que tenemos un sin fin de bonitas experiencias y buenos momentos, los que me enseñaron el valor de la amistad. ¡Gracias!

Hora. (18:30) Próximo a aterrizar

Hoy puedo decir ¡valió la pena cada segundo!

Resumen

La presente investigación, tiene como objetivo describir cualitativamente la película “Noche de Fuego”, e identificar la percepción que el público de 18 a 29 años hace de la violencia y el narcotráfico en México.

El cine desempeña una función social, y, es que a través de las películas se puede hacer una representación social de lo que sucede en el entorno, tal es el caso de la obra de Tatiana Huezo.

Este estudio tiene como objetivo identificar de qué manera, hombres y mujeres de 18 a 29 años responden ante la violencia y el narcotráfico después de ver la película de Tatiana Huezo. A través de la técnica de focus group se busca concluir cuál es la percepción de los espectadores ante este hecho.

Abstract

This research aims to describe qualitatively the film "Night of Fire" and to identify the perception that the audience aged from 18 to 29 years have of violence and drug trafficking in Mexico.

Cinema plays a social function, and through films you can make a social representation of what happens in the environment, such is the case of the Tatiana Huezo's film.

This study has a purpose to identify how men and women from 18 to 29 years old respond to violence and drug trafficking after watching the film of Tatiana Huezo. The focus group technique pursues to conclude what is the perception of viewers before this fact.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	I
ANTECEDENTES.....	III
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	VII
<i>Pregunta general de investigación.....</i>	<i>viii</i>
<i>Preguntas particulares de investigación.....</i>	<i>viii</i>
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.....	IX
<i>Objetivo general.....</i>	<i>ix</i>
<i>Objetivos particulares.....</i>	<i>ix</i>
JUSTIFICACIÓN.....	X
SUPUESTO.....	XI
<i>Definición conceptual.....</i>	<i>xi</i>
METODOLOGÍA.....	XIII
<i>Población.....</i>	<i>xiv</i>
<i>Muestreo y muestra.....</i>	<i>xv</i>
<i>Técnica de recolección de datos.....</i>	<i>xv</i>
<i>Instrumentos de recolección de datos.....</i>	<i>xvii</i>
CAPÍTULO 1. CINE DE DENUNCIA.....	1
1.1. TEORÍAS DE LA PERCEPCIÓN.....	1
1.2. FENÓMENO SOCIOLOGICO.....	6
1.3. EL CINE DE DENUNCIA COMO ELEMENTO SOCIAL.....	8
CAPÍTULO 2. EL NARCO EN EL CINE.....	20
2.1. CONCEPTOS CLAVE.....	20
2.1.1. <i>Violencia.....</i>	<i>20</i>
2.1.2. <i>Narcotráfico.....</i>	<i>26</i>
2.1.3. <i>Crimen Organizado.....</i>	<i>26</i>
2.2. ANTECEDENTES DEL NARCOTRÁFICO A LA ACTUALIDAD.....	29
2.2.1. <i>La guerra del narco sexenio de Felipe Calderón.....</i>	<i>31</i>
2.2.2. <i>Sexenio de Enrique Peña Nieto.....</i>	<i>34</i>
2.2.3. <i>Del narco al crimen organizado, retrato actual.....</i>	<i>35</i>
2.3. EL NARCO EN EL CINE MEXICANO.....	38

CAPÍTULO 3. MODELO ACTANCIAL DE GREIMAS EN LA PELÍCULA “NOCHE DE FUEGO”	43
3.1. TATIANA HUEZO Y SU CINE.....	43
3.2. FICHA TÉCNICA	45
3.3. “NOCHE DE FUEGO” SINOPSIS Y PERSONAJES.....	46
3.4. ANÁLISIS DE LA PELÍCULA CON MODELO ACTANCIAL	50
CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE RECEPCIÓN.....	59
4.1. JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS	59
4.2. GRUPOS FOCALES	60
4.3. RESULTADOS KINESTÉSICOS	65
4.4. LA PERCEPCIÓN DE JÓVENES ANTE LA PELÍCULA.....	66
CONCLUSIONES.....	81
BIBLIOGRAFÍA.....	85
ANEXOS	A
PREMIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE LA PELÍCULA “NOCHE DE FUEGO”.....	A
GRUPO FOCAL 1	F
GRUPO FOCAL 2	P
GRUPO FOCAL 3	EE

Introducción

El cine nos ha permitido proyectar historias a través de imágenes en movimiento, donde los espectadores decodifican el mensaje y realizan una interpretación. En particular, el cine social ha sido la vía para visibilizar a través de la pantalla grande diversos problemas que presenta la sociedad en la actualidad; como es el caso de la película “Noche de Fuego” que aborda la violencia y el narcotráfico, siendo dos fenómenos sociales a los que nuestro país se ha enfrentado a lo largo de los años.

Por ello, tomamos como estudio la obra cinematográfica “Noche de Fuego” (2021) dirigida por la cineasta salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo, quien nos presenta la historia de Ana que habita en un pueblo controlado por un cártel de drogas en la Sierra de México, durante el paso de su infancia a la adolescencia.

Esta investigación se basa en la percepción de hombres y mujeres en un rango de edad de 18 a 29 años, ante los dos fenómenos: la violencia y el narcotráfico presentados por Tatiana Huezo; para de esta manera, dar respuesta a nuestra pregunta general de investigación ¿De qué manera percibe el público de 18 a 29 años de edad en la ciudad de Morelia y Bogotá, la violencia y narcotráfico en la película: “Noche de Fuego”?

Por otro lado, el objetivo de investigación se centra en describir cualitativamente la película “Noche de Fuego” e identificar la percepción que el público de 18 a 29 años hace de la violencia y el narcotráfico en México.

En la primera parte, se aborda el concepto de cine de denuncia, así como algunas teorías de la percepción desde los teóricos de la psicología de Gestalt; además, se presenta de forma breve la historia del cine, la representación social y el narcotráfico en las películas.

En una segunda parte, se exponen los conceptos clave de la presente investigación, los cuales son: la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Además, se describe la historia del narcotráfico, tomando en cuenta el análisis de la guerra contra el narco desde el sexenio del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, hasta el retrato actual del narco en nuestro país, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para poder llegar a una conclusión y dar respuesta a nuestro supuesto se realizó el análisis e interpretación de la película, tomando en cuenta el Modelo Actancial de Greimas; además, se utilizó la técnica de focus group, de los cuales dos se realizaron en la ciudad de Morelia y uno en la ciudad de Bogotá. Además, se tomó como herramienta el software “Atlas.ti” el cual nos permite el análisis cualitativo de datos de forma más asertiva.

Los procesos del trabajo de campo y las conclusiones de investigación, nos permitieron reflexionar la función del cine social como cine de denuncia ante la proyección de diversos conflictos que presenta la sociedad hoy en día, por lo que a través de este medio, se crea la sensación de la realidad y los espectadores crean empatía con los personajes, y ahí la importancia de incentivar este tipo de trabajos.

Antecedentes

En la presente investigación se consultaron diversos trabajos, tesis o investigaciones similares al presente tema, el cual nos dio pie a tomar un rumbo en nuestra investigación. De acuerdo con la Doctora Beatriz Morales Romo (2017) en su artículo titulado “El Cine como medio de comunicación social. Luces y sombras desde la perspectiva de género”, se aborda el papel que desempeña el cine como un medio de comunicación social, en relación a la influencia que se ejerce en niños y jóvenes; además, se profundiza en el cine como transmisor de estereotipos, teniendo mayor atención en la perspectiva de género.

Lucia Hinojosa (2021) en su artículo “Cine mexicano, emociones e identidad: dos visiones a través de la recepción cinematográfica”, aborda el cine mexicano como generador de emociones e identidad, teniendo como objetivo principal el presentar una mirada a la recepción de las películas mexicanas recientes en un público de jóvenes y adultos mayores, para explorar las emociones y estado de ánimo que les suscitan antes y después de exponer dichas películas, así como exponer la identificación que podrían tener con los personajes de las películas: “Nosotros los Nobles” y “No se aceptan devoluciones”.

En el artículo “Racionalidad, identidad y estereotipos en el cine ecuatoriano: estudio de recepción de la película A tus espaldas en los barrios La Magdalena y Chillogallo del sur de la ciudad de Quito” en la revista “El ojo que piensa”, Roberto Carlos (2019) nos presenta un estudio de recepción de la película: “A tus espaldas”, para de esta manera identificar contenidos de racionalidad en el estereotipo de los personajes principales.

Por otro lado, María Ramírez (1999) en su artículo “La recepción del cine mexicano en la época de oro” aborda la importancia de la apreciación del cine mexicano como actividad cultural, por lo que presenta un intercambio de experiencias con personas mayores, para analizar la recepción del cine, especialmente del cine de la época de oro.

Dicha investigación se realizó en Costa Rica, en la cual, en la primera etapa se realizó una entrevista con cinco personas mayores de 50 años, tres hombres y dos mujeres de clase media; esto, con la finalidad de obtener información de la recepción del cine mexicano en

la época de oro en Costa Rica, llegando así a conclusión que las personas mayores sentían una gran identificación con los personajes de películas de su época.

Sin duda, Alejandro Pardo (2017) en su artículo “El cine como medio de comunicación y la responsabilidad social del cineasta”, nos presenta algunos autores que definen al cine como un medio de comunicación social; de tal manera, que entre estos autores que aparecieron desde la época de los sesenta, se encuentra: Andrew Tudor, Ian Jarvie, Garth Jowett y James M. Linton.

Ahora bien, “La percepción del mexicano a través de contenido mediático. Estudio de recepción” es una tesis realizada por César Valladares, donde nos presenta algunos conceptos generales del cine, así como un análisis cinematográfico de dos películas del director y guionista Alfonso Cuarón, las cuales son: “Gravedad” y “Roma”. En dicha indagación, se realiza un estudio de recepción, es por ello que se considera importante el apartado de metodología, ya que podemos identificar un total de diez preguntas a jóvenes de la Universidad Vasco de Quiroga.

La tesis “La imagen social mexicana planteada por Walt Disney a través de la película Coco. 2017”, presentada por Karla Mercedes, nos plantea que las películas de Disney son vistas principalmente por niños y también por la familia; es por ello, que nos argumenta que éstas están cargadas de estereotipos; sin embargo, se enfoca principalmente en la película de Coco, es por ello que analiza los mensajes que Walt Disney difunde sobre la sociedad mexicana a través de dicha película, siendo la más taquillera la mencionada en el año 2017.

Por otro lado, “La representación del mexicano en el cine estadounidense: Análisis de la película “Mi Villano Favorito 2” fue un estudio realizado por Cristel Rodríguez (2017), que se enfoca en el ámbito de la Industria Cinematográfica del cine estadounidense, tomando como investigación la película de “Mi Villano Favorito 2”, con el objetivo de analizar la manera en que se construye la imagen del mexicano ante los espectadores. Así mismo, podemos identificar que primero aborda temas desde la historia del cine, posteriormente un análisis de la película, tomando en cuenta los estereotipos que se presentan en la película, así como teorías de identidad.

“La obra mexicana de Luis Buñuel. Análisis de Los Olvidados (1950): su influencia en el arte cinematográfico y recepción crítica”. Pablo Viñamata (2018) realizó un análisis de una de las obras de Luis Buñuel, quien ha sido uno de los directores cinematográficos más importantes de la historia, en el cual la obra que analiza es “Los Olvidados”. Esta tesis fue desarrollada en la Universidad de Barcelona; sin embargo, la finalidad es demostrar la influencia de la película de Los Olvidados en el cine mexicano que se realizó en las décadas de 1960 y 1970, así como el Director de cine que realizó dicha película.

Por otro lado, Carlos Peinados (2017) en su tesis “El cine como medio de representación social a través del uso de estereotipos: el caso de Ocho Apellidos Vascos (2014) y Ocho Apellidos Catalanes (2015)”, plantea tres conceptos, los cuales son: estereotipo, tópico y prejuicio social; para conocer si realmente el cine realiza una representación de la realidad social a través del uso de estereotipos.

“Representaciones cinematográficas sobre distintas perspectivas del narcotráfico en Colombia” dicha tesis fue realizada por Alexandra Sánchez Sedano, tomando como estudio las películas: El Rey (Dorado, 2004), Sumas y Restas (Gaviria, 2005), Pájaros de verano (Guerra y Gallegos, 2018) y El cartel de los Sapos (Moreno, 2012). A partir de dichas películas, se identifican los puntos en común y qué tan verídica es su representación respecto a la realidad colombiana.

Ileana Rodríguez, en su artículo “Noche de Fuego y The Power of The Dog: Semejanzas disímiles en Jane Campion y Tatiana Huezo” nos presenta un análisis de las semejanzas que existen entre la película Noche de Fuego y The Power of The Dog (Rodríguez, 2022).

“Imaginarios de las infancias en el cine mexicano del narco mundo: los casos de Vuelven y Noche de Fuego” dicho artículo fue realizada por Ilse Máyte Murillo Tenorio y Samuel Lagunas Cerda, donde se plantean la construcción de las infancias en el cine mexicano reciente (2017-2021), por lo que seleccionaron dos película “Vuelven” (Issa López, 2017) y “Noche de Fuego” (Tatiana Huezo, 2021). De esta forma, nos muestran

“cómo frente a los hitos heroicos y antiheroicos alrededor de las figuras tradicionales del narcotráfico – capos, líderes políticos, agentes de seguridad” (Murillo y Lagunas, 2022:45).

Ingrid Urgelles Latorre y Ainhoa Vásquez Mejías en tu investigación, titulada: “Subvertir la narcoviencia en dos películas mexicanas. Noche de fuego (2021) de Tatiana Huezo y Sin señas particulares (2020) de Fernanda Valadez” nos presentan la representación común de la violencia, tomando como referencia Noche de Fuego y Sin señas particulares.

Realizando un análisis de ambas películas, por lo que comentan que la violencia en Noche de Fuego “era un telón de fondo, no el centro” (Urgelles y Vásquez, 2023). De igual forma, afirman que: “las directoras han optado por el desplazamiento que va de la violencia a la denuncia para contar lo que no se puede contar” (Urgelles y Vásquez, 2023:135).

El maestro Juan Carlos Carrillo Cal y Mayor, realizó una investigación basándose en tres películas mexicanas post pandemia: Señas particulares (Fernanda Valadez, 2020), Noche de Fuego (Tatiana Huezo, 2020) y La civil (Teodora Mihai, 2021), donde analiza las representaciones de la violencia fílmica desde una mirada femenina. De tal manera, que la realidad violenta que se vive en México ha sido plasmada en la pantalla grande.

Por lo tanto, para la investigación antes mencionada, se utilizó una metodología de análisis fílmico, por ende, cada una de las películas en comento nos muestran puntos distintos de una realidad, como lo es la desaparición de personas en zonas o comunidades rurales vinculado con la violencia y el narcotráfico, entre otras.

Planteamiento del problema

A través de la pantalla grande podemos transmitir mensajes que dan origen a contar una historia que genere ciertas sensaciones y emociones a los espectadores, de tal manera que se ve plasmado en diferentes fotogramas. Es por ello que Inés Martinis en su artículo “El cine como representación de la realidad”, afirma que: “en el proceso de socialización, crean, destruyen y organizan valores, normas, modelos y representaciones que promueven determinadas relaciones sociales”. (Martinis, 2011).

Es por ello, que podemos afirmar que el cine tiene influencia sobre las personas o las audiencias, ya que establecen una cierta relación entre lo que es real y lo que es presentado a través de las obras cinematográficas. Para Aumont el cine es concebido como: “el arte de la representación y de la significación, el vehículo de las representaciones que una sociedad da a sí misma a partir del cual los sujetos construyen sus identidades e interpretan las identidades de los otros”. (Aumont, 1995).

Considerando que el cine, como medio de comunicación social, desempeña un papel fundamental en la transmisión de mensajes, ideas, costumbres y cultura; con lo que crea, en la mente de los espectadores una sensación de total realidad.

En nuestro caso como ya lo hemos mencionado, tomaremos como estudio la película *Noche de Fuego* (2021) de Tatiana Huezo, considerando que es una película dramática mexicana escrita y dirigida por la ya mencionada, Tatiana Huezo; quien en dicho filme nos presenta la historia de tres amigas en el paso de la infancia a la adolescencia, quienes viven en una aislada comunidad rural controlada por narcotraficantes. Al respecto, la directora nos comenta una de las razones por las que realizó dicha película, y en la que revela que fue para “intentar mirar desde esos ojos limpios transparentes, este mundo violento, esta es una película que pienso que muestra una mirada honesta, una mirada combativa e incluso rebelde, frente a este contexto”. (Huezo, 2021).

Sin embargo, esta película nos presenta un fenómeno sociológico que acontece en diversas regiones de México, que de cierta forma, suele ser un tema complicado de expresar para las personas que lo viven, y, es por ello que el cine como medio de comunicación social

puede ser una vía para transmitir mensajes que generen empatía, con visión para un cambio social.

Tomando en cuenta el análisis e interpretación con el Modelo Actancial de Greimas de la obra cinematográfica de Tatiana Huezo, procedemos a realizar un estudio de recepción para llevar a cabo nuestra investigación. A través de las determinantes que a continuación describiremos.

Pregunta general de investigación

¿De qué manera percibe el público de 18 a 29 años en la ciudad de Morelia y Bogotá, la violencia y narcotráfico en la película: “Noche de Fuego”?

Preguntas particulares de investigación

1. ¿Cómo definir el cine de denuncia y cuál es su función?
2. ¿Cuál es el contexto en el que enfrentan los pueblos de México (como el presentado en la película “Noche de Fuego”) la violencia y el narcotráfico?
3. ¿Cuáles son los elementos narrativos encaminados a la representación de la violencia y el narcotráfico en la película “Noche de Fuego”?
4. ¿Cuál es la relación entre el mensaje en la película “Noche de Fuego” y la decodificación que realiza el receptor?

Objetivos de investigación

En este apartado se presenta un objetivo general, así como cuatro objetivos específicos, de la presente investigación, para guiarnos en la presente investigación.

Objetivo general

Describir cualitativamente la película “Noche de Fuego” e identificar la percepción que un público de 18 a 29 años hace de la violencia y el narcotráfico en México.

Objetivos particulares

1. Identificar el concepto de cine de denuncia, como base del desarrollo de la presente investigación.
2. Describir el contexto reciente que enfrentan los pueblos de México ante la violencia y narcotráfico.
3. Describir las funciones o relaciones de los personajes principales de la obra cinematográfica “Noche de Fuego” para analizar dicha película con mayor profundidad.
4. Identificar cómo los jóvenes de un rango de edad de 18 a 29 años decodifican e interpretan el mensaje de la representación de la violencia en México en la obra cinematográfica “Noche de Fuego”.

Justificación

El cine como medio de comunicación social es uno de los fenómenos sociales más importantes, ya que desempeña un papel fundamental en la transmisión de mensajes, provocando diversos sentimientos o emociones, así, como generando un gran impacto en los espectadores; sin embargo, este medio de comunicación “ha sido durante décadas una herramienta perpetuadora de estereotipos”. (*Los certales, 1999; Gordillo, 2007*).

En los años sesenta aparecieron los primeros autores que definieron al cine como un medio de comunicación social, entre ellos se encuentran: Andrew Tudor, Ian Jarvie, Garth Jowett y James M. Linton. De tal manera que “estos autores coinciden en destacar la importancia del cine como institución social”. (Pardo, 2001).

Sin embargo, a través de las obras cinematográficas se logra comunicar y transmitir una idea, creando en la mente de las personas una sensación de que lo que se está proyectando en la pantalla grande es de total realidad, como ya lo expone Andrew Tudor (1974) en su libro: *Cine y Comunicación Social*.

“Con la llegada del film se produjo por primera vez una amplia articulación común de creencias, aspiraciones, antagonismos y dudas en gigantescas masas de población de las sociedades modernas. Por primera vez los hombres podrían compartir los mismos sentimientos simultáneamente y en todos los lugares era posible proyectar una película”. (Tudor, 1974).

Es por ello, que considero importante identificar la recepción de la representación de México en la película: *Noche de Fuego* en un público de 18 a 29 años de edad en la ciudad de Morelia y Bogotá. Además, de que el aporte teórico de dicha investigación nos lleva a conocer la representación de México en dicha obra cinematográfica, siendo una película poco analizada anteriormente y nominada como mejor película en los premios Ariel del año 2022.

Supuesto

La violencia y el narcotráfico es un fenómeno sociológico presente en la actualidad y es proyectado en la obra de Tatiana Huezo, creando una sensación de la realidad en los espectadores jóvenes de 18 a 29 años de edad, quienes son propicios a un cambio social; siendo, en este caso, el cine un medio de comunicación, de denuncia y mediador social.

Siendo esta proyección un proceso ideal de comunicación donde la intención del emisor es la decodificación del receptor.

Definición conceptual

- **Jóvenes:** Se denominan jóvenes a aquellas personas que se ubican en un período de vida entre la infancia y la adultez, sin embargo, de acuerdo a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), es entre los 12 a los 29 años.
- **Representación:** “...del latín *representatĭ*, representación es la acción y efecto de representar hacer presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en público). La representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad” (definición.de, 2023).
- **México:** “La palabra México proviene del náhuatl *Mēxihco*, que significa el ombligo de la luna. Es un país situado en la parte meridional de América del Norte, y colinda al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al poniente con el Océano Pacífico” (Relaciones Exteriores, 2023).
- **Narcotráfico:** Es “un proceso organizacional cuya finalidad es conquistar territorio para producir o vender drogas”. (Emmerich, 2015:20).
- **Violencia:** “el uso deliberado de la fuerza física o el poder real ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003).

- **Cine Social:** es comprendido como “un importante instrumento de lucha y reivindicación, ya que es capaz de hacer cambiar las mentes humanas, con el objetivo de conseguir un mundo más justo e igualitario[...] Llama a la reflexión, al cambio político, social y cultural. (Gallego, 2023).
- **Cine de denuncia:** De acuerdo a Gerardo Roa Ogando “el cine de denuncia social está compuesto por aquellas películas que ponen en evidencia, a través de su narrativa, aspectos irregulares de la administración pública, política y social, etcétera, que alteran el normal funcionamiento de las instituciones estatales” (Roa, 2021).

Metodología

Para la realización de un trabajo de investigación es importante emplear una metodología adecuada, es por ello que la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que tomamos en cuenta la descripción de un fenómeno sociológico. Por lo que se recabó información de diversas fuentes, para comprender conceptos fundamentales de la presente investigación.

De tal manera, que la investigación cualitativa es definida como: “un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular”. (QuestionPro, 2023) Por lo que, nos permite entender cómo es percibido un problema por un segmento de la población objetiva.

Entre sus características podemos identificar que la investigación cualitativa no genera datos estadísticos, por lo que busca comprender o explicar el comportamiento de los seres humanos desde la perspectiva del investigador, quien interpreta los datos; además, es un método más descriptivo que se centra en las interpretaciones. (QuestionsPro, 2023).

De igual forma, se llevará a cabo un Estudio de recepción con la finalidad de recabar información acerca de la percepción de México en el filme de Tatiana Huezo, ya que nos permite realizar un análisis de la audiencia, es decir, nos permite estudiar los procesos a través de los cuales la audiencia construye un significado de la percepción de algún medio, por lo que en dicha investigación nos enfocamos en una película mencionada y de esta manera dar respuesta a las interrogantes planteadas.

De acuerdo a María Corobinas, un estudio de recepción: “estudia los procesos a través de los cuales la audiencia construye significado a partir de la exposición a los medios” (Corobinas, 2021). De acuerdo con el investigador danés Klaus Bruhn Jensen, afirma que:

“La investigación cualitativa reciente indica que las audiencias tienen la capacidad de asignar su propio sentido a los medios de comunicación y, además, que en el proceso

de recepción los medios satisfacen una gama de intereses y placeres legítimos de la audiencia” (Bruhn, 1992).

En este contexto metodológico tomaremos en cuenta los siguientes elementos importantes para la aplicación:

Población

El grupo focal está integrado por jóvenes de 18 a 29 años de edad, comprendiendo por el término juventud, por un lado, nos permite comprender un período de tiempo de vida de una persona entre la infancia o niñez a la adultez, por lo que de acuerdo a la Ley del Instituto de la Juventud considera que el segmento joven es “entre 12 a 29 años” (IJUM, 2023).

De igual forma, podemos identificar que en México hay 38.6 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad. Por lo que, se realizó la selección de 18 a 29 años de edad, considerando que este segmento poblacional es propicio a un cambio social.

De acuerdo a la página de la Comisión Europea, la doctora Jo Deakin, coordinadora del proyecto PROMISE (PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe) comenta: «los jóvenes fomentan el cambio social, motivados, en parte, por los retos que les impiden el progreso en la sociedad: la falta de oportunidades, recursos y respeto”. (Jo Deakin, 2019).

En la página de la ONU, se afirma que: “cuando se trata de hacer frente a los problemas mundiales relacionados con la paz y el desarrollo, la imaginación de los jóvenes aporta infinitas soluciones innovadoras”. (ONU, 2023).

“En el planeta hay 1.800 millones de personas entre 10 y 24 años. El 24% de la población global, de acuerdo a el medio de comunicación “El País”. La generación de jóvenes más grande de la historia”, destaca la ONU. "Con la capacidad y las oportunidades necesarias para alcanzar su potencial, pueden ser una energía impulsora para el desarrollo y contribuir a la paz y la seguridad“. (El País, 2021).

Muestreo y muestra

Para fines de dicha investigación, se realizó una muestra probabilística estratificada, ya que es utilizado cuando la población se puede distinguir en pequeños grupos o subgrupos que son identificables, por lo que la presente investigación se tomaron a personas de 18 a 29 años, que se dedican al estudio, principalmente de Ciencias de la Comunicación, Arte y producción cinematográfica, así como Mercadotecnia, Idiomas y Arquitectura, debido a su gusto a la cinematografía y eventos socioculturales de su alrededor.

Técnica de recolección de datos

Se realizaron 3 grupos focales con la finalidad de recabar información, siendo este un método de recolección de datos cualitativos, para de esta manera recabar información a través de la interacción con un grupo de personas.

Para Martínez Miguelez, un grupo focal es:

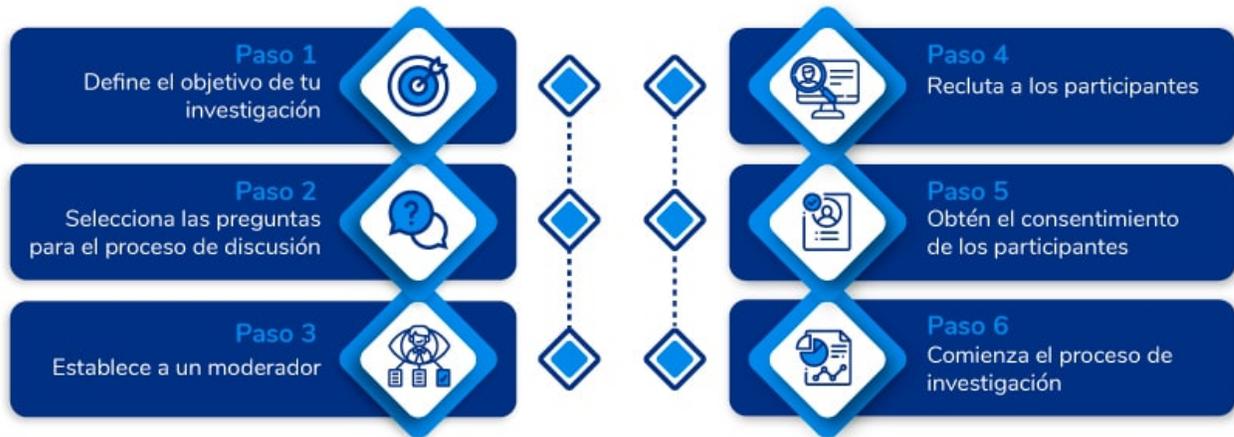
“un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”
(Martínez, 1999).

El cual, un “grupo focal” o “focus group” es una técnica de investigación que permite recolectar información o datos cualitativos, así como comprender sentimientos y percepciones, por lo que este método fue propuesto por Ernest Dichter (1991) quien fue un psicólogo industrial y experto en marketing, conocido como “el padre de la investigación motivacional”.

Esta técnica consiste en reunir a un grupo de personas de 6 a 10 personas, quienes son los participantes, así como un moderador, quien es el investigador que guiará por medio de preguntas la interacción de los participantes.

Por otro lado, realizar un focus group, se requiere de una serie de pasos, por lo cual se exponen a continuación:

Ilustración 1. Pasos para realizar un grupo focal

Fuente: Parra, 2021

De igual forma, los grupos focales nos permiten entablar un espacio de discusión con un grupo de seis a doce personas, con la finalidad de recabar información en relación a los sentimientos y percepciones, además es importante que se establezca un lugar en donde se llevará a cabo, por lo que a continuación en forma de síntesis se presenta cómo funcionan los grupos focales.

Ilustración 2: Cómo funcionan los grupos focales

Fuente: Parra, 2021

El grupo focal se llevará a cabo iniciando con preguntas clave para recabar información:

- ¿Qué entendiste sobre la película?
- ¿Qué significó “Noche de Fuego” para ti?
- ¿Qué sentiste al ver la película de Tatiana Huezo?
- ¿Qué piensas respecto a la violencia y el narcotráfico presentada en la película?

La interacción con los participantes de grupo focal nos dará una versión estenográfica, el cual es entendida como la transcripción verbal de los integrantes. Siendo muy importante para comprender la decodificación del mensaje del receptor.

Instrumentos de recolección de datos

Se utilizaron instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base para desarrollo de la investigación. De tal manera que, como instrumentos de investigación se hizo uso de una cámara fotográfica, así como de una grabadora de voz por medio del celular para grabar la sesión del grupo focal y así poder tener un registro preciso, para posteriormente hacer una segunda revisión de los movimientos corporales o comunicación no verbal de los asistentes y de esta manera analizar de mejor manera la sesión.

Por otro lado, se utilizó una libreta para realizar anotaciones de la presente investigación, así como del grupo focal, también se hizo uso de la computadora, informes, fuentes bibliográficas, fuentes estadísticas, informes y lápiz.

Sin estos instrumentos no habría sido posible recaudar la información necesaria para continuar con el proyecto de investigación y así poder llegar a los resultados deseados.

Capítulo 1. Cine de Denuncia

En este capítulo se describen algunas de las teorías de la percepción desde los teóricos de la corriente psicológica de Gestalt, de igual forma en el contenido narramos una breve historia de la industria cinematográfica. Se aborda el concepto de cine de denuncia y el cine como herramienta social que aborda diversas problemáticas sociales. Además se mencionan algunas similitudes y diferencias entre el cine de denuncia y el cine social.

1.1. Teorías de la percepción

Por medio de nuestros sentidos, podemos percibir nuestro entorno, lo que está pasando a nuestro alrededor; es por ello que, cuando vemos una película por medio de una pantalla o en la sala de cine, percibimos a través de la vista y de nuestro oído el desarrollo de la historia que se nos presenta, por lo que el análisis de la percepción visual ocupa un papel fundamental.

Además, Larisa Hernández afirma que: “por medio de estímulos que pueden ser visuales, auditivos, gustativos, olfativos y táctiles [...] Estos signos estímulos generan sensaciones, las cuales únicamente fracciones de segundos para que, nuestro cerebro las convierta en percepciones”. (Hernández, 2012).

En otro sentido, entendemos que la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar la conducta y procesos mentales del ser humano, por ende, la percepción es un concepto que la psicología se ha encargado de estudiar, y en la que diversos teóricos definen a la percepción como la capacidad de capturar información y entenderla, siendo este un mecanismo que realiza cada individuo al captar, interpretar y comprender las señales externas, entendiendo como señales externas, lo percibido a través de nuestros sentidos, como, por ejemplo: el sonido, el olor, el sabor, etcétera.

Para Rudolf Arnheim, en el libro “Arte y percepción visual” la percepción visual no realiza la misma función que una cámara que registra todo de manera imparcial, es decir, captura las formas, texturas y colores que puede tener un objeto; sin embargo, ver implica

percibir los rasgos salientes de los objetos, por ejemplo: el azul del cielo, la curva del cuello del cisne, la rectangularidad del libro, el lustre de un pedazo de metal, la rectitud del cigarrillo. (Arnhem, 1995).

En dicho sentido “se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción” (Editorial Etece, 2021). Es decir, nuestro cerebro realiza operaciones mentales para de esta manera poder procesar la información que nos rodea.

De igual forma, la Real Academia Española define a la percepción como: “sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales” (RAE, 2023). Esto nos lleva a comprender que la percepción tiene relación con la sensación, sin embargo, son conceptos diferentes.

Por un lado, Sergi Valera define a la sensación como: “el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del Sistema Nervioso Central que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales” es decir, la experiencia de los sentidos, mientras que la percepción es la interpretación de nuestra mente con base a los sentidos; de tal forma que, “la percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y organización”. (Matlin y Foley 1996).

De acuerdo a la psicología clásica de Ulric Nesser, quien es reconocido como el padre de la psicología cognitiva, la percepción es “un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo” (Nesser, 1976).

Por otro lado, la teoría de la Gestalt es una de las corrientes epistemológicas de la psicología; está surge antes de la Primera Guerra Mundial en Alemania a inicios del siglo XX. Entre los tres psicólogos más reconocidos de esta corriente podemos identificar a Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin.

Este pensamiento, se basa en el estudio de la percepción, de tal manera que resalta las representaciones que los seres humanos creamos ante las percepciones a las que estamos expuestos, es decir, ante los recuerdos, los sonidos, las imágenes, y todo aquello que trasciende o influye en nuestra vida en la forma en que reaccionamos o vemos las cosas; de tal manera, que creamos imágenes o figuras en nuestra mente para así poder interpretar y explicar nuestro entorno o cierta información.

Dicha teoría busca explicar la percepción humana como un proceso importante de la actividad mental y de qué forma tomamos nuestras decisiones, de acuerdo a la forma en que percibimos en nuestra mente todas las cosas que nos rodean, por lo que creamos una representación mental de cómo podemos percibir la realidad con nuestros sentidos.

Es importante comprender, que la percepción no solamente se da mediante el sentido de la vista, sino toma en cuenta el gusto, el olfato, el tacto, el oído y además se involucra nuestra experiencia, conocimiento, necesidades y motivaciones, por ejemplo, no es la misma percepción de un temblor, la de una persona que ha vivido en la Ciudad de México a una persona que en su vida a sentido un temblor.

Nuestro cerebro construye imágenes del mundo que nos rodea o de nuestro entorno, por ello podemos analizar tres fases o etapas del proceso de percepción, las cuales son: selección, organización e interpretación; estas etapas están determinadas, aunque no las realizamos de manera consciente, como lo podemos apreciar en la ilustración 3.

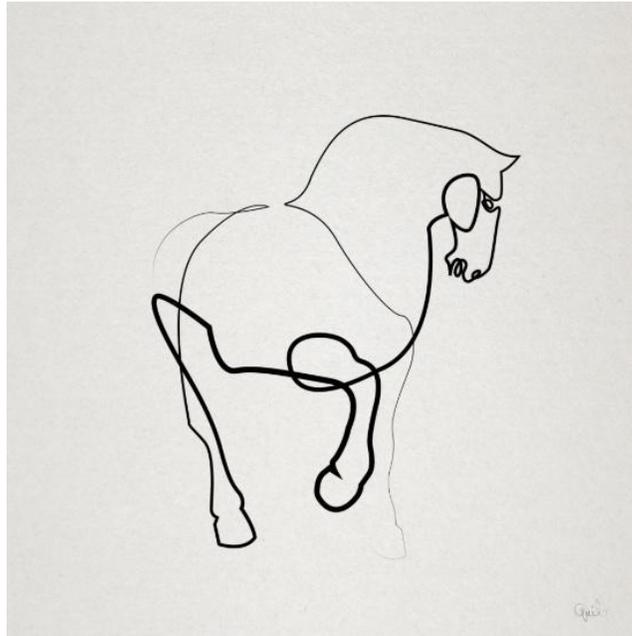
Ilustración 3: Etapas de la percepción

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental

Para ejemplificar de mejor manera, a continuación, podemos observar una imagen, donde a simple vista se nos presentan una serie de líneas, algunas más gruesas que otras, sin embargo, nuestro cerebro puede percibir la forma de un caballo, ya que, por medio de estímulos, nuestro sentido de la vista identifica las líneas y nuestro cerebro las organiza y le da sentido a la figura (ver ilustración 4).

Ilustración 4: Ejemplo de representación en la Psicología de la Gestalt

Fuente: Psicología práctica. Revista digital, 2018.

Por otro lado, José Ibáñez Peinado, se enfoca en la manera en cómo una persona interpreta la información tanto externa como interna, refiriéndose a la información externa nos damos cuenta que es cuando escuchamos un sonido o vemos una imagen, nuestro cerebro recibe esa información, mientras que la información interna, tiene que ver con las experiencias y conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. (Ibáñez, 2009).

Los teóricos de la psicología de Gestalt describen el proceso de percepción visual con cuatro principios fundamentales, los cuales podemos apreciar en la ilustración 5.

Ilustración 5: Principios Fundamentales de la percepción visual. Gestalt

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental de la percepción visual de la psicología de Gestalt.

Por lo que llegamos a definir a la “percepción” como un proceso cognitivo que realiza nuestro cerebro a través de los sentidos, que puede identificar estímulos, creando una imagen en nuestra mente con base a nuestras experiencias, necesidades y motivaciones, es decir, como nuestro cerebro interpreta la información que está en nuestro entorno y construye nuestro mundo.

1.2. Fenómeno sociológico

El ser humano día con día se relaciona con un conjunto de personas con las que convive, comparte un espacio y se comunica; por lo que identificamos que siempre ha buscado agruparse y organizarse con más personas; siempre ha tenido la necesidad de pertenecer en un grupo y de esta manera formar una sociedad; comprendiendo que, para Guillermo Westreicher, una sociedad es: “un conjunto de individuos que conviven en un mismo

territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales”. (Westreicher, 2020).

Podemos comprender que un fenómeno social es estudiado por la sociología, sin embargo, es definido como:

“la actitud consciente de las personas ante los fenómenos de su vida o condición social, iniciándose consciente y espontáneamente contra los factores que lo limiten, lo opriman y lo exponen, de manera que lo impulse de forma inevitable a un cambio social” (Esquivel, 2021).

De igual forma, Hernán comenta que un fenómeno social es: “el comportamiento, modo de pensar o de actuar de los seres humanos de una manera consciente ante un cambio que se puede presentar en la sociedad. Todo acontecimiento que una sociedad puede percibir”. (Hernán, 2020).

Así mismo, la sociología es la ciencia que se encarga de estudiar fenómenos sociales, ya que estos son producidos por los seres humanos, además:

“todos los comportamientos o tendencias que ocurren dentro de una sociedad, que pueden ser realizados por parte de algunos miembros o por su totalidad y que tiene un efecto o consecuencia concreta. Estos fenómenos se dan cuando sucede un cambio en algún ámbito o área de desarrollo del ser humano, y pueden ser tanto positivos como negativos”. (Etecé, 2022).

Los fenómenos sociales presentan un papel importante en la sociedad, ya que “son un paso para desarrollar una independencia moral, social e individual, no obstante, como influye sobre muchos factores y personas, también lo hace un peligro para las normas sociales, por lo cual existe una gran renuncia a estos”. (Calderón, 2018).

Los teóricos han estudiado diversas disciplinas, en las que han analizado los hechos sociales, entre ellas podemos identificar a la historia, por medio de esta disciplina se comprenden los fenómenos que ocurrieron años atrás, y, que sin duda, nos han permitido comprender el contexto actual al que nos enfrentamos. Otra de las disciplinas es la

geografía, teniendo relación con el espacio geográfico en el que se encuentra un país, un estado o una comunidad.

Los fenómenos sociales surgen de la interacción de las personas dentro de una sociedad y a su vez son estudiados principalmente por la sociología; sin embargo, otras ciencias también se han encargado de estudiarlos, entre ellas podemos encontrar a la historia, la economía, la lingüística, entre otras. (Etecé, 2022).

Diversos teóricos, explican algunas de las características de los fenómenos sociales, en las que podemos destacar que estos son de carácter subjetivo, ya que se basan en las conductas del ser humano; de igual forma, estos pueden beneficiar o de lo contrario afectar a una parte de la población o a un conjunto de personas de una comunidad o de un país, también suelen hacer cambios en la forma de actuar de las personas y por ende en diversos ámbitos.

Para ejemplificar un fenómeno social, podemos identificar el narcotráfico que es presentado en la obra de Tatianaza Huevo, donde un grupo de personas realizan una serie de actos delictivos, mismos que se mencionan a detalle en el apartado 2.1.2 de la presente investigación.

De igual forma, la violencia y el crimen organizado son un claro ejemplo de fenómenos sociales que ha tenido presencia a lo largo de los años, y, que hoy en día son uno de los principales conflictos sociales a los que se enfrenta México afectando diversas comunidades del territorio.

1.3. El cine de denuncia como elemento social

Imágenes o fotogramas en constante movimiento, que a través de ellas nos plasman una historia es lo que conocemos como “cine”. La Real Academia Española, define a la cinematografía como: “la captación y proyección sobre una pantalla de imágenes fotográficas en movimiento” (2022), a través de la pantalla grande los espectadores

decodifican el mensaje y realizan una interpretación de las imágenes de las obras cinematográficas.

Los hermanos Auguste y Louis Lumière fueron quienes lograron culminar el diseño de su cinematógrafo, es decir, el primer aparato de proyección de las películas, en 1895 con las primeras proyecciones, como los obreros saliendo de una fábrica, dichas películas se llamaban: “Salida de la fábrica” (1895) y otra de las primeras películas que marcaron la historia del cine, fue “La llegada del tren a la estación” (1895). (García, 2023).

La llegada del cine a México, fue la noche del 6 de agosto del año 1896, con Porfirio Díaz, y un grupo selecto de invitados, en el Castillo de Chapultepec, recibieron a Bernard y Gabriel Vayre, quienes fueron enviados por los hermanos Lumière. (Gaceta UNAM, 2020).

Años más tarde, entre 1935 y 1958 aproximadamente, se caracterizó por una extensa producción fílmica y el gran alcance del cine mexicano a nivel internacional. De tal manera, que en dicha época. “el cine mexicano se enfocó en retratar temas cotidianos y representar personajes de la realidad social, que estaba caracterizado por una sociedad dividida y clasista” (Cirelly y Pineda, 2017).

A lo largo de la historia, hemos visto que el cine “ha sido un medio que ha permitido explorar y perdurar narrativas de la historia y la memoria, como un reflejo de la realidad o a través de la ficción”. (Ortega, Medina y Cadena, 2020). Por medio de la cinematografía se logra crear una historia que nos acercan a una representación de la realidad, proyectando imágenes de acontecimientos o hechos que han sucedido a lo largo de la historia, o incluso que son conflictos de la actualidad, sucesos que se viven en el presente.

El cine se considera como el séptimo arte, de tal manera que Álvarez, afirma que: “el arte puede intervenir y transformar realidades. (Álvarez, 2017). Además “la obra de arte siempre estará ligada de alguna forma directa o indirecta a la realidad sociopolítica, económica en la que el artista se encuentra inmerso” (Antequera, 2017). Ya que de esta manera nos damos cuenta, que el artista, el creador audiovisual y/o el director de cine crea su obra de arte y está puede estar ligada o representar algún fenómeno social. Tatiana

Huezo en entrevista realizada por equipo del Festival Internacional del Cine de Morelia, comentó que:

“Creo que el cine es una provocación muy importante del pensamiento y de, sí de darnos cuenta que esto nos pertenece también. Siento que el cine formula espejos y sobre todo mueve fibras a nivel sensorial y a veces esas fibras son profundas” (Huezo, 2022).

De tal manera, que podemos relacionar que un filme suele ser una parte de un pensamiento, a partir del cual se va a contar una historia y al mismo tiempo llevarla a la pantalla grande, y, proyectar aquellas historias que han sido escritas, porque las historias se han escrito para ser contadas, para que las personas las vean y poder empatizar con los espectadores.

Ahora bien, se entiende como género cinematográfico a las: “categorías públicas ampliamente reconocidas, los críticos se ven enfrentados a una delicado problema: si la existencia de un género depende más del reconocimiento público en general que de la percepción individual del espectador”. (Altman, 1999). Además, se refiere a: “categorías temáticas estables, sometidas a una codificación que respetan los responsables de la película y que es reconocible por sus espectadores” (Universidad de Guanajuato, 2023).

Podemos identificar diversos géneros en las películas, como el de ficción, romance, comedia, suspenso, terror, drama, entre otros; las películas tienen ciertas características diferentes unas de otras que las hacen pertenecer a un género de otro.

Ahora bien, situándonos en la denuncia como herramienta en el cine, podemos identificar que, en este se tratan problemas de enormes conflictos sociales, como, por ejemplo: la desigualdad, el hambre, el racismo, el desempleo, las guerras, la violencia, entre otros. De igual forma, se puede hacer cine de denuncia desde cualquier otro género, como drama, suspenso, romance, entre otros. El término denuncia se refiere a:

“poner en conocimiento de las autoridades un hecho que afecta los derechos humanos o que va contra la ley. La denuncia es una herramienta principal para la

defensa de los derechos humanos porque con ella se previenen mayores daños, se busca una sanción y la reparación del daño causado” (Sánchez, 2020).

Por lo que denunciar implica defender los derechos humanos, aquellos que garantizan la dignidad humana, visibilizar aquellos problemas que afectan el desarrollo pleno sin garantizar una vida plena. De acuerdo a la página de la Universidad Autónoma de México, la denuncia se define como:

“un mecanismo para pedir la intervención de las autoridades y cuidar que el proceso electoral y nuestros derechos no se vean comprometidos. Denunciar también es una forma de exigir que se sancionen a aquellas o aquellos que hayan quebrantado la Ley”. (UNAM, 2023).

En primer lugar, podemos creer que el término cine de denuncia está asociado con un documental, sin embargo, se afirma que la ficción también puede ser una herramienta social (Rodríguez, 2012); ya que nos cuenta una historia donde se aborda un conflicto social, el cine de denuncia suele mostrar imágenes más impactantes e incluso podemos decir que nos proyectan imágenes más crudas, describiendo así el problema central al cual se enfrentan los personajes dentro de la historia o de la trama de una obra cinematográfica de este tipo.

Pierre Sorlin (1985) considera al cine como un agente de la historia, de esta manera se proyecta una representación del pasado, sin embargo, Amaury Fernández Reyes reconoce que este argumento puede presentarse no solamente en el género documental, sino también de ficción. (Fernández, 2020).

De tal manera, que una de las funciones del cine de denuncia, en las obras cinematográficas es analizar y proyectar el contexto de la realidad a la que se enfrenta una comunidad o una sociedad que se ve afectada, permitiendo así que los espectadores realicen una reflexión ante dicho tema analizado.

Para Gerardo Roa Ogando “el cine de denuncia social está compuesto por aquellas películas que ponen en evidencia, a través de su narrativa, aspectos irregulares de la administración pública, política y social, etcétera, que alteran el normal funcionamiento de

las instituciones estatales” (2021). De modo que, a través de la pantalla grande se crea una historia donde se refleja una situación en particular en relación a un conflicto ya sea social, económico, político, cultural e incluso se llega a presentar las problemáticas ambientales.

Por otra parte, Hidalgo Neira afirma que: “el séptimo arte en México se ha cimentado en historias de denuncia que reflejan la realidad de un país sumido en la pobreza, corrupción, la violencia y la desigualdad, problemáticas que han inspirado a decenas de creadores y que siguen influyendo en las nuevas producciones fílmicas” (Neira, 2019).

Si bien, nos ha tocado vivir una realidad compleja, donde se presentan una gran lista de avatares o problemas sociales, políticos, económicos, y, sobre todo, estos conflictos recaen en las comunidades o en general en la sociedad; de tal manera que los principales afectados son todas aquellas personas que habitan en esas zonas o en dichas comunidades.

“el cine es una representación social, ayuda a entender las dinámicas de una época, aún en la ficción, así como a propiciar la crítica a los sistemas sociales, a través de esas mismas representaciones y señalamientos de desigualdades, abusos, hipocresías, entre otros elementos dignos de ser recuperados” (Solórzano, 2021).

Si bien, el cine nos demuestra que no solamente es entretenimiento, sino además, es un medio social que nos permite la representación de la sociedad en la pantalla, de aquellas desigualdades, injusticias o actos de violencia que se cometen día a día en nuestro país.

Por otro lado, identificamos que el cine es

“...un documento histórico y agente testimonial de gran valía, que puede llegar incluso a funcionar como una herramienta útil para el análisis de la realidad social, aunque siempre desde perspectivas críticas y con cierto detenimiento y distancia, que además puede servir para reflexionar acerca de la propia historia en el cine”.
(Fernández, 2020:16).

De tal manera, que el cine de denuncia pretende visibilizar ante la sociedad aquellos conflictos e injusticias sociales a los que nos enfrentamos, creando mayor empatía hacia los espectadores; pero, consideremos importante que se lleve a la acción, es decir, pensar que uno de los objetivos es poder llevar a cabo un cambio social.

Sin embargo, a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta que para realizar un cambio social, se necesita poner la voz en alto, por ello la importancia de visibilizar los conflictos que una comunidad o que la sociedad presenta, al realizarlo por medio de la pantalla grande, los directores o creadores de este tipo de filmes nos presentan una serie de personajes que nos van contando una historia para que de esta forma los espectadores creen mayor empatía hacia las circunstancias que nuestra sociedad enfrenta en la actualidad.

El cine, podría decirse que, nos presenta la realidad; sin embargo, recordemos que nos encontramos con dos géneros, el género documental y el de ficción, de tal forma que, podemos diferenciar claramente uno del otro; Y es el primero, una expresión de la realidad y en el segundo se plasma o puede presentar una ambientación que es producto de la imaginación.

Vivian Sobchack afirma que: “el cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que hace énfasis en la ciencia actual, extrapolable o especulativa y el método empírico, relacionándose con un contexto social que está menos enfatizado, pero aún presente” (Sobchack, 2014). A diferencia del cine documental, que es una representación audiovisual de la realidad sobre un acontecimiento o suceso, siempre proporcionando información.

Ana Patricia Furió Alarcón, nos afirma que “el cine busca siempre generar una sensación de la realidad o verdad ante el espectador” (Alarcón, 2019). Por lo que, se busca plasmar desde la percepción del Director una aproximación a la realidad, y, que en diversas ocasiones podemos identificar que ha pesar de ser una película de ficción, la sensación que nos genera a nosotros como espectadores, es un acercamiento hacia acontecimientos que se viven o se enfrentan día con día en nuestra sociedad.

El cine en su relación singular, entre el total artificio y la total realidad, es al mismo tiempo la posibilidad de una copia de la realidad y la dimensión total artificial de esa copia (Badiou, 2005). Esto genera, al espectador, una sensación de la realidad, transmitiendo emociones y al mismo tiempo crea una sensación de empatía tanto con la trama o el

desarrollo de la película, como con la actuación, siendo un factor muy importante en las películas.

De tal manera, que Baudiou nos habla de una copia o un acercamiento de la realidad, ya que en una película se llegan a presentar elementos característicos de lo que acontece, considerando que el cine evoca ciertas emociones y sensaciones en los espectadores, por lo que las imágenes presentadas al espectador evocan un acercamiento con la realidad. Él afirma que:

“el cine es, al mismo tiempo, la posibilidad de una copia de la realidad y la dimensión totalmente artificial de esa copia. Lo cual equivale a decir que el cine es una paradoja, que gira en torno a la cuestión de las relaciones entre el ‘ser’ y el ‘aparecer’”.
(Baudio, 2004).

La creación de una obra cinematográfica tiene diversas etapas, desde la preproducción, producción y postproducción, cada una de ellas desarrolla un papel muy importante e indispensable en un film; sin embargo, toda película inicia desde la escritura del guion. Ana Patricia (2019) comenta que la representación de la realidad es una porción elegida por el autor, ya que el Director de cine es quien decide cómo se filma esa historia y cómo se desarrolla la imagen cinematográfica.

Consideremos que el crear la escritura de un guion cinematográfico, es plasmar una idea elaborada en la mente del guionista y por ende, influye no solamente en lo que piensa, sino en lo que proyecta. A partir de las experiencias, de los conocimientos, de todo lo que ha aprendido a lo largo de su trayecto de vida, se plasman esas ideas en una hoja en blanco y comienza a tomar forma el producto audiovisual, que después de todo un proceso, no solamente creativo, sino de mucho trabajo con todo un equipo de realizadores cinematográficos, es lo que nosotros podemos consumir en las salas de cine.

Así mismo, los directores de cine o creadores de obras cinematográficas, nos presentan la realidad bajo su propia mirada, creando espacios que evoquen a los espectadores sentimientos, que los haga ser más sensibles ante las principales situaciones

que suceden hoy en día, y, algunas problemáticas o conflictos se dialogan muy poco e incluso no se hablan, no se discuten y no se pone la voz en alto para visibilizar las injusticias.

Hemos identificado que diversos teóricos, concuerdan con que el cine de denuncia realiza una crítica a la realidad en dicho género cinematográfico, de tal manera que Alfredo Marín menciona que: “la crítica social pretende reformar o mejorar aquellos aspectos de la sociedad que le parecen equívocos o injustos. Más aún cuando se trata de las relaciones de poder y los ciudadanos” (Marín, 2022).

En otra perspectiva, Michael Wazer entiende a la crítica social como: “una nueva interpretación de la realidad”. Esta implica, a partir de su análisis, la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales y suele estar acompañado de un tono de denuncia. (Wazer, 1985). Sin embargo, consideremos que no cualquier persona puede realizar una crítica social, es importante que antes de realizar cualquier crítica sobre un conflicto o problemática social, tengamos información ante tal fenómeno social.

Por ende, se considera que tanto el cine documental, como el cine social, llevan un proceso de investigación previo a la creación de la obra cinematográfica, ya que no se pueden exponer las problemáticas, sin haber tenido un conocimiento previo; por ello, la importancia de recabar información verídica, ante fenómenos sociales que se presentan en la actualidad.

El cine social se realiza a partir de hechos sociales que se recrean, e incluso, estas problemáticas sociales desempeñan un papel de inspiración para transformar una comunidad, un hecho social o simplemente que el espectador realice una reflexión hacia lo que está viviendo el mundo, con la finalidad de que como espectadores, podamos reflexionar y al mismo tiempo ser más tolerantes, ponernos en el lugar de las demás personas; no solamente pensar como individuo, sino además como un colectivo, es decir, como un conjunto de personas, para de esta manera en conjunto podamos crear un cambio social.

Vale la pena señalar que, una película “tanto por las demandas de sus espectadores como por la ambición de sus creadores, ha llegado a ser una muestra donde observar,

analizar y comprender nuestro mundo”. (Pereira, 2005). Nos ha permitido comprender contextos sociales, para de esta manera tener un pensamiento crítico ante las principales problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en día, e incluso, puede ser un registro para las generaciones futuras, así como para las generaciones actuales de espectadores; se recurre a obras cinematográficas que nos permiten comprender nuestro pasado, nuestra historia; Por lo tanto, “esta habilidad del cine para simular una realidad compartida incrementa su capacidad de provocar al espectador y de generar en él un pensamiento crítico”. (Patricia, 2019).

Si bien, nos damos cuenta de que el “cine de denuncia” es una herramienta de comunicación social, que además de crear una reflexión en los espectadores, busca una acción del público, ya que, al crear un acercamiento de la realidad, los directores de cine crean un análisis del contexto e implica realizar una investigación, creando historias basadas en acontecimientos. (Julián, 2010).

Cendales (2020) menciona que: “el cine social puede ser una herramienta pedagógica que permite la discusión, compartir sensaciones y posturas críticas frente a temas sociales” (Cendales, 2020). Por ende, transmite un mensaje con una postura crítica de la realidad y no comercial, considerando así que el cine de denuncia se diferencia de las películas comerciales, ya que estas no tienen una finalidad económica.

Por otro lado, el cine comercial es definido como: “un espectáculo, que sea capaz de atraer un público masivo. Garantiza la subsistencia económica de la industria y brinda relatos pensados para el entretenimiento de masas, dejando poco espacio para la experimentación” (Editorial Étece, 2023).

De tal forma, que el cine comercial, además de entretener o hacer pasar un rato agradable a la audiencia, se presentan ciertas marcas para así conducir al consumo, mientras que el cine de denuncia profundiza acerca de conflictos sociales.

De igual forma, este cine permite mostrar realidades que enfrentamos hoy en día, para de esta manera comprender el contexto en el que vivimos, si bien, nos ha tocado crecer con películas que romantizan la realidad, donde creemos que siempre hay un final

feliz, pero al final del día los problemas se resuelven disfrazando lo que realmente sucede, y, por ende creando ciertos falsos estándares en la sociedad.

Los filmes de este género de denuncia son una herramienta para visibilizar aquellos conflictos, para transformar las problemáticas sociales y realizar un cambio en la sociedad. Blanca Martín destaca el compromiso del cine como “una herramienta de denuncia y de transformación hacia problemas sociales” “ese cine tan comprometido y tan social”. (Martín, 2023).

Es por ello por lo que podemos llegar a definir al “cine de denuncia” como un reflejo o una crítica de los conflictos sociales que se presentan en una comunidad o en la sociedad en general, y que, a través de elementos audiovisuales, se realiza una crítica a la realidad sobre diversos contextos, ya sea políticos, económicos, sociales, ambientales o incluso culturales, con la finalidad principal de evidenciar lo que sucede en una comunidad y por ende crear un cambio social.

A lo largo de los años el cine no solamente ha sido un medio de entretenimiento y/o espectáculo; sino, ha funcionado como un medio de comunicación social que a través de imágenes en movimiento nos proyectan, al espectador, una mirada hacia la crítica de la realidad social.

Para entender lo que es el cine social, es importante comprender qué es lo social, por ello “partimos de que el concepto de lo social no sólo es aplicable al género documental sino también, por supuesto, al relato ficcional”. (Grijalba, 2022). De tal modo, que en una película de ficción podemos identificar que se proyectan algunos temas sociales, en diversas ocasiones las películas reflejan problemas éticos, morales, familiares, políticos, legales, económicos, entre otros.

Se considera que este género de cine se abordó desde sus inicios, sin embargo, este concepto, “cine social”, fue expuesto en el libro Cine social del año 1958 por José María García Escudero, quien fue un político, periodista, escritor y jurista español, ganador de la medalla del círculo de escritores cinematográficos en la categoría de mejor libro. También se entiende lo social como:

“procesos de relaciones e interacciones dadas a partir de la comunicación y el lenguaje que se manifiestan en significados compartidos entre sujetos. Todas aquellas relaciones que establecen las personas por su condición de seres sociales que hacen la vida humana, Implica la realidad interrelacional e interaccional entre los hombres y la sociedad en la cotidianidad”. (Campos, 2008).

Lo “social” es definido como aquello que pertenece a la sociedad y por ende la sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales, por lo que como individuos pertenecemos a una sociedad.

De esta manera podemos identificar que el cine llega a funcionar como una herramienta social para dar visibilidad a diversos conflictos sociales que se presentan hoy en día, siendo así un medio en donde se plasma o transmite un acercamiento a la realidad que se vive hoy en día. “Desde el siglo XX el cine se ha convertido en un referente social y estético, el cual ha consolidado en lo que lleva avanzado el siglo XXI, tanto como expresión artística, como elemento fundamental en las industrias culturales”. (Solórzano, 2021).

Se considera que una de las razones por las que se proyecta el cine social o cine de denuncia es para una transformación en la sociedad, de tal manera que hablamos tanto de películas documentales como películas de ficción, así mismo estas deben de proyectar la realidad para causar efecto crítico sobre aquellos conflictos o problemáticas sociales.

Situándonos en el siglo XXI, podemos identificar que el cine expone algunos problemas sociales, como por ejemplo: la violencia, la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, la corrupción, el crimen organizado, entre otros. Por lo tanto, el cine es una herramienta social y de denuncia, que a través de las obras cinematográficas se proyecta una representación social de lo que sucede en el entorno, es decir, de las principales problemáticas que se presentan en la sociedad.

Existen diversas similitudes entre el cine como herramienta social y de denuncia. Por lo que, entre ellas identificamos que buscan visibilizar a través de una historia algún conflicto o problemática de la sociedad, siendo así, el cine como una herramienta social, que nos permite crear empatía a los espectadores con los personajes, por medio de la

pantalla grande. De igual forma, otra similitud es que nos permite compartir posturas críticas ante temas sociales.

Una vez que analizamos tanto el cine social como el de denuncia, podemos considerar que la diferencia, en el caso del cine social, busca visibilizar lo que sucede en la sociedad, mientras que el cine de denuncia busca no solo “comprender y mirar de frente algunas de las heridas más profundas de nuestro país”. (Sánchez, 2021). Si no además, crear una reflexión o conciencia en los espectadores, buscando así una sanción y reparación del daño causado e incluso contribuir a un cambio social.

Capítulo 2. El narco en el cine

En este capítulo se abordan conceptos clave de la presente investigación, los cuales son: violencia, narcotráfico y crimen organizado. Por otro lado, se describe el contexto que enfrentan los pueblos de México ante el fenómeno social de la violencia y el narcotráfico, se toma en cuenta desde el sexenio de los expresidentes de México, Vicente Fox hasta el retrato del narco en el sexenio actual de Andrés Manuel López Obrador. Y la representación del narcotráfico en la industria del cine.

2.1. Conceptos clave

Para poder comprender el contexto del fenómeno sociológico, al cual conocemos como Narcotráfico, es importante describir la historia de este fenómeno; para así, llegar al contexto actual que enfrentan los pueblos de México, tomando como base el punto previo a la guerra contra el narco, desde el sexenio de Vicente Fox hasta el actual.

2.1.1. Violencia

En diversas ocasiones en nuestra vida cotidiana hemos escuchado la palabra violencia; sin embargo, la mayoría de las veces, en un primer momento, la relacionamos con cualquier agresión física que dañe a una persona, en realidad, es un tema preocupante y que a partir de la reflexión de diversos teóricos que han buscado definir nos percatamos de un grado de complejidad para llegar a dicha definición por diversas perspectivas. (Martínez, 2016:8).

De igual forma, la violencia es uno de los actos más deshumanizantes de la vida de cualquier ser humano y alarmante para la sociedad, siendo este un fenómeno social que existe y persiste en la actualidad. Por lo que en México enfrentamos una realidad rota, una realidad llena de violencia; ya que en México con el pasar de los años se ha ido incrementando dicho fenómeno, afectando la integridad de las personas e incluso de la sociedad en su conjunto y esto se ha visto reflejado en diversos hechos históricos, como, por ejemplo: la lucha contra el narcotráfico.

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como:

“el uso deliberado de la fuerza física o el poder real, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003).

Podemos comprender que la violencia es un fenómeno complejo, por lo que con el paso del tiempo cada vez conocemos de casos donde la violencia está presente de una u otra forma; por lo cual, es preocupante que cada vez la violencia se vea como una situación común, que simplemente sucede en las calles; sin embargo, no debemos de permitir que se normalice la de violencia en la sociedad, por ello es importante comprender que la violencia no solo es la agresión física de una persona, sino además cualquier agresión psicológica.

Al estudiar la violencia nos encontramos con el término de “agresión”, teniendo en cuenta que dichos términos tienen notadas diferencias, por un lado, la agresión hace referencia al resultado de necesidades básicas de supervivencia, por lo que nos permite estar alerta para defendernos ante una situación y adaptarnos a nuestro entorno, por ejemplo: si una persona intenta arrebatarnos el celular, la persona quien es dueño del celular, es probable que tengamos una reacción ante la situación. (UNAM).

Por el contrario, la violencia no es parte de los seres humanos, ya que es una conducta intencional, en donde se ven involucradas dos actores, por un lado, podemos identificar al agresor, quien es la persona que realiza un acto violento y quien tiene el deseo de hacer daño a otra persona, perjudicando en su integridad, y, por otro lado, podemos identificar a la víctima, quien se ve perjudicada en un ámbito, ya se sea físico, psicológico y/o sexual, por parte del agresor.

Ahora bien, para acercarnos a una definición de violencia, de acuerdo a Johan Galtung, quien es un sociólogo y matemático noruego, que además es uno de los fundadores e investigadores sobre el conflicto y la paz, el cual nos presenta otra perspectiva con el triángulo de la violencia donde propone una triple dimensión de violencia, además

divide el triángulo en dos partes, la parte superior que representa el tipo de violencia visible y por otro lado la parte inferior que representa la violencia invisible.

Para Johan Galtung (1969), la violencia física y psicológica es:

“la primera distinción que debe hacerse entre la violencia física y violencia psicológica [...] entre la violencia que opera sobre el cuerpo y la violencia que opera sobre el alma; está última puede abarcar las mentiras, el lavado de cerebro, las diferentes formas de adoctrinamiento, las amenazas, etc., que sirven para disminuir las potencialidades mentales”. (Galtung,1985).

De igual forma, la violencia se define como “la violación de la integridad de la persona cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro”. (García y Vidal, 2008:17).

Una vez que analizamos diversas definiciones de algunos teóricos, podemos comprender que entre ellas hay algunas similitudes que nos permiten exponer un concepto de denuncia, definiéndose como: “toda conducta intencional que agrede o afecta la integridad de una persona que tiene como resultado el daño en el ámbito físico, psicológico y/o sexual”.

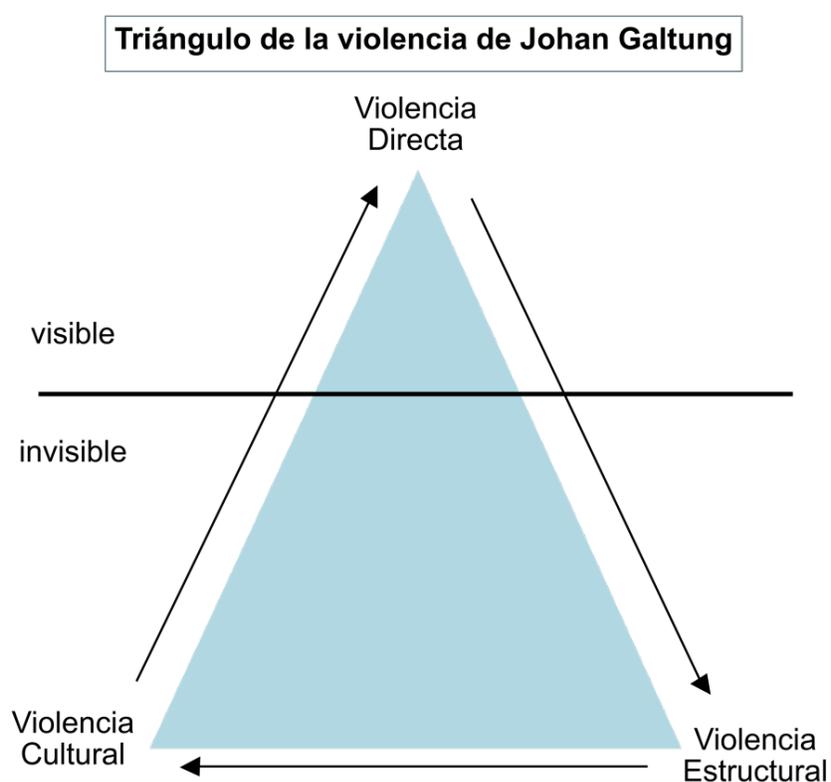
La violencia estructural también es conocida como “**indirecta**” es aquella que es invisible; además, no hay un actor, por lo que es más compleja de identificar, también el mismo sistema puede generar este tipo de violencia “está edificada dentro de la estructura y manifiesta como un poder desigual y, consiguientemente, como oportunidades de vida distintas” (Galtung, 1969), como, por ejemplo: la desigualdad de oportunidades, la injusticia social, la explotación, la pobreza, el desempleo.

La violencia directa es aquella que es visible, por lo que se centra en los comportamientos de una persona, en este apartado puede entrar agresiones tanto físicas como psicológicas contra una persona, en este caso la víctima; además, existe un actor claro y visible que ejerce esa violencia y por ende es más fácil de identificar. (Galtung, 1969).

La violencia cultural es aquella que también es invisible como la estructura, pero también se relaciona con todos los símbolos o sistema de creencias, la cultura, la religión, el idioma, la ideología, el arte, los prejuicios que hace que se justifiquen ciertos comportamientos, como, por ejemplo: el racismo, las actitudes machistas, entre otros; por lo tanto, está justifica la violencia directa, aquella que es visible.

Hasta aquí hemos conocido diversos tipos de violencia, a continuación identificamos el triángulo de la violencia en la ilustración 6.

Ilustración 6: Triángulo de violencia de Johan Galtung

Fuente: Elaboración propia en base al triángulo de Johan Galtung

Johan Galtung nos presenta un panorama amplio de la violencia, donde incluye tanto una violencia directa que es visible, como aquella violencia invisible, tal es el caso de la estructural y cultural, por ende, son igual de grave que la violencia física o psicológica, afectando así a la construcción de la paz en la sociedad.

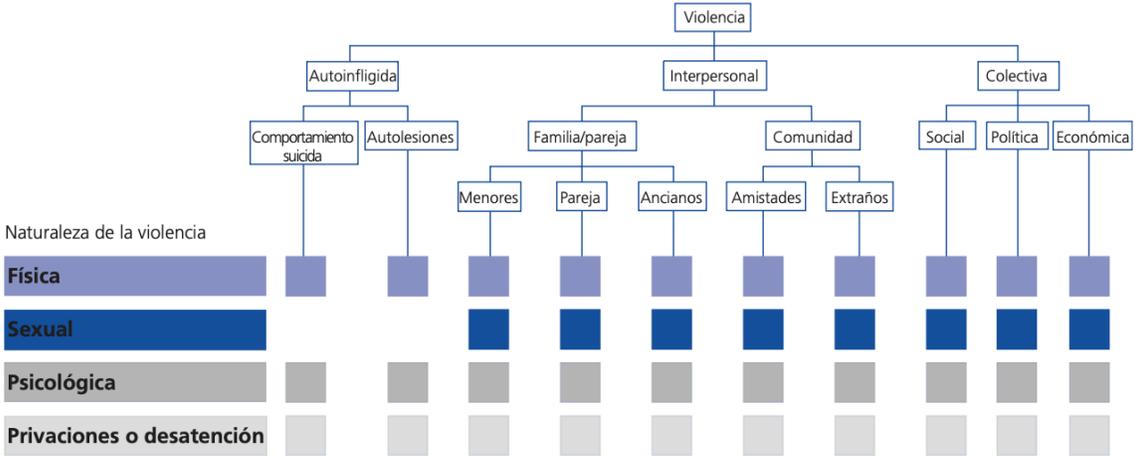
Por otro lado, podemos identificar que la violencia puede estar presente en cualquier ámbito, desde la escuela, el trabajo, la casa, entre otros; por lo cual es importante comprender una clasificación de los tipos de violencia, por lo que un gran número de autores y estudios presentan una amplia clasificación; sin embargo, de acuerdo al Informe Mundial sobre la violencia y la salud, este divide la violencia en tres grandes categorías, de acuerdo al autor del acto violento, las cuales son: violencia dirigida contra uno mismo, violencia intrapersonal y violencia colectiva. (OMS,2002:5).

A su vez, esta categoría se subdivide y nos presenta tipos de violencia más específicos, por tanto, que la violencia dirigida contra uno mismo, se enfoca en comportamientos y autolesiones, por otro lado, la violencia interpersonal a su vez se divide en: intrafamiliar o de pareja y violencia comunitaria, la primera se produce entre miembros de la familia o pareja, mientras que la segunda es entre personas que pueden relacionarse o no, como por ejemplo algún amigo o con un extraño.

Para una mejor visualización de lo aquí mencionado, dirijamonos a la ilustración 7.

Ilustración 7: Clasificación de la violencia

Clasificación de la violencia

Fuente: Informe sobre Violencia y la Salud (2002:6).

De igual forma, la página ONU Mujeres, realiza una clasificación de la siguiente manera, teniendo en cuenta una cuestión de género, veamos la ilustración 8.

Ilustración 8: Tipos de Violencia

Fuente: Elaboración propia en base a la página ONU Mujeres, 2023.

En primer lugar, podemos identificar **la violencia física**, que es aquella en la que se utiliza la fuerza física o incluso con algún tipo de objeto para causar o intentar causar daño a una persona golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello...” (ONU Mujeres).

La violencia psicológica consiste en provocar miedo, amenaza por causar daño físico a una persona, sometiendo a un maltrato psicológico, mientras que la violencia emocional consiste en dañar la estabilidad emocional de una persona, puede ser con insultos e incluso actitudes o abuso verbal.

La violencia económica se da cuando se utiliza el recurso del dinero para dominar o tener un control sobre los recursos financieros y por último identificamos a la violencia sexual, el cual “conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento” (ONU Mujeres).

2.1.2. Narcotráfico

El narcotráfico, en primer lugar, lo podemos entender en estructura como un negocio, ya que, dicha actividad implica un proceso, desde el cultivo, la distribución y sobre todo la comercialización o venta de mercancías o sustancias ilegales, a lo que se le conoce como drogas.

Fue en la década de los años setenta cuando se intensificó las actividades del cultivo y el tráfico de opio y marihuana, esto fue principalmente al norte de México; una década más tarde, en los ochenta, inicia el tráfico de la cocaína, esto a nivel mundial, de acuerdo a la página Gobierno de México (2023). De igual forma, menciona que:

“la década de 1980 fue un punto de inflexión en materia de producción y distribución de droga en nuestro país. Los grupos delictivos dedicados al narcotráfico comenzaron a crecer y a ganar un mayor poder y capacidad operativa”. (Gobierno de México, 2023).

Ahora bien, de acuerdo a la página Gobierno de México, afirma que: “en la década de los setenta, se intensifican las actividades de cultivo y narcotráfico de mariguana y opio, principalmente en la parte norte del país” (Gobierno de México, 2022). Además “los estados productores de amapola son Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero” (Gobierno de México, 2022).

Por otro lado, recordemos que los chinos fueron traídos a México, en primer lugar, para construir el ferrocarril y para explotar las minas, primero en California y posteriormente en Sinaloa en el siglo XIX, sin embargo, trajeron las semillas de amapola, así como el saber para convertirla en opio. (Váldez, 2013).

2.1.3. Crimen Organizado

El crimen organizado también es nombrado como delincuencia organizada; sin embargo, podemos encontrar diversas definiciones que tienen ciertas características en común, comprendiendo que es un grupo de tres o más personas que realizan actividades ilegales durante un cierto tiempo con fines económicos o un beneficio material.

Marcelo Fabián Sain en el libro “¿Qué es el crimen organizado? define este como: “una actividad o emprendimiento delictivo llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes grados y niveles de estructuración y se articula en torno a negocios económicos, generalmente dedicados a la provisión de bienes y/o servicios” (Sain, 2017).

De igual forma, Carlos Flores Pérez (2009), comentó que este término es un concepto estadounidense, sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en el año 2000, define a un grupo delictivo organizado” como:

“un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
(Convención ONU, 2000).

En estas agrupaciones de la delincuencia organizada, podemos identificar que cada miembro puede desempeñar un papel o un cargo determinado; así como, cierta jerarquía o función dentro de la organización. Siendo así “un negocio ilícito que trasciende fronteras culturales, sociales, lingüísticas y geográficas y que no conoce fronteras ni reglas”. (UNODC, 2023).

“Las organizaciones del narcotráfico eran estructuras grandes y complejas” (Valdés, 2013:459), por lo que México encontró condiciones adecuadas para expandirse, por consiguiente, no eran organizaciones o empresas pequeñas; sino por el contrario, son organizaciones grandes que implica desde el cultivo en el campo hasta laboratorios e incluso el transporte por tierra, mar y además el aéreo, desde América del Sur hasta Estados Unidos.

Por ello para “finales del año 2006 en México existían cinco organizaciones de narcotraficantes armados” (Valdés, 2013:463). Por otro lado, se tiene registró que dos años anteriores, es decir, en 2004 el presidente George Bush no renovó la disposición legal que

prohibía la venta de armas en el mercado negro, en consecuencia, esto permitió que las organizaciones pudieran equiparse con armas.

Por otra parte, podemos identificar que uno de los problemas que ha generado el crimen organizado, además de la violencia que existe en nuestro país, es “una amenaza para la paz y la seguridad humana, da lugar a la violación de los derechos humanos y socava el desarrollo económico, social, cultural, político y civil de las sociedades de todo el mundo”. (UNODC, 2023).

Sin embargo, son diversas actividades las que realizan los grupos u organizaciones del crimen organizado; no solamente se concentra en el tráfico de drogas, por lo que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (que tiene como objetivo principal la lucha contra las drogas, así como contra el crimen organizado transnacional), nos presenta ocho actividades principales del crimen organizado, las cuales se presentan a continuación.

Ilustración 9: Actividades del crimen organizado

Fuente: Elaboración propia con base en UNODC, 2023.

Estas son algunas de las actividades que hemos revisado, que realiza el crimen organizado; sin embargo, podemos identificar que estos grupos, suelen realizar extorsiones telefónicas donde a menudo suelen hacer una llamada a diversas personas generando una situación de alarma, aumentando cada vez más la inseguridad en nuestro país.

Dado que, cada cártel o grupo que comete esta serie de actos delictivos, suelen tener a un representante o un líder, que por lo regular suele utilizar un alias, es decir, un sobrenombre con la finalidad de ocultar su identidad o proteger su privacidad; de esta manera; nos damos cuenta que el crimen organizado va de la mano con una serie de actividades delictivas, las cuales son ilegales y sobre todo amenazan la tranquilidad y estabilidad social, provocando el fenómeno de la violencia e inseguridad que se vive hoy en día.

2.2. Antecedentes del Narcotráfico a la actualidad

El expresidente Vicente Fox Quesada, es un empresario y político mexicano, que nació el 2 de julio del año de 1942 en la Ciudad de México, cursó la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, fue presidente de México durante el período del 01 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006.

Ilustración 10: Vicente Fox Quesada

Fuente: Enciclopedia Británica

En el sexenio de Vicente Fox, es recordado por haber dejado escapar a uno de los narcotraficantes más conocidos de la historia, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien es nombrado como “El Chapo” (narcotraficante mexicano), quien se escapó un 19 de enero del 2001 del penal de Puente Grande, Jalisco, escondido en un carrito de lavandería; además, de corromper a policías y funcionarios, de acuerdo a la periodista Anabel Hernández, en su libro “Los señores del narco”.

Además, Guzmán Loera realizó una serie de actos ilegales, entre ellos, podemos identificar el “tráfico de droga, liderar una red criminal, asesinatos, sobornos, torturas, conspiración internacional para la fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, y marihuana, uso de armas de fuego y conspiración para lavar ganancias de narcóticos” (Brailard, 2021). Recordemos algunas de las actividades que se analizaron en el apartado anterior (2.1.3 Crimen Organizado).

Durante su sexenio podemos identificar que “surgieron los Zetas y el cártel de la Familia Michoacana” (EXPANSIÓN, 2023). De tal manera que durante su sexenio se crearon nuevas bandas criminales.

Raúl Benítez Manaut afirma que: “el gobierno de Fox hereda del de Ernesto Zedillo tres asuntos de seguridad: el conflicto de Chiapas, el narcotráfico y la creciente inseguridad pública” (Manaut, 2008). Por lo que uno de los problemas presentes en su sexenio fue la seguridad, al no tener una visión clara, con los miembros de su gabinete, sobre las políticas públicas para una seguridad nacional.

La inseguridad que se vivía en el país se convirtió en un problema de seguridad nacional, por lo que al inicio del sexenio de Fox “casi la mitad de los elementos de la Policía Judicial Federal (PJF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), eran militares; evidentemente no había ninguna confianza en los policías civiles y se optó por la asistencia de las fuerzas armadas” (Manaut, 2008).

Al mismo tiempo, los fraudes fueron aumentando,

“en 2000 se cometieron 591 secuestros y la cifra bajó a 323 en 2005. Otro descenso importante es el de los homicidios; De acuerdo a las estadísticas del Instituto

Nacional de Estadísticas y Geografía, al término del sexenio del expresidente Vicente Fox, se registró un saldo de 60 mil 162 defunciones por homicidios, de tal manera que el último año de su sexenio, se registraron un total de 10 mil 452 defunciones por homicidio”. (INEGI, 2021).

Hasta aquí tenemos una perspectiva durante los primeros años que se están analizando en relación al fenómeno sociológico ya mencionado, por lo que ha sido un momento complejo que con el paso del tiempo ha ido incrementando la violencia en nuestro país.

2.2.1. La guerra del narco sexenio de Felipe Calderón

El inicio de la violencia en México, se comprende con la lucha contra el narcotráfico, el cual fue implementada en el sexenio del expresidente Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, mejor conocido como: Felipe Calderón, quien tomó protesta como presidente de México el 01 de diciembre de 2006 y su período de mandato dio por concluido en noviembre del año de 2012.

Ilustración 11: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Fuente: Flickr

Cabe destacar que nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Político mexicano del Partido de Acción Nacional (PAN), sus primeros estudios los realizó en el Instituto Valladolid de Morelia, posteriormente, en el año de 1987 obtuvo el título de abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México.

Felipe Calderón asumió la presidencia en un escenario de seguridad bastante complicado, por lo que tuvo que hacer frente ante la guerra entre los cárteles de

narcotraficantes de droga, a los conflictos con Estados Unidos por la narcoviolenca en la frontera; al aumento del consumo de drogas en México, entre otros; de esta forma, que al inicio de su sexenio, da comienzo a la lucha para atacar el problema principal que estaba en la agenda pública, el cual era la inseguridad que era provocada por los criminales, de tal manera que pone una gran cantidad de recursos materiales para atacar dicho problema, por lo que manda al ejército a las calles. (Ortega y Somuano, 2015).

Por lo que, al término de su sexenio dejó más de 100 mil ejecutados, 344,230 víctimas indirectas y más de 26 mil desaparecidos, de acuerdo al Centro de Análisis de Políticas Públicas de México. (Pérez, 2018:59).

Cabe destacar, que durante este período se detectaron nueve organizaciones de narcotraficantes, entre ellas podemos identificar:

“el Chapo Guzmán en Sonora; el cártel de Juárez en Chihuahua, Coahuila, Yucatán, y en disputa por Tamaulipas; el cártel de Tijuana en Baja California y en Morelos; el cártel de Sinaloa en Sinaloa; el cártel del Golfo en disputa por Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Yucatán; el cártel de los hermanos Amezcua en Colima; el cártel de la familia Díaz Parada en Oaxaca; el cártel de los hermanos Valencia Cornelio en Michoacán”. (Sánchez, 2019).

En este sentido, las fuerzas armadas encabezaron la pelea para combatir a estos grupos delictivos, sin embargo, en vez de combatir la violencia y crear un entorno de seguridad, la violencia aumento, así como la violación a los derechos humanos, dicho sea de paso, que los cárteles de la droga, llegaron e incrementaron los actos o actividades ilegales, desde el secuestro, la extorsión, el robo de los vehículos, entre otros.

Se creía que el presidente en dicho sexenio, podría manejar y controlar de mejor manera la situación, para combatir la presencia del crimen organizado, por lo que se tenían bastantes expectativas ante su estrategia de seguridad, ya que su prioridad principal era la guerra contra el narco, a pesar de que, durante su sexenio podemos identificar que no fue así, en resumidas cuentas fue un mal manejo de la estrategia de seguridad.

Parte de la estrategia del presidente y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la estrategia se basaba en tres ejes principales; en primer lugar, enfrentar y tener justicia a los criminales que cometen esta serie de actos ilegales; en segundo lugar, construir el tejido social por medio de oportunidad laboral a las personas y el tercer eje, fue el fortalecimiento de los cuerpos policiacos.

Se tiene registrado que el 10 de diciembre del 2006, a los 9 días después de que el presidente tomó el mandato lanzó la Operación Conjunta Michoacán, que tendría como objetivo combatir el crimen organizado por cielo, mar y tierra” (Ramírez, 2020). Además de contener el fenómeno de la violencia e inseguridad que se estaba enfrentando, principalmente en Lázaro Cárdenas y Tierra Caliente, por algunas discusiones o enfrentamientos que existían entre los cárteles. Cabe destacar que “el operativo contó con un despliegue de más 5,000 efectivos, 246 vehículos terrestres y 46 aeronaves” (Ojeda, 2019).

Podemos identificar que algunas de las acciones propuestas por el presidente en su Plan de Desarrollo 2007-2012, fue recuperar la fuerza del Estado y la seguridad. Aplicar la fuerza del Estado. La destrucción o eliminación de las organizaciones criminales que generan riqueza. Operativos permanentes, así como un sistema de inteligencia para de esta manera poder combatir los centros o laboratorios de la distribución de la droga. Asegurar transparencia y rendición de cuentas. Sancionar y combatir la violencia de género. (Badillo, 2018).

Al término del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a cifras presentadas en los medios de comunicación, se registraron 102,859 homicidios y 22,112 desaparecidos (Infobae, 2019). “Tan solo de 2006 a 2008 los homicidios aumentaron 34% al pasar de 10 mil 452 a 14 mil seis” (El Universal, 2022). De tal manera, que a pesar de los supuestos esfuerzos realizados durante este período de gobierno, los niveles de violencia siguieron aumentando durante el mandato de Felipe Calderón, siendo dos de los principales desafíos, por un lado el narcotráfico y por otro la violencia que enfrentaba el país.

2.2.2. Sexenio de Enrique Peña Nieto

El expresidente Enrique Peña Nieto, nació el 20 de julio de 1966. Sobre sus estudios se sabe que realizó la Licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana y Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey (ITESM).

Ilustración 12: Enrique Peña Nieto

Fuente: Gobierno de México

Al inicio de su mandato mantuvo intacta las disposiciones contra las drogas de los presidentes pasados, por lo que “mostraba cierta intención de regular la marihuana en caso de resultar ganador” (Corona, 2019).

Además, parte de las acciones para combatir el narcotráfico era capturar y matar a los líderes de los grupos delictivos. De acuerdo a investigaciones de InSight Crime, se logran capturar algunos de los líderes de los cárteles, como por ejemplo: los hermanos Miguel Ángel y Alejandro Omar, el primero de ellos, alias “Z40” fue el máximo líder de los Zetas. (Dittmar, 2018).

“En Michoacán, la cúpula de los Caballeros Templarios quedó prácticamente desmantelada luego de la muerte de los líderes Nazario Moreno, alias “El Chayo” y Enrique “Kike” Plancarte en 2014, así como el arresto de Servando Gómez, alias “La Tuta” en 2015”. (Dittmar, 2018).

En México, adolescentes son explotados laboralmente, siendo afectados por diversas formas de violencia y vulneraciones a derechos. Fue el año 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que “30.000 niños y niñas cooperan con grupos criminales en diversas funciones” (Morales, 2019).

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el año del 2012 se registraron 18, 897 homicidios dolosos en México, en comparación al año 2017, podemos identificar que en dicho año la cifra aumentó a un total de 31,174 homicidios dolosos. De acuerdo a los medios de comunicación, en México al final del mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 28,515 muertes vinculadas al narcotráfico. Por esta razón, durante su sexenio, tanto el narcotráfico como la violencia continuaron siendo grandes desafíos tanto para el gobierno como para la sociedad.

2.2.3. Del narco al crimen organizado, retrato actual

Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente actual de México dio inicio a su sexenio el 01 de diciembre del año 2018. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma fue tres veces candidato para la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018.

Ilustración 13: Andrés Manuel López Obrador

Fuente: Gobierno de México

Al inicio de su sexenio, México se ha visto afectado principalmente por la violencia que genera los grupos de narcotraficantes, como ya lo hemos mencionado en apartados anteriores; un país que se podría decir, que está escaso de seguridad y de un ambiente pacífico a causa de estos grupos delictivos, además de que estos tienen poder de fuego.

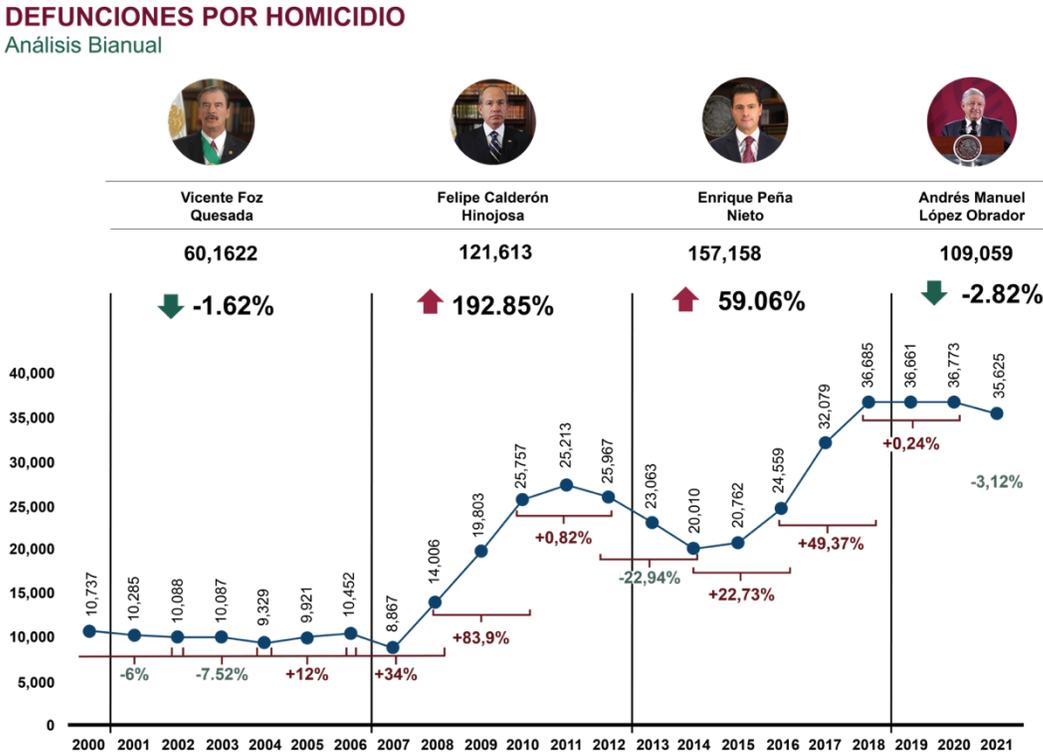
De acuerdo a cifras de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el 2018 “se calculaba en 460.000 menores reclutados

por el narco en México [...] de esta forma se habría registrado un incremento del 153%” (Morales, 2019). Dicho incremento se compara al año 2015, en la que la cifra se estimaba en 30.000 menores reclutados por el narco.

Se considera que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, para trabajar con narcotraficantes “ya sea de productos ilícitos (drogas o armas) o de personas (burreros), como para realizar asaltos, agresiones y secuestros” (Morales, 2019). De este modo, los cárteles les ofrecen a cambio, dinero, ropa, alimento e incluso medicamento.

A continuación, se analiza una gráfica, donde se presenta un análisis bianual de las defunciones por homicidio, desde el año 2000 hasta el 2021.

Ilustración 14: Defunciones por Homicidio

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI INFORMA (2022).

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI INFORMA (2022).

Durante el sexenio de Vicente Fox, se acumularon un registro de 60 mil 162 homicidios, siendo el 2006 el período más violento en su sexenio, con 10 mil 452 homicidios.

Posteriormente, con Felipe Calderón durante su mandato, se registró un total de 121 mil 613, mientras el año más violento fue el 2011, con un total de 27 mil 213 homicidios, del 2006 al 2008 los homicidios aumentaron un 34%, siendo el 2006 cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, podemos identificar que hay disminución al inicio y aumento, por lo que durante su mandato se registraron 157 mil 158 homicidios, por lo que en el año del 2018 se registraron 36 mil 685, mientras que en el 2014 fue el año más bajo con 20, 010 homicidios.

De tal manera, que el primer año de la presidencia de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, han sido los periodos de gobierno donde la violencia y el narcotráfico fue en aumento, y, a pesar de las acciones que se tomaron, la violencia estuvo presente. Ahora bien, en cuanto a la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos identificar que ha habido 109 mil 059 muertes, registradas por el INEGI al año 2021, lo que indica que disminuyó un 3.12%.

Jonathan Daniel Rosen, en su artículo “La guerra contra el narcotráfico: una guerra pérdida” afirmó que: “la violencia en México no solamente afecta a los criminales o personas que se dedican a actividades ilegales, sino que también impacta en cualquier ciudadano”. (Rosen, 2014).

El narcotráfico hoy en día, continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional y pública en nuestro país, ya que, a lo largo de la historia, identificamos que combatir la violencia e inseguridad que se vive, no es tarea fácil, sin embargo, ha sido tema principal en la agenda pública, como en el caso del sexenio de Felipe Calderón, con su estrategia para combatirlo, siendo así el narcotráfico un fenómeno que atenta contra el Estado y la seguridad de todas las personas.

Además, se analiza cómo a lo largo de cada sexenio, la postura del país se ha ido modificando, ya que existen nuevos actores políticos, quienes actúan de manera diferente ante dicho fenómeno, y, esto se ve reflejado en la gráfica de defunciones por homicidio que anteriormente se analizó.

2.3. El narco en el cine mexicano

En los últimos años, el tema del narcotráfico ha tenido mayor presencia en la industria de la producción de películas, series televisivas, documentales e incluso música, donde nos cuentan la historia de un narcotraficante, quien crea redes para comercializar sustancias tóxicas, que son dañinas para la salud, a lo que les conocemos como drogas.

Ahora bien, situándonos en México, podemos identificar que en la década de los setenta este fenómeno comenzó a tener presencia en la producción de diversos contenidos audiovisuales; como es el caso de la música, series de televisión y obras cinematográficas, donde se presentan conflictos en relación a la violencia por la guerra contra y entre cárteles de narcotráfico y la realidad social ante el crimen organizado. (Carbajal y Hernández, 2023).

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente: “es la famosa “Chapo Moda” que se produjo con la elevada venta de camisas al estilo de las que viste Joaquín *el Chapo* Guzmán Loera” (Carbajal y Hernández, 2023). De igual forma, en cuanto a la música, podemos identificar a Rosalino Sánchez Félix, conocido como Chalino Sánchez o el Rey del Corrido. (Carbajal y Hernández, 2023).

Históricamente, el narcotráfico ha tenido mayor lucha en el gobierno mexicano durante el período del 2006 y 2012, el cual era encabezado por el presidente Felipe Calderón¹ y durante este tiempo ha sido muy criticado por el contexto de violencia en que se ha desempeñado y por ende ha afectado a diversas comunidades.

Se considera que a partir de la década de 1980, el tema del narcotráfico, las drogas y las autoridades corruptas han sido abordados en la producción nacional de las películas, un claro ejemplo de ello es en el Festival de Cannes en mayo del año 2011, cuando los cineastas mexicanos presentaron, “El infierno”(Estrada, 2010), “Miss Bala” (Navarro, 2011) y “Amar o morir” (Lebrija, 2009). En la ilustración 15 se pueden observar películas que abordan el tema de la violencia y el narcotráfico.

¹ Para más información véase Apartado 2.2.2. La guerra del narco del sexenio de Felipe Calderón.

Ilustración 15: Películas que abordan el tema del narcotráfico

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental, 2023

Sin duda, cada vez es más grande la lista de las obras cinematográficas que toman el tema central del narcotráfico, las drogas, la violencia, la corrupción, el crimen organizado, entre ellas podemos identificar a: “Noche de fuego” (Huezo,2020) “Narco cultura” (Schwarz, 2013) “Sicario” (Villeneuve, 2015) “Ciudad de Dios” (Meirelles y Lund, 2018), entre otras.

El narco cine es definido por diversos teóricos como las películas inspiradas en historias reales del mundo del crimen organizado, de la violencia, que muestran un retrato

de la vida de los miembros de los carteles de la droga o de los narcotraficantes, nos presentan su estilo de vida, su forma de relacionarse entre otros carteles, etcétera.

Se entiende como narcotráficante a “la persona que se dedica al comercio ilícito de drogas tóxicas y que opera en mercados subterráneos por medio de procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia”. (Mercader, 2012).

Podemos comprender que el “narco” por un lado es aquella persona que se dedica a la comercialización de sustancias tóxicas, sin embargo, a través de la industria audiovisual, el narco se ha visto desde un ámbito cultural, proyectando imágenes en diversas películas o series con ideas de un narcotraficante en la vida real; ya que, al pensar en un “narco” es probable que a nuestra mente venga una imagen de una persona con una buena camioneta, con armas y joyas.

Ahora bien, si consideramos el narcotráfico desde un aspecto cultural “engloba la interpretación que la sociedad hace acerca de este fenómeno por medio de los símbolos que éste da a conocer a través de diferentes medios, como las narcoseries, los narcocorridos, la moda y otros”. (Ruiz, 2020). De tal manera que, el tema del narcotráfico no solamente es representado en las películas, sino además es escuchado en diversas canciones, a lo que se le conoce como los narcocorridos, siendo este un subgénero musical de origen mexicano.

Sin duda, el narcotráfico ha tenido influencia en la sociedad mexicana en los últimos años es por ello que diversos investigadores han abordado el concepto de “narcocultura”, siendo “un fenómeno social que se vive en diferentes países de América Latina, sobre todo Colombia y México, aunque su desarrollo ha sido distinto al interior de cada nación por los rasgos socioculturales propios y la forma en que ha intervenido el narcotráfico en ellos”. (Becerra, 2018).

De acuerdo a la nota periodística publicada por el medio “NOROESTE” el tema del narcotráfico en las cintas cinematográficas se ha convertido en un tema relevante en

diversos géneros cinematográficos, como por ejemplo: el drama, la comedia, entre otros. (NOROESTE, 2015).

De igual forma, afirma que: “Más que una expresión cultural, la presencia del narcotráfico en los filmes producidos en México es un síntoma del profundo impacto que dicho problema está teniendo en esa sociedad”. (NOROESTE, 2015).

Es importante tomar en cuenta el concepto “Apología del crimen en el cine” ya que, de acuerdo a Jorge Luis Romo Reyes, lo define como: “un discurso a través del cual se defiende, se halaga, se honra a algo o alguien” (Romo, 2016). Además, “nos parece grave para la sociedad que las conductas criminales sean glorificadas y festejadas” (Jáuregui, 2016).

“ La fantasía y admiración que se ha creado en torno al narcotraficante no es más que una variante de la cultura de la mafia, esos grupos criminales violentos que ejercen un poder sibilino y oscuro en todos los niveles de la sociedad, desde las altas esferas de la política hasta los callejones más oscuros de la ciudad”. (Orduña, 2020).

De tal forma, como se menciona en el párrafo anterior, el narcotráfico se ha representado como la mafia, aquellos grupos que son violentos, de igual forma, los hemos visto desde la representación del poder que ejercen estos grupos.

De tal forma que: “la apología del crimen provoca una innegable perturbación en distintos estratos sociales, no sólo al conferir estatus de vedette a los nefastos personajes recreados, sino también al otorgar primacía a lo sensacional, a lo catastrófico y a lo riesgoso, así como al sobrevalorar comportamientos indeseables. (Hernández, 2017).

“El narcocine está lleno de balazos, muertos y narcocorridos, las características perfectas para ser vendido entre los fans de la narcoestética”. (Orduña, 2020). De tal manera, que a través del cine, podemos identificar la representación del narcotráfico desde una perspectiva violenta, pero sobre todo, desde la historia de la vida de un narcotraficante.

Para Miguel Marte, quien es director de la película “Narcofosas” afirma que: “los narcos son los personajes ideales”. De esta manera, estos personajes los hemos visto desde una perspectiva violenta, donde hacen uso de armas.

“El derecho de narrar la historia como está pasando es absolutamente necesario e indispensable. Definitivamente ese cine lo vemos pocos. Pero también tenemos otro México. Hay una posibilidad de mostrarnos de otra manera, con otra esencia. Las personas mexicanas somos generosas, recibimos y arropamos, mientras que al lado puede estar sucediendo el horror. Ese es el rompeviento que tenemos como sociedad, es nuestra dicotomía”. (Carrasco, 2023).

Sin embargo, podemos identificar películas, como la de Tatiana Huezo, donde abordan el tema del narcotráfico, pero desde una perspectiva diferente, hay violencia representada de manera indirecta. Por lo cual, en el siguiente capítulo de este texto, presentaremos el análisis de la película “Noche de Fuego” con la aplicación del Modelo Actancial de Greimas.

Capítulo 3. Modelo Actancial de Greimas en la película “Noche de Fuego”

En este capítulo se aborda la vida y obra de Tatiana Huezo, de igual forma, se presenta la ficha técnica de la película “Noche de fuego”, así como la descripción de los personajes de la película y posteriormente se realiza la aplicación del Modelo Actancial de Greimas.

3.1. Tatiana Huezo y su cine

Tatiana Huezo Sánchez es una directora de cine, que nació el 09 de enero del año de 1972, en San Salvador, El Salvador. Su nacionalidad es salvadoreña y mexicana, cuando Tatiana tenía 4 años de edad, emigró con su familia a México, donde decidió estudiar la Licenciatura de cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), posteriormente cursó un máster en documental en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España.

Su pasión por contar historias la llevó a plasmar imágenes en la pantalla grande contando las situaciones que se enfrentan hoy en día en el mundo, “la historia de cualquier ser humano es única y es fascinante, sin embargo, siento que el tiempo que me tocó vivir en este país, en este planeta, define en gran medida la necesidad de mis historias” afirmó Tatiana Huezo en entrevista realizada por el Festival de Cine de Morelia (2021).

En sus obras cinematográficas ha retratado algunos fenómenos sociales, como la impunidad de las personas ante la injusticia, las instituciones humanizando a las víctimas, la violencia de género, el narcotráfico en comunidades rurales, entre otros temas.

El primer film de ella fue “El lugar más pequeño” en el año 2011, siendo un documental que aborda la guerra civil de El Salvador. Ha ganado diversos galardones y exhibido en más de cincuenta festivales en todo el mundo su trabajo. En el 2015 presentó el cortometraje “Ausencias”. En 2016, estrenó el documental titulado: “Tempestad”, que recibió el Premio Fénix de cine iberoamericano como mejor película.

También ha impartido diversos talleres de cine en la Escuela de Cine en la Comunidad de Madrid, la Universidad de California en Santa Bárbara, así como el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, entre otros. Por otro lado, ha sido docente, por lo

que destaca la edición a cargo de ella del libro “El Viaje, rutas y caminos andados para llegar a otro planeta”.

Posteriormente el 16 de septiembre del año 2021, estrenó en la pantalla grande la película “Noche de Fuego”, siendo su primera película de ficción, y, en noviembre del mismo año en la plataforma de streaming Netflix, teniendo muy buena recepción, recibiendo un gran número de premios y nominaciones.

La obra cinematográfica de Tatiana Huezo, ha tenido muy buena recepción, es por ello que ha participado en una serie de festivales importantes, entre ellos: Festival de Cannes en el año 2021, así como los premios Ariel en el mismo año. De igual forma, estuvo presente en la IX edición Premios Platino del Cine Iberoamericano y Premios Goya en el presente año, es decir, en el 2023, siendo este último la distinción más importante de la industria cinematográfica del país europeo.

Ilustración 16: Tatiana Huezo, galardonada

Fuente: El País

Ilustración17: Tatiana Huezo

Fuente: Excélsior

De esta manera ha sido reconocida Tatiana Huezo como mejor dirección en la película, así como mejor película Iberoamericana, por lo que ha obtenido algunas nominaciones y ha sido premiada en las diferentes categorías, apartado que se presenta en la sección de anexos, como premios y reconocimientos de la película “Noche de Fuego”.

3.2. Ficha técnica

Tabla 1: Ficha técnica

Título	Noche de Fuego
País de producción	México
Año	2021
Duración	110 min.
Dirección	Tatiana Huezo

Guion	Tatiana Huezo
Música	Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman
Fotografía	Dariela Ludlow
Género	Drama Secuestros / Desapariciones
Producción	Pimienta Films, Match Factory Productions, Desvia Producoes Artísticas e Audiovisuais
Reparto	Ana Cristina Ordóñez, Giselle Barrera Sánchez, Mayra Batalla, Norma Pablo, Guillermo Villegas, Olivia Lagunas, Eileen Yañez, Alejandra Camacho, David Illescas, Marya Membreño, Julián Girón

Fuente: Filmaffinity, 2022

3.3. “Noche de Fuego” sinopsis y personajes

Sinopsis

“En un pueblo ubicado en la Sierra de México, controlado por un cártel de la droga, las madres de niñas las disimulan cortándose el pelo, y tienen en sus casas un escondite para que estén a salvo de quienes se las llevan. Los ecos de la violencia inherente al lugar son una amenaza ineludible”. (FILMAFFINITY, 2022)

Ahora bien, es importante tomar en cuenta las características principales de cada personaje que nos presentan en la película, ya que cada uno aporta un papel o un rol importante para el desarrollo de la misma, además de que la historia se desarrolla en relación a ellos y al mismo tiempo los actores tratan de ponerse en los zapatos de quienes viven estas situaciones a través de los personajes que representan y así crear empatía con los espectadores.

Como personajes, distinguimos a **Ana**, quien es el personaje principal de la película, interpretado por Ana Cristina y como adolescente fue representado por Mayra, desde su

inocencia es una niña curiosa, es buena estudiante, cumple con sus responsabilidades, valiente, inteligente, suele cuestionar a su mamá ciertas cosas; además de que, de que en ocasiones suele querer ser una persona adulta, suele proyectarse a futuro y tiene algunas aspiraciones, como lo es querer ser maestra, por lo que a lo largo de la historia se enfrenta a diversos conflictos.

Rita quien es la mamá de Ana e interpretada por Mayra Batalla, es una señora de cierta forma estricta con su hija, Ana, pero al mismo tiempo es protectora ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en la comunidad, siempre busca el bienestar y seguridad para su hija, por lo que es una mujer fuerte y valiente, a pesar de tener la ausencia del papá de Ana.

Por lo anteriormente dicho, el personaje de Rita, en la historia suele no dar respuesta a la mayoría de interrogantes que Ana le realiza a lo largo de la película, y esto provoca enfrentamientos entre ellas. De igual forma, en algunas ocasiones suele ser agresiva con Ana a causa de la ausencia física y los problemas que tuvo con su esposo y papá de Ana, al encontrarse trabajando fuera de la comunidad, buscando una mejor calidad de vida, sin embargo, se les dificulta mantener una comunicación con él.

Paula de niña es interpretada por Camila Gaal y de adolescente por Alejandra Camacho, quien junto con María es amiga de Ana, suele ser curiosa, inteligente, amistosa, mantiene una buena relación con sus amigas y se cuestionan lo que podría pasar en un futuro.

María es interpretada por Blanca Itzel Pérez de niña y de adolescente por la actriz Giselle Barrera Sánchez, quien es una de las mejores amigas de Ana y de Paulina, tiene un labio leporino, sin embargo, cuando es adolescente, la operan de dicha condición, por lo que es una escena donde podemos identificar el apoyo de sus amigas, así como el valor de la amistad y la unidad entre ellas.

Margarito es interpretado por Julián Guzmán, es un niño, amigo de Ana y hermano de María, quien ejerce una labor en relación al narcotráfico, a pesar de su corta edad,

comienza realizar actividades que no le corresponden, como ayudar en pesar la sustancia de las amapolas o apoyar en el campo.

Maestro Leonardo interpretado por David Illescas, es dedicado, responsable, ya que se preocupa por el bienestar y seguridad, principalmente de sus alumnos, así como de la comunidad, por lo que desarrolla un papel de protector, siendo importante dentro de la comunidad donde se desarrolla la historia en la obra cinematográfica, ya que, además nos muestra el papel crítico que desempeña la educación en un contexto de violencia e inseguridad.

Además, podemos identificar que se esfuerza por brindar a sus estudiantes, un ambiente seguro, así como un espacio de aprendizaje y educación. Siendo así, un ejemplo de esperanza y resistencia ante el contexto complejo al que se enfrenta la comunidad a lo largo del film. “A veces no es suficiente ver solo con los ojos” comentó el Maestro en una de las escenas del filme, haciendo énfasis en que la comunidad y los estudiantes, tenían que ver más allá, defender su territorio.

Parte de ello, lo podemos identificar en la escena cuando el maestro coloca una simulación de campana como alarma del pueblo, con la finalidad de que las personas que se encuentran lejos puedan escuchar cuando algo está pasando y al mismo tiempo, los de la comunidad más cercana (los de San José) puedan apoyar, esto revela una forma de proteger y de resistir al conflicto al que se enfrentan.

Ilustración 18: Fotograma de la película "Noche de Fuego"

Fuente: Película “Noche de Fuego” Tatiana Huevo. 2021.

Del mismo modo, el maestro Leonardo desempeña un papel clave en relación con la dirección que tomará Ana, ya que enriquece la poca esperanza que Ana podría tener una de las motivaciones de Ana es lograr ser maestra de grande y el maestro antes de irse de la comunidad, apoya a Ana de 13 años, quien está a punto de terminar la primaria, por lo que el maestro le entrega a Ana en manos de Rita un documento para que pueda continuar con sus estudios en un futuro.

Don Pancho, es un personaje quien a lo largo de la historia es mencionado, siendo así el señor que cuida las vacas y quien fue desaparecido en la comunidad porque el grupo del crimen organizado se lo llevó y de esta manera alerta a las personas que viven en el pueblo para cuestionarse sobre lo que está sucediendo.

Grupo de narcotraficantes, a pesar de que la película no está basada al cien por ciento sobre el grupo de narcotraficantes, podemos identificar que están presentes porque así se demuestran en diversas escenas, como en las acciones que nos presentan. Cuando desaparece Juana, podemos comprender que un grupo o cártel fue quien la desapareció, así como cuando aparece el cuerpo de una persona; sin embargo, también hay escenas donde el grupo de narcotraficantes aparecen físicamente, como cuando llegan a buscar a Ana a su casa o en diversas escenas donde aparecen las camionetas o los disparos en el pueblo.

Ilustración 19: Fotograma de la película "Noche de Fuego" Ilustración 20: Fotograma de la película "Noche de Fuego"

Fuente: Película "Noche de Fuego" Tatiana Huezo. 2021.

Al final de la película, podemos identificar que el hecho que hayan prendido fuego, para ellos puede, ser símbolo de resistencia y que al final del día, las cosas salen a la luz, los conflictos que vivía la comunidad, se dan a conocer, ya que en un inicio no se quería hablar mucho sobre ello, sobre todo cuando el maestro cuestiona a la comunidad sobre lo que estaba sucediendo. Considero que Tatiana Huezo nos muestra una ventana a la realidad de lo se vive, haciéndonos reflexionar ante estos dos fenómenos.

3.4. Análisis de la película con modelo actancial

Es posible realizar una interpretación o análisis de una película con mayor profundidad, sin llegar a una sobreinterpretación del mensaje, es por ello que identificamos el Modelo Actancial de Greimas, que nos permite comprender la relación que existe o se crea entre los actantes.²

Dicho modelo fue propuesto por Algirdas Julius Greimas quien fue un lingüista e investigador francés de origen lituano, nacido en la Rusia Revolucionaria. Dio grandes aportaciones a la semántica y a la teoría literaria desde la perspectiva del estructuralismo, algunas de sus principales obras son: Semántica Estructural (1966), Sobre el sentido (1970) y Semiótica y Ciencias Sociales (1976).

En un inicio, este modelo como herramienta de análisis se utilizó en la literatura, ya que se relacionaba principalmente con el lenguaje y con el discurso, posteriormente se aplicó a un espectáculo u obra teatral y obras cinematográficas, por lo que este modelo se puede aplicar a un cuento, una obra de teatro, una película o cualquier relato que nos cuente una historia.

Identificamos tres modelos como antecedentes al Modelo Actancial, el primero de ellos fue propuesto por Polti quien nos presenta 36 situaciones dramáticas, posteriormente

² sujeto y objeto, destinador y destinatario, ayudante y oponente.(véase página 52)

Vladimir Propp nos muestra siete esferas de acciones y Souriau en su obra “las dos mil situaciones dramáticas” afirma seis funciones dramatúrgicas fundamentales.

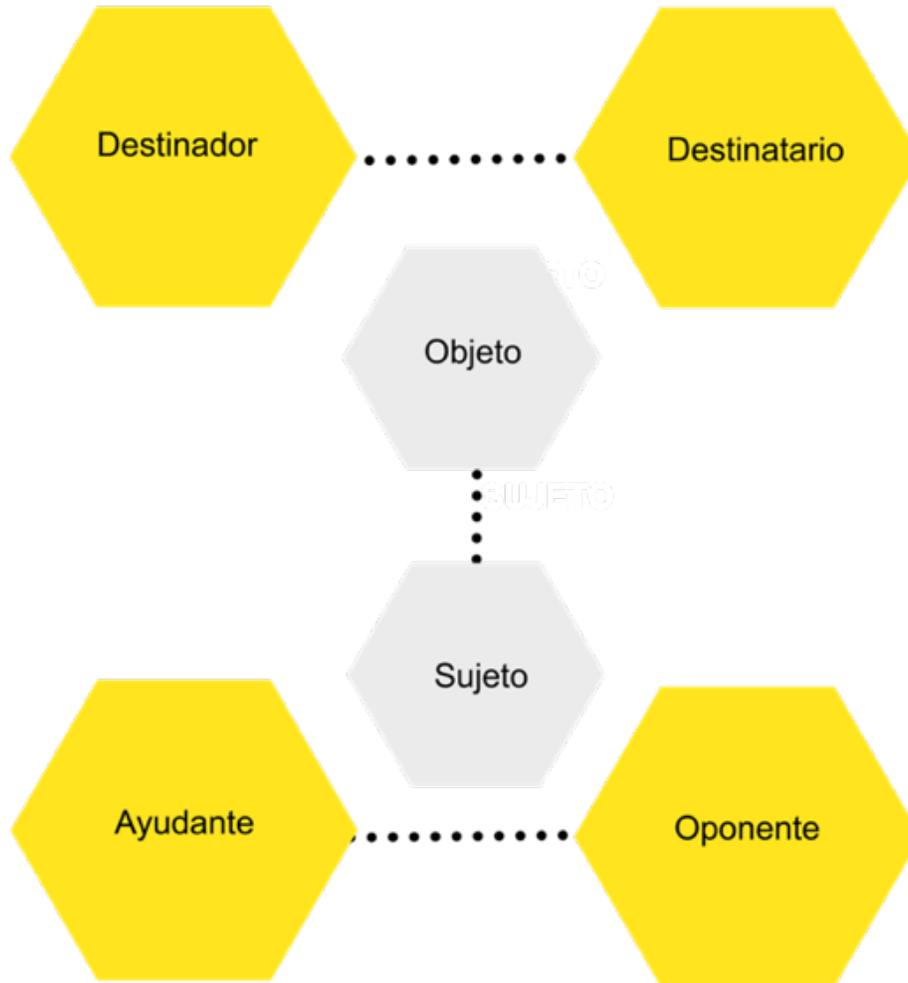
“Las definiciones de Propp y Souriau confirman nuestra interpretación [...] un número restringido de términos actanciales basta para dar cuenta de la organización de un microuniverso”. (Greimas, 1966:270).

Ahora bien, el término actante lo introdujo Greimas, con base a las aportaciones de los teóricos tanto Vladimir Propp y Etienne Souriau, por ello es importante comprenderlo, Greimas y Courtes (1979), lo definen como: *“aquel que cumple o quien sufre el independientemente determinación”* Mientras que para Lucien Tesnière (1952) afirma que: *“Los seres y las cosas que toman parte en el proceso”* por lo tanto, podemos comprender que el actante puede o no ser un personaje, sino que va relacionado con las acciones que se pueden llevar a cabo, por ejemplo: un deseo.

Greimas construye el modelo actancial con seis actantes distribuidos por parejas, es decir, una estructura de relaciones binarias, las cuales son: sujeto y objeto, destinador y destinatario, ayudante y oponente.

Ilustración 21: Modelo Actancial de Greimas

MODELO ACTANCIAL DE GREIMAS

Fuente: Elaboración propia con información del libro “Semántica Estructural” de A. J. Greimas.

De tal manera que la primera categoría actancial “El eje sujeto-objeto traza la trayectoria de la acción y de la búsqueda, plagada de obstáculos, que el héroe debe vencer para lograr su deseo” (Román, 2007:54). De dicha forma. El sujeto es el personaje en el que se basa la historia, mientras que el objeto sería el objetivo, la finalidad e incluso la meta a la que quiere llegar el sujeto.

Otra de las categorías que identificamos en este modelo es el destinatario y destinatario “es el que controla los valores y deseos, así como la distribución entre sus personajes” (Román, 2007:54). Estos dos actantes suelen confundirse un poco, sin embargo, podemos diferenciarlos, por un lado el destinador impulsa o mueve al sujeto y el destinatario es quien o quienes se ven beneficiados del objeto.

Por último, identificamos la categoría actancial ayudante y oponente “produce las circunstancias o modalidades de la acción, no está necesariamente representada por personajes” (Román, 2007:55). Greimas menciona que el término “opponente” es tomado de Souriau, por lo que podemos considerarlo como antecedente al Modelo Actancial.

“Comprendemos que el adyuvante y el oponente no sean más que proyecciones de la voluntad de obrar y de las resistencias imaginarias del mismo sujeto, juzgadas benéficas o maléficas por relación a su deseo” (Greimas, 1966:275).

De esta manera podemos comprender que el ayudante acompaña al personaje principal de la historia, mientras que el oponente tiene objetivos opuestos y se opone a los deseos del sujeto.

En el libro “Semántica Estructural” de Greimas podemos identificar un claro ejemplo ubicado en cada actante de dicho modelo

“para un sabio filósofo de los siglos clásicos, estando precisada la relación del deseo, por un investimento sémico, como el deseo de conocer los actantes de su espectáculo de conocimiento se distribuiría poco más de un modo siguiente: Sujeto - Filósofo, Objeto - Mundo, Destinador - Dios, Destinatario - Humanidad, Oponente - Materia, Adyuvante - Espíritu”. (Greimas, 1966:277).

De modo que el Modelo Actancial de Greimas nos permite realizar un análisis más profundo de las relaciones, funciones y roles que existen o desempeñan entre los actores ya sea en una obra de teatro o una obra cinematográfica, para de esta manera, no llegar a una sobreinterpretación del mensaje que se presenta; dando coherencia a la historia, al analizar los seis actantes que fueron propuestos por Julius Greimas en su modelo universal.

Ahora bien, enfocándonos en la película “Noche de Fuego”, podemos identificar que Tatiana Huezo, quien es la directora de dicha obra cinematográfica, nos narra una realidad que da voz a ciudadanos indefensos ante individuos violentos, por lo que retrata dos fenómenos sociales que están presentes en la actualidad: la violencia y el narcotráfico.

Tatiana Huezo proyecta la historia de tres mujeres que pasan de la etapa de la niñez, a la etapa de la adolescencia, ellas son: Ana, María y Paula, quienes son amigas y viven en un pueblo en la montaña rodeada de un contexto violento, enmarcado con la siembra de amapola, “es una historia que habla de la lealtad, sobre la magia que habita en la infancia y sobre todo es una historia sobre una mirada honesta frente a la violencia y frente al silencio del mundo adulto” (Huezo, 2021).

Por lo que nos presenta, la manera en que las niñas ven o viven dicha violencia en las comunidades rurales, donde las oportunidades suelen ser distintas, como es el caso de la educación donde los niños de dicha comunidad pueden llegar hasta cierto grado de estudio y después es más complejo continuar con sus estudios. De igual forma, podemos identificar que otro de los problemas que se pueden ver reflejados es el acceso a la información y esto se ve proyectado en el momento en que varias personas se encuentran en una montaña, intentando comunicarse con sus seres queridos, como es el caso de la mamá de Ana, que intenta comunicarse con su esposo por medio de un dispositivo móvil.

Tatiana Huezo, afirma que:

“Noche de Fuego, a pesar de que es una ficción, sigue con este monstruo latente, violento que está ahí y que en este caso acecha la vida de estas tres amigas pequeñas que crecen y se dan cuenta lo que significa ser mujer en un hecho violento” (Huezo, 2021).

Debido a la cual, la obra de Tatiana Huezo, es una ventana a la realidad, esta que ya hemos descrito en el capítulo 2, donde podemos identificar que se abordan temas sociales de suma importancia como la violencia que se vive en nuestro país, México y por otro lado nos presentan el narcotráfico del que ya hemos hablado arduamente. Pero, desde la mirada o perspectiva de cómo es que lo viven, Ana y sus dos amigas.

Cabe mencionar, que a pesar de que la historia se sitúa en Guerrero, la película fue grabada en la Sierra Gorda en Querétaro y tardaron un año en seleccionar la locación del film, sin embargo, Tatiana Huezo, pretendía grabar en Guerrero, pero por la misma situación presente en dicho lugar, fue mucho más complicado recrear la obra cinematográfica, como lo hemos mencionado y redireccionando al apartado 2.1.2 Narcotráfico (véase página 30).

Por otro lado, el rodaje del filme, se llevó un aproximado de tres años y nueve meses. Sin embargo, los personajes fueron elegidos en el casting, pero con la relación de que estos tuvieran una cercanía de la realidad que se presenta en comunidades de nuestro país, para de esta manera poder empatizar más con cada uno de los personajes.

“Siempre intento apartarme de este lugar que es el que consumimos todos los días y hablar desde otro lugar, desde ponerle rostro a las víctimas, desde ponerles nombre, voz, corazón, alma y desde ahí poder acercarnos a estas historias, empatizar y desde ahí poder percibir y sentir como espectadores la verdadera dimensión”. (Huezo, 2021).

Además, la película nos presenta la resiliencia y la esperanza que tienen las personas de la comunidad, en donde se desarrolla la historia en el contexto violento y cómo todos encuentran la fuerza para continuar y seguir adelante, a pesar de los conflictos que se presentan.

Ilustración 22: Fotograma de la película "Noche de Fuego"

Fuente: Película “Noche de Fuego” Tatiana Huezo. 2021.

Una de las escenas más fuertes o impactantes, es cuando a Ana le cortan el cabello con la finalidad de que el narcotráfico no se lleve a las niñas y por ende hacer que su apariencia parezca de niño y los narcos no les puedan hacer nada, sin embargo, a Ana le hacen creer que le cortan el cabello porque su sangre es más amarga y así evitar que tenga piojos, además de que en la escuela no las dejarán pasar a clases.

Ahora bien, aplicando el Modelo Actancial de Greimas en la película “Noche de Fuego” podemos identificar que el “sujeto”, es Ana, ya que es el personaje principal en el que se basa la historia, quien nos muestra desde su inocencia, desde ese paso de la niñez a la adolescencia, la manera en que se vive en un ambiente de inseguridad o un contexto de violencia; a partir de ello, podemos identificar los conflictos principales que se muestran en la comunidad en donde vive Ana y al final las motivaciones que tiene ella, como por ejemplo: querer ser maestra cuando sea más grande y continuar con su educación.

Posteriormente, podemos identificar que el “coprotagonista” dentro de la historia, es María y Paula, quienes son las mejores amigas de Ana y estos dos personajes giran alrededor del personaje principal, ya que siempre acompañan a Ana, tienen algunas similitudes, se apoyan en los buenos y malos momentos que les toca enfrentar y por lo tanto su relación es directa con ella. Mientras que el “coadyuvante” es el maestro Leonardo, quien aparece determinadamente para prestar su ayuda, es quien aconseja a los estudiantes y a la comunidad; podemos resaltar aquella escena cuando habla con los alumnos para decirles que el pueblo está de cabeza o con las mamás, para averiguar lo que estaba sucediendo; además, pone una campana, para cuando sucediera algo, la comunidad pudiera tocarla y pudieran escuchar todos de que algo sucedía.

Como el “oponente”, podemos identificar que el narcotráfico es el actante que se opone al sujeto, a pesar de que el narco no se presenta en toda la película de manera explícita, podemos identificar una serie de acciones donde se ve presente, por un lado; es claro, cuando pasan en camionetas en el pueblo o cuando están con algunos de la comunidad en los campos de amapolas, de igual forma, cuando aparece una persona sin vida, también cuando desaparece Juana o Don Pancho, de igual modo, casi al final cuando llegan a la casa de Rita y se quieren llevar a Ana, de esta forma, este grupo de personas que

forman una red de narcotraficantes se oponen completamente a los deseos del protagonista.

Ahora bien, podemos entender que el “objeto u objetivo” es la superación personal del sujeto, en este caso es Ana, quien siempre busca salir adelante, esto lo podemos identificar cuando quiere continuar con sus estudios y es por ello que su maestro la apoya porque siempre cumple con sus responsabilidades.

De igual forma, podemos identificar que el “destinador”, es la resistencia, lucha y la esperanza de Ana y de la comunidad ante el contexto al que se enfrentan, que es la violencia y el narcotráfico. Si bien, esto no sucede así, quizá Ana y su familia, en este caso su mamá, pudieron haberse ido de la comunidad y buscar un lugar seguro para vivir, sin embargo, se mantienen firmes, resistiendo y enfrentando lo que se vive en dicha comunidad.

Sin embargo, el destinatario es quien se beneficia de la consecución del objetivo, podemos identificar que en primer lugar es Ana, e incluso también la misma comunidad del pueblo en el que se desarrolla la obra cinematográfica, en este caso en el pueblo Neblinas, en la Sierra Gorda de Querétaro.

Después de lo analizado, a continuación, se sintetiza en un esquema cada elemento que compone el Modelo Actancial de Greimas aplicado a la obra de Tatiana Huezo.

Ilustración 23: Aplicación del Modelo Actancial de Greimas

MODELO ACTANCIAL DE GREIMAS

Fuente: Elaboración propia en base al libro “Semántica Estructural” de A. J. Greimas.

De forma significativa y a través de estas líneas, hemos expuesto aquellos descubrimientos del Modelo Actancial de Greimas, el cual nos permitió realizar el análisis de la obra cinematográfica de Tatiana Huezo, sin llegar a una sobre interpretación, así mismo, comprender la relación que existe entre los personajes.

Capítulo 4. Estudio de recepción

En este capítulo, en primer lugar, se presenta la definición de jóvenes, posteriormente la descripción de los grupos focales que se realizaron, como parte de la metodología de la presente investigación, así como los resultados kinestésicos y por último se presenta la percepción de los jóvenes de 18 a 29 años de edad de la obra cinematográfica de Tatiana Huezo.

4.1. Jóvenes de 18 a 29 años

De acuerdo al término juventud, definido por el Instituto de la Juventud Moreliana, se considera que este término nos permite comprender un período de vida de una persona que se encuentra entre la infancia y adultez, por lo que el segmento joven se comprende “entre 12 a 29 años” (IJUM, 2023).

Podemos identificar que en México hay 38.6 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad. Por otro lado, de acuerdo al estudio básico de comunidad objetivo 2018 del Centro de Integración Juvenil, afirma que en “Morelia, el grupo etario más amplio de la población es el de 20 a 24 años, mismo que está compuesto por 80, 694 jóvenes [(10.3% de la población municipal)]”.

El Consejo Estatal de Población Michoacán (COESPO) en 2018 registró que Morelia tiene un total de 177,967 jóvenes de 18 a 29 años de edad, siendo el 10.68% mujeres, es decir, un total de 90,662 y el 10.28% de hombres, equivalente a 87,305.

Por consiguiente, se consideró a jóvenes de dicho rango de edad, mencionado anteriormente; en primer lugar, porque nos brindan una perspectiva actual, comprendiendo las necesidades y desafíos a los que se enfrentan; en segundo lugar, podemos identificar que se encuentran en una etapa en la que son propicios a realizar un cambio social, de esta manera se obtiene información valiosa que contribuye al conocimiento académico.

4.2. Grupos focales

El primer y tercer grupo focal se realizó en la sala de proyección cinematográfica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga en la ciudad de Morelia. Por lo cual, cuenta con una pantalla 16:9 de 3 metros, audio 7.1 THX, reproducción BluRay, DVD, MiniDV, archivos multimedia y con una capacidad para 20 personas.

El segundo grupo focal, se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia en la Universidad Manuel Beltrán, por lo tanto, se presentó la película en la pantalla de televisión dentro del salón de clases, así mismo se hizo uso de las bocinas y los participantes se colocaron en una silla de su preferencia frente a la pantalla.

Cabe mencionar, que previo a la realización de los grupos focales, no se brindó información relacionada al film; sin embargo, se les entregó una carta de consentimiento informado, donde se especifica que la información recabada en los grupos focales, son con fines académicos, por ende, podían sentirse libres de expresar sus opiniones en relación a la obra cinematográfica, “Noche de Fuego”.

Una vez que finalizó la proyección del film, en cada uno de los focus group, se realizó un círculo con los participantes; posteriormente, se tomó el rol de moderador y se realizó una entrevista, además se les repartió un pequeño gafete donde se indicó el número de participante, para de esta manera llevar a cabo el registro de participación de cada una de las personas.

A continuación, se presenta un listado de los nombres en anonimato de los participantes de los grupos focales que se realizaron para fines de la presente investigación.

Tabla 2: Participantes del Grupo Focal 1

Participantes del Grupo Focal 1				
Nombre	Edad	Ocupación	Carrera	País
Mauricio M.	22	Estudiante	Ciencias de la Comunicación	México
Octavio G.	21	Estudiante	Ciencias de la Comunicación	México
Diana R.	25	Estudiante	Ciencias de la Comunicación	México
Sarahí H.	21	Estudiante	Ciencias de la Comunicación	México
Omar	20	Estudiante	Ciencias de la Comunicación	México
Luisa G.	22	Estudiante	Ciencias de la Comunicación	México

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 3: Participantes del Grupo Focal 2

Participantes del Grupo Focal 2				
Nombre	Edad	Ocupación	Carrera	País
Sofía A.	23 años	Estudiante	Dirección y producción de cine y televisión	Bogotá, Colombia
Estefanny S.	23 años	Estudiante	Dirección y producción de cine y televisión	Bogotá, Colombia
Jairo P.	23 años	Estudiante	Dirección y producción de cine y televisión	Bogotá, Colombia

Diego A.	23 años	Estudiante	Dirección y producción de cine y televisión	Bogotá, Colombia
Alejandro H.	24 años	Estudiante	Dirección y producción de cine y televisión	Bogotá, Colombia
Etna C.	23 años	Estudiante	Dirección y producción de cine y televisión	Bogotá, Colombia
María P.	24 años	Estudiante	Dirección y producción de cine y televisión	Bogotá, Colombia

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 4: Participantes del Grupo Focal 3

Participantes del Grupo Focal 3				
Nombre	Edad	Ocupación	Carrera	País
Hugo A.	19 años	Estudiante	Mercadotecnia	México
Daniela M.	21 años	Estudiante	Traducción, interpretación y docencia de idiomas	México
Andrey A.	19 años	Estudiante	Mercadotecnia	México
Leilani R.	19 años	Estudiante	Mercadotecnia	México
Kevin Z.	19 años	Estudiante	Mercadotecnia	México
Ana P.	21 años	Estudiante	Arquitectura	México

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Ilustración 24: Grupo focal en Morelia

Fuente: Elaboración propia, 2023

Ilustración 25: Grupo focal en Colombia

Fuente: Elaboración propia, 2023

Ilustración 26: Proyección de la película en Colombia

Fuente: Elaboración propia, 2023

4.3. Resultados kinestésicos

Durante la proyección de la película de Tatiana Huezo, se realizó un registro de las principales expresiones de los participantes. Por lo que, poniendo en antecedente, en el primer grupo focal, logramos identificar que en una de las primeras escenas de la película, cuando se observa la explosión de una de las montañas, dos de los participantes se sorprendieron y una de ellas comentó: “no manches”.

En la escena cuando a Ana le cortan el cabello, la mayoría de los participantes se sorprendió e incluso uno de ellos comentó: “¿es para que no ande con él niño?” y otra persona afirmó: “no manches”. También, logramos observar, que en la escena cuando la mamá de Ana le pide una cerveza y al no hacerle caso, lanza el vaso, los participantes se espantaron, realizando un pequeño salto. En la escena cuando llegan los militares médicos, los participantes realizaron algunos comentarios como: “No manches, que miedo”.

En el momento de la película cuando a Ana le curan su labio, uno de los participantes expresó: “Madres” y al mismo tiempo se evidenció en su rostro una expresión de asombro. En la escena cuando es el baile en el pueblo, una de las participantes comentó: “Ya se enamoró Ana con el hermano de María”. De igual forma, una de las escenas donde la mayoría de los participantes gesticularon la boca y algunos abrieron más los ojos, plasmando una expresión de asombro, al mismo tiempo uno de ellos comentó: “Una persona” y otro de ellos, afirmó: “¡Madres, es una muchacha!”.

En el segundo grupo focal, logramos identificar que en la escena cuando a Ana le cortan el cabello, los participantes hicieron una expresión de sorpresa, así mismo, logramos escuchar algunas risas de los participantes cuando en la escena de la película, Ana y sus amigas se comunican por telepatía, así como en la escena del maestro, cuando indica a sus alumnos, cerrar los ojos en el salón de clases.

En la escena, cuando es el baile del pueblo, podemos identificar que uno de los participantes comenzó a bailar durante esa escena. Cuando se escuchan los disparos en la película y que van a buscar a María, los participantes del grupo focal se hicieron ligeramente hacia atrás, plasmando la sensación de espanto y otros de ellos gesticularon la boca

ligeramente, por lo que mostraron sorpresa en su rostro, incluso algunos agacharon un poco la cabeza.

Así mismo, en el tercer grupo focal, se registró que una de las primeras escenas, cuando se observa un alacrán, los participantes se asombraron. Cuando se muestran los campos de amapolas, los participantes, entre ellos, comentaban: “¿qué es la amapola?” cabe mencionar que previamente no se les comentó nada respecto a la película. En la escena de cuando a Ana le cortan el cabello, los participantes abrieron los ojos, abriendo un poco la boca, mostrando en su rostro, asombro.

Cuando la mamá de Ana, lanza un vaso, los participantes abrieron más los ojos, plasmando asombro; por otro lado, logramos escuchar algunas risas, sobre todo cuando se escuchan en la película los sonidos de animales, como las vacas, perros y gallinas. En la escena cuando se está quemando un animal, los participantes se cuestionaron “¿qué es eso?” y uno de ellos contestó “pareciera una vaca”.

En la transición de Ana niña a adolescente, dos de los participantes se cuestionaron: “¿es ella?” “ya creció” y los demás comprendieron que es Ana, pero en adolescente. Posteriormente, en la escena cuando aparece el cuerpo de una persona entre el campo, uno de los participantes comentó: ¡Ay Dios! Y todos los demás participantes, abrieron más los ojos, incluso uno de ellos llevó una mano a la boca, mostrando en el rostro, asombro.

4.4. La percepción de jóvenes ante la película

Se realizaron diez categorías, con las cuales se identificó la percepción de los jóvenes de 18 a 29 años de edad, quienes participaron en los tres grupos focales. Para practicidad, a continuación, se presenta un gráfico que aborda dichas categorías, mismas que se trabajaron en la herramienta del software “Atlas.ti” el cual nos permite el análisis cualitativo de datos.

Ilustración 27: Categorías

CATEGORÍAS

SENTIMIENTOS

Estado de ánimo que se produce en relación a inputs externos, considerados la expresión mental de la emoción. (Thomen, 2021).

CINE SOCIAL

Representación de conflictos sociales a través de las cintas cinematográficas. (véase apartado 1.4 Cine y representación social).

CINE DE DENUNCIA

Reflejo o una crítica de los conflictos sociales que se presentan en una comunidad o en la sociedad en general. (véase capítulo 1. Cine de Denuncia)

CONFLICTO SOCIAL

Desacuerdos o enfrentamientos entre diversos grupos de la sociedad.

JUVENTUD

Periodo de vida de una persona que se encuentra entre la infancia y adultez "entre 12 a 29 años" (JUM, 2023). (véase apartado 4.1 Jóvenes de 18 a 29 años)

REALIDAD

"Abstracción por medio de la cual se designa la existencia real y efectiva de los seres y las cosas". (Significado.com,2023).

NOTICIAS

Información de acontecimientos o hechos en un entorno. Puede abarcar una amplia variedad de temas.

VIOLENCIA

Uso deliberado de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, o otra persona. (OMS, 2023) (véase apartado 2.1.1 Violencia)

NARCOTRÁFICO

Actividad que implica un proceso, desde el cultivo, la distribución y sobre todo la comercialización de sustancias ilegales. (véase apartado 2.1.2 Narcotráfico)

NOCHE DE FUEGO

Película dirigida por Tatiana Huezo, base de la presente investigación.

Fuente: Elaboración propia, 2023

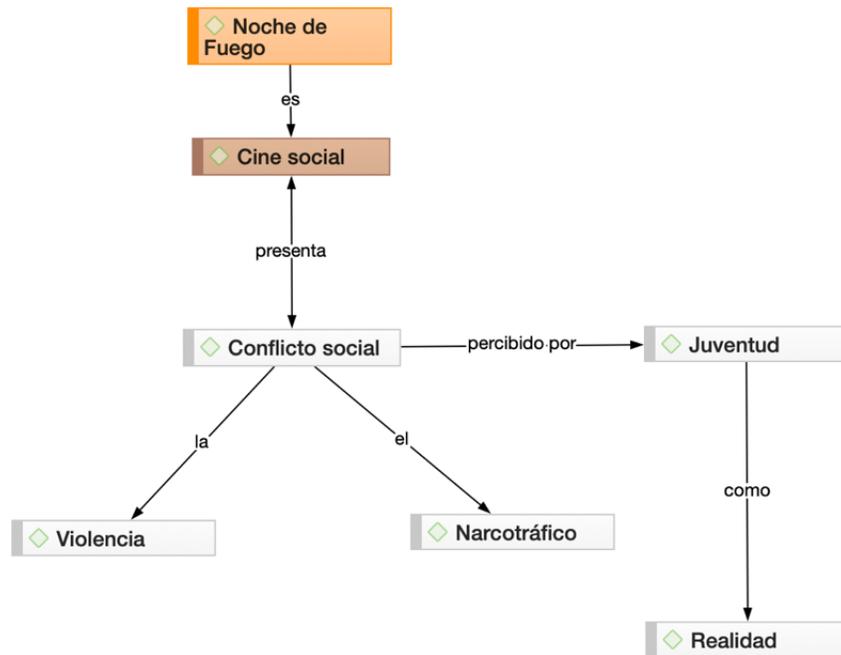
Noche de Fuego es la película de nuestro estudio y mediante la respuesta de los grupos focales que se realizaron tanto en la ciudad de Morelia, México y Bogotá, Colombia, logramos recabar la información más relevante para esta investigación.

Los participantes que vieron la proyección de dicha película, concordaron en que la película “Noche de Fuego” fue de su agrado, por lo que compartieron que la representación que proyecta Tatiana Huevo, es una ventana a la realidad; de tal manera que a pesar de que es una película de drama, logran asimilar que lo que se proyecta, es completamente lo que han visto o escuchado a través de las noticias y la situación actual que se conoce en nuestro país.

Además, hicieron énfasis en que la película es contada desde una perspectiva distinta a la que se ha abordado el tema del narcotráfico en diversas series o filmes, donde se aborda desde la perspectiva del dinero, las armas, los carros, debido a lo cual, Tatiana lo presenta desde la perspectiva de tres mujeres y cómo es que viven dicha situación en su comunidad.

Sin embargo, logramos identificar que en el grupo focal de Colombia, dado que es otro país, los participantes relacionaron mucho la obra de Tatiana Huevo con el contexto actual de Colombia, a pesar de que no viven el problema de manera directa, comprenden la situación y tienen conocimiento de la situación tanto en México, como en algunas partes de Colombia, por lo que relacionaron la película con diversos cineastas, como por ejemplo con el trabajo de Eugenio Zanetti, con una de sus películas titulada “Campo de Amapola”.

Ilustración 28: Noche de Fuego

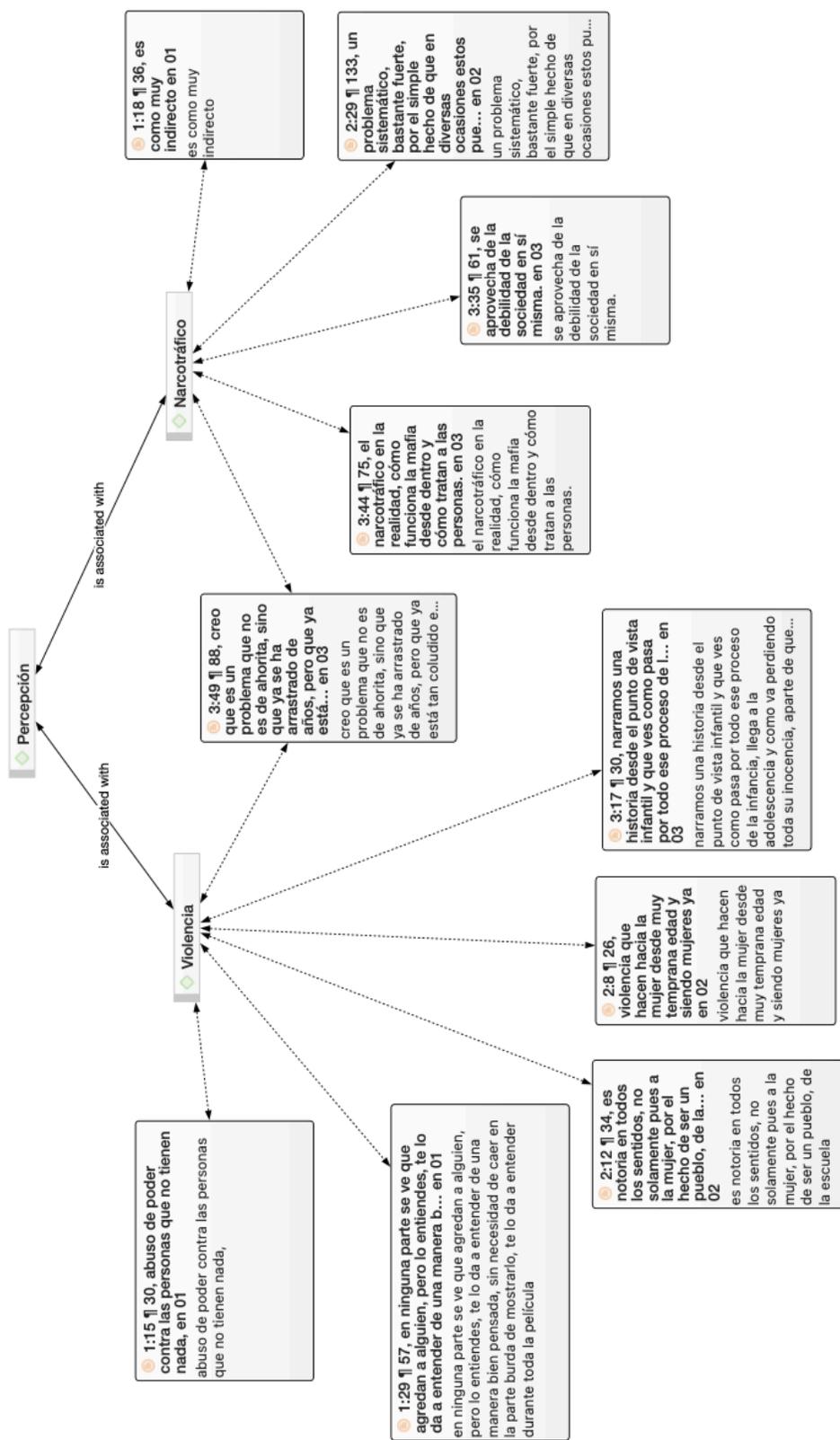
Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti a partir del trabajo de campo, 2023.

Podemos identificar, que el primero y tercer grupo realizados en la ciudad de Morelia, los participantes tienen muy clara la relación de la película con el contexto mexicano, mientras que el segundo grupo focal que fue en Bogotá, el conflicto social proyectado en la obra de Tatiana Huevo, se enfocan, en general, en todo Latinoamérica.

Ahora bien, los jóvenes, el sentimiento que más experimentaron, fue el de tristeza. De igual forma coincide con empatía, impotencia, preocupación, coraje, enojo, odio, vergüenza, y nostalgia. Algunos realizaron conciencia ante el problema del narcotráfico, siendo una situación compleja; además, algunos han escuchado experiencias cercanas ante dicho problema, por lo que, valoraron el no vivir una situación similar de manera cercana o directa.

Uno de los participantes afirmó que: “la directora visibiliza un tema que tiene que conocer más gente, porque es algo que no se toca y más en un cortometraje que como ya lo dijeron es muy realista”. (Grupo focal 1)

Ilustración 30: Percepción de los jóvenes

Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti a partir del trabajo

Ahora bien, la violencia y el narcotráfico son dos fenómenos sociológicos, de los que ya abordamos en el capítulo 2 y 3 y son presentados en la película “Noche de Fuego” dichos fenómenos son percibidos por los jóvenes de 18 a 29 años de edad, tanto de la ciudad de Morelia, como de Bogotá, Colombia como un problema presentado en la sociedad desde hace muchos años, por lo que a lo largo del tiempo ha sido complicado combatirlo. De tal manera que “es un problema que no es de ahorita, sino que ya se ha arrastrado de años” comentó uno de los participantes. (ver anexo: Grupo focal 3).

La violencia en la película “Noche de Fuego” es percibida por los jóvenes de la ciudad de Morelia como una ventana a la realidad, contemplada de forma sutil por Tatiana Huevo en una historia que habla del proceso de crecimiento de la infancia a la adolescencia; pero, proyectada de una manera indirecta o sutil, como lo afirma uno de los participantes del primer grupo focal “en ninguna parte se ve que agredan a alguien ¡pero lo entiendes! te lo da a entender (...Tatiana Huevo...) de una manera pensada, sin necesidad de caer en la parte burda de mostrarlo”.

De tal modo que, en la película podemos escuchar algunos disparos, y, los jóvenes de todos los grupos focales entienden lo que está sucediendo en la película. Además, es comprendida como un abuso de poder hacia las demás personas, sobre todo en los habitantes del pueblo, en el contexto de la película.

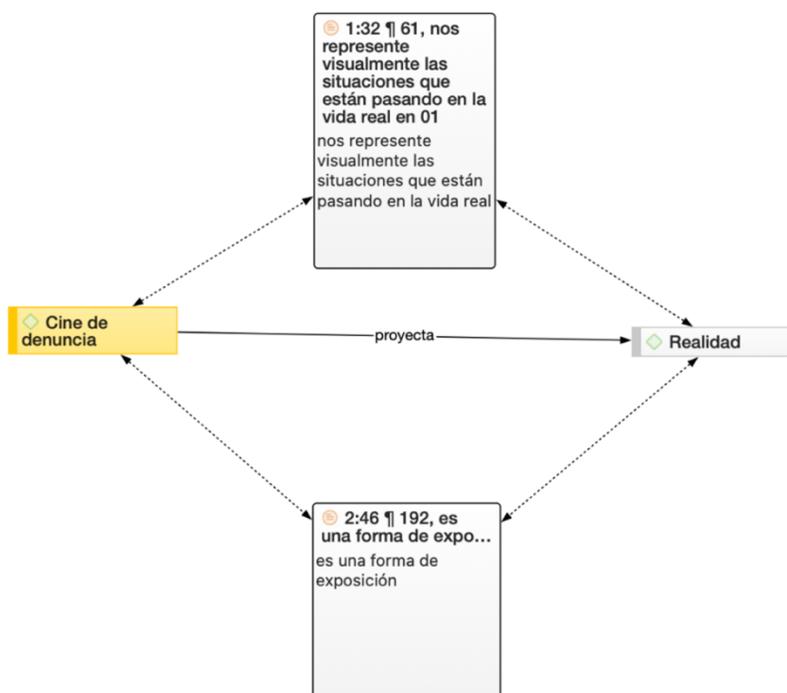
Mientras que los jóvenes de la ciudad de Bogotá, Colombia percibe el tema de la violencia, como una sociedad violenta, y el fenómeno de violencia hacia las mujeres desde una edad muy temprana, como es el caso presentado en la película, con Ana y sus amigas, es por ello que se habla mucho de la empatía.

De igual forma, se comentó que el cine social puede llegar a ser un medio de denuncia, son espacio donde los espectadores pueden reflexionar ante cualquier problemática de la actualidad, sin embargo, se afirmó que este tipo de cine es poco visto por las personas, ya que suelen consumir más películas de entretenimiento o de otros géneros, aunque se comentó que las películas como “Noche de Fuego” es un espacio para empatizar y al mismo tiempo poder reflexionar ante la situación.

“Pues yo creo que sí, porque al final del día lo retratan, como ya mencionaron, de una óptica a la que nos pega más porque nos alude a los sentimientos, porque tenemos esta empatía, pues con los personajes, porque ya es algo que estamos viendo” afirmó uno de los participantes del tercer grupo focal.

Por otro lado, se comentó que, el cine en general, es una industria donde hay fines económicos de por medio, enfocándose más al cine comercial que a películas con temáticas sociales, ya que estas últimas, en diversas ocasiones no son muy difundidas o no se proyectan, sin embargo, identificaron que hay películas que proyectan algún tema de preocupación social, pero de manera indirecta.

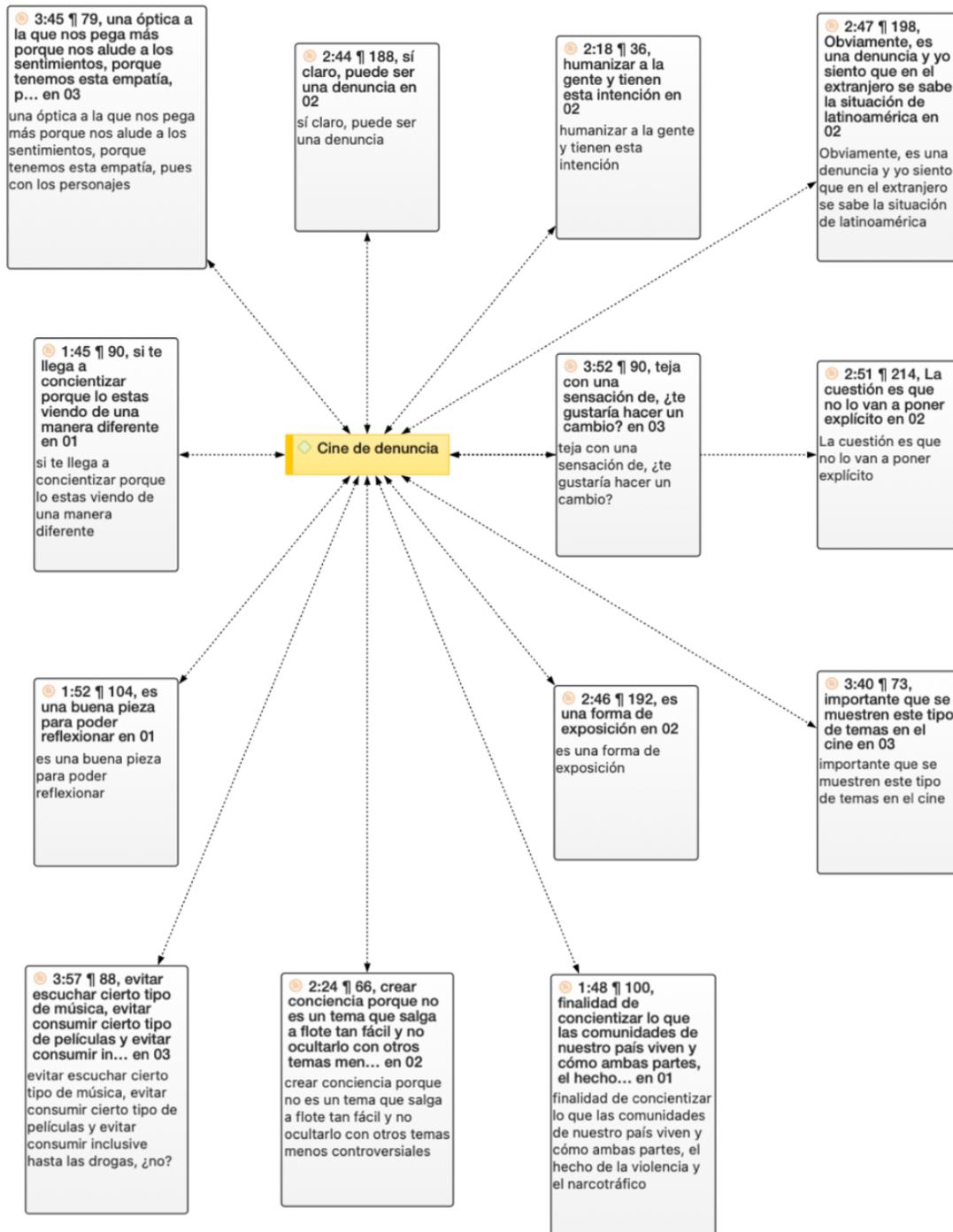
Ilustración 31: Cine de Denuncia

Fuente: Elaboración en Atlas.ti a partir del trabajo de campo, 2023.

Por ende, películas como las de Tatiana Huevo, permiten humanizar a las personas, crear conciencia ante los fenómenos sociales que pasan no solo en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo en donde vivimos, abriendo un espacio hacia la reflexión.

Ilustración 32: Cine de denuncia

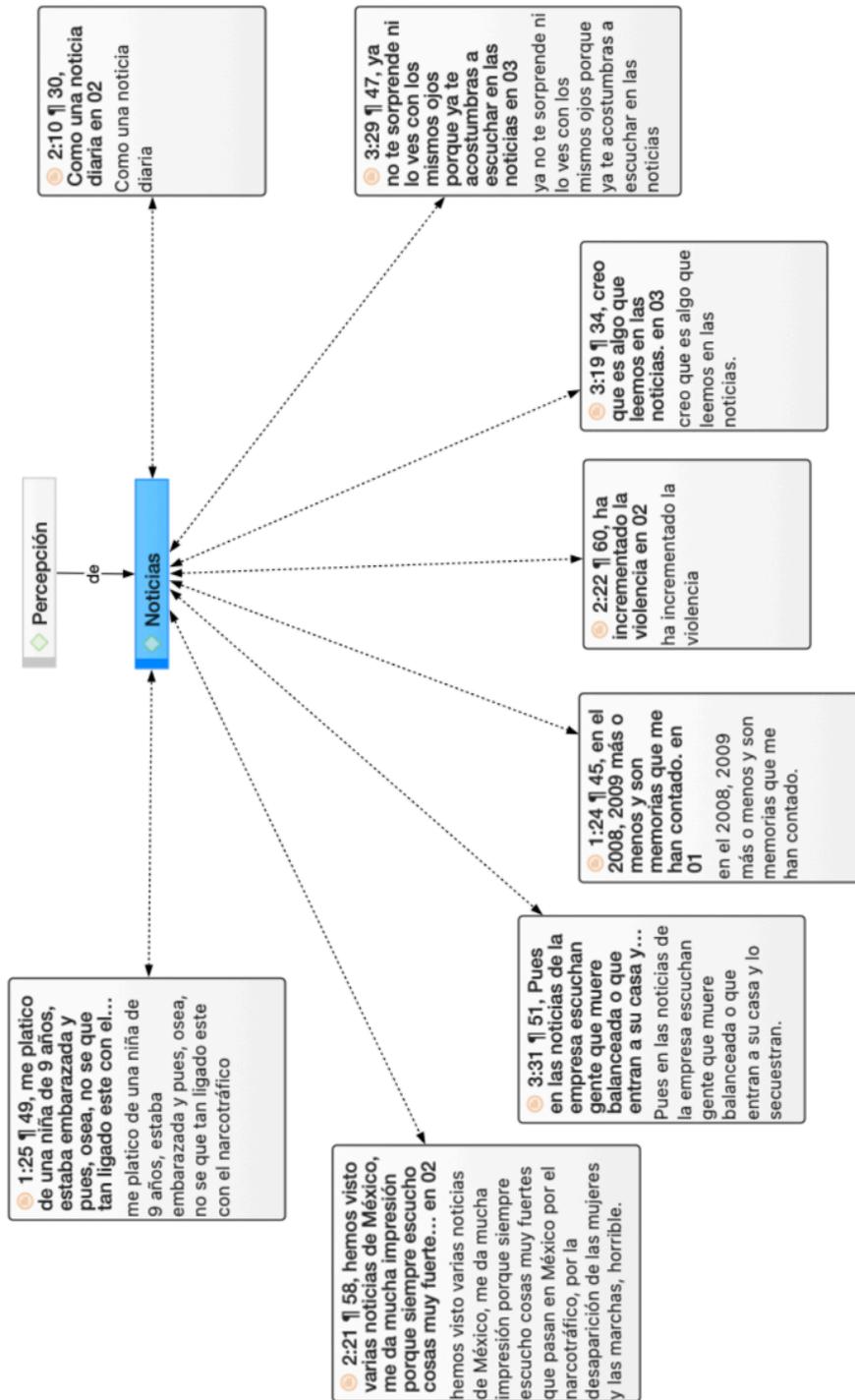

Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti a partir del trabajo

En otras palabras, tanto la violencia como el narcotráfico en México como en Colombia, se llega a normalizar los actos de violencia hacia las comunidades o hacia las personas, ya que los participantes de los grupos focales, mencionaron que suelen informarse a través de diversos medios de comunicación, donde se dan cuenta de lo que sucede en su entorno, y a nivel global, lo que sucede en otros países.

De tal modo que, es un tema que los atemoriza, pero al mismo tiempo es una situación que sucede tan recurrente, que termina siendo como una noticia diaria, ante los actos delictivos que se cometen en el narcotráfico y actos de violencia, como los presentados en la obra de Tatiana Huezo.

Ilustración 33: Noticias

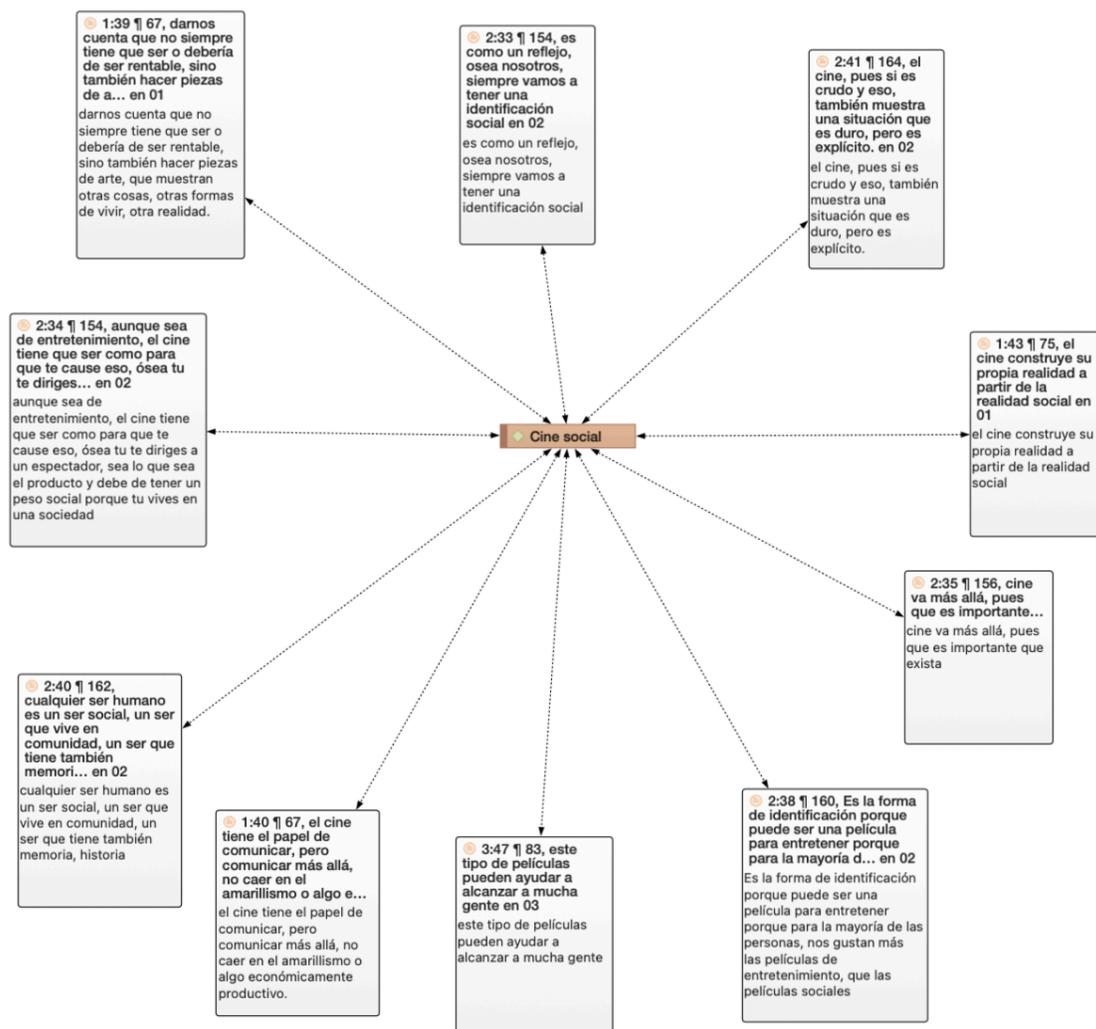

Fuente: Elaboración en Atlas.ti a partir del trabajo de campo, 2023.

En relación al cine social, es comprendido como un reflejo de la sociedad, un espacio de proyección de la sociedad a través de una secuencia de imágenes, donde podemos ver y escuchar una historia, así como un cine crudo porque suele mostrar situaciones o problemáticas sociales, de tal manera que, “cualquier ser humano es un ser social, un ser que vive en comunidad, un ser que también tiene memoria e historia” (participante 1 en el grupo focal 2).

Nos damos cuenta, que si bien, el cine social, es poco visto por los jóvenes, ya que suelen consumir más películas de cine comercial.

Ilustración 34: Cine social

Fuente: Elaboración en Atlas.ti a partir del trabajo de campo, 2023.

A continuación, se presentan algunos de los fotogramas de escenas de la película “Noche de Fuego”, en la que observamos que hubo mayor reacción e impacto en los jóvenes de los grupos focales.

Ilustración 35: Noche de Fuego

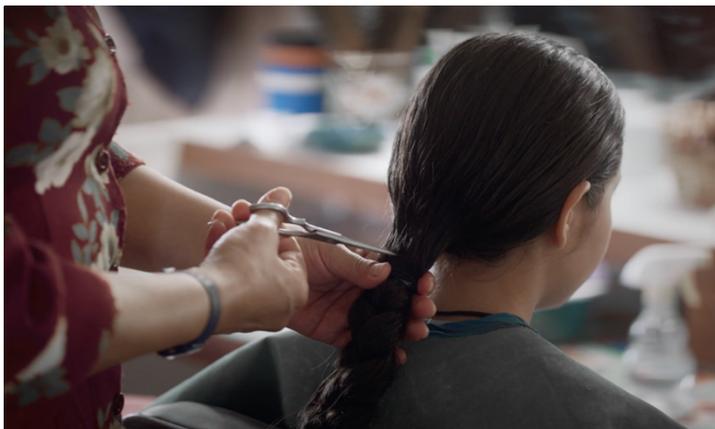

Ilustración 36: Noche de Fuego

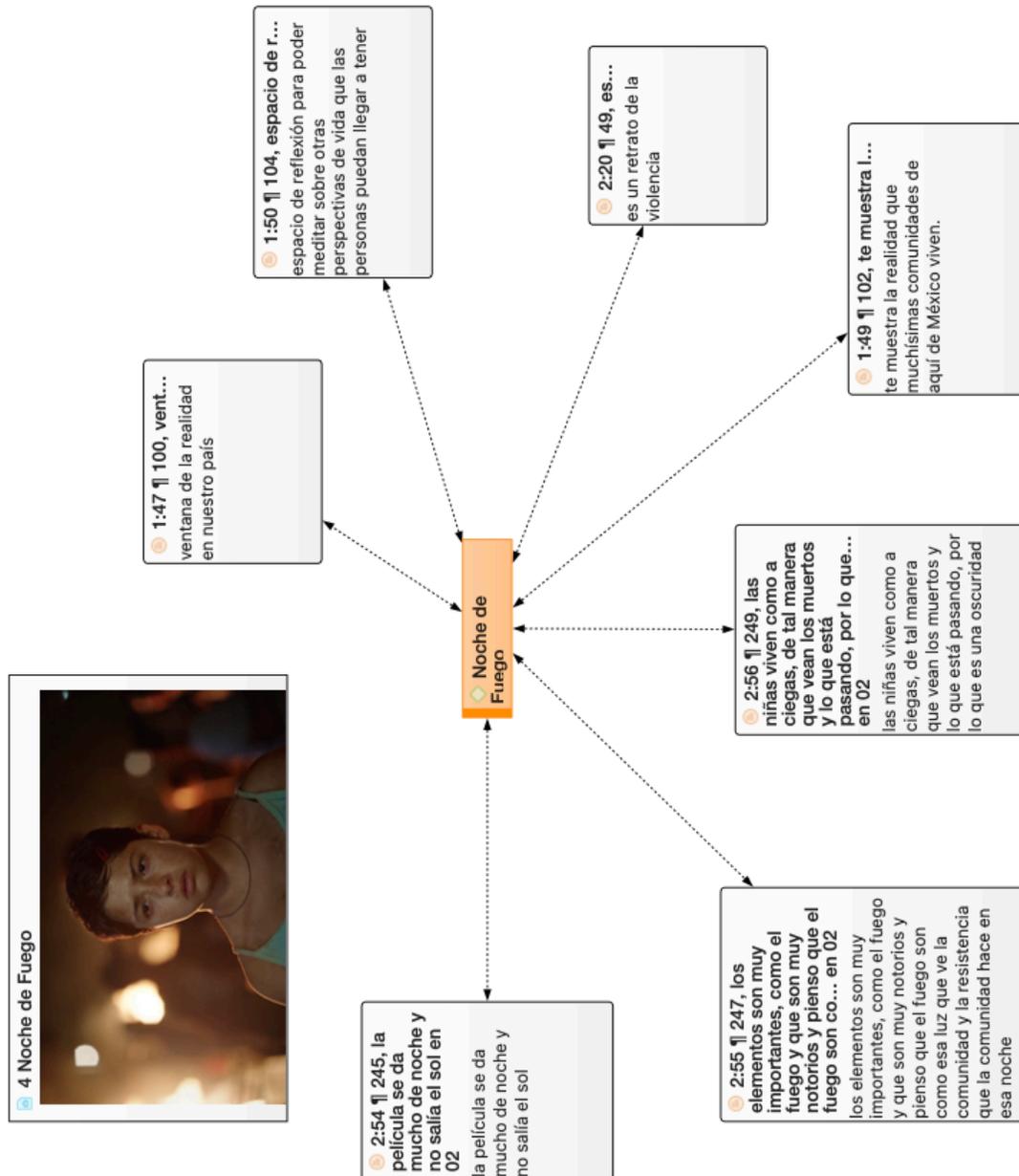
Fuente: Película “Noche de Fuego” Tatiana Huezo. 2021.

Ilustración 37: Noche de Fuego

Fuente: Película “Noche de Fuego” Tatiana Huezo. 2021.

Ilustración 38: Noche de Fuego

Fuente: Elaboración en Atlas.ti a partir del trabajo de campo, 2023.

Para cerrar cada grupo focal los participantes comentaron lo que significó “Noche de Fuego” para ellos, entre lo que podemos destacar que fue una ventana a la realidad, un retrato ante los conflictos presentados en la actualidad, tanto en México como en Bogotá; por lo

que podemos identificar diversas similitudes ante este fenómeno tanto en nuestro país como en Colombia, ya que varios de los participantes realizaron una reflexión, en la que expresaron empatía con los personajes principales de la obra cinematográfica de Tatiana Huezo.

Así como un espacio de reflexión hacia lo que está en nuestro alrededor y que en muchas ocasiones no se toma en cuenta "yo muchas veces, como que evito ver cierto contenido como de violencia, pero a ver, es necesario ponerme los pies sobre la tierra" comentó uno de los participantes del tercer grupo focal.

De modo que, uno de los participantes del tercer grupo focal comentó:

"que lo más importante es que esta película es nos hace reflexionar sobre esta situación y como ya decían, a lo mejor nosotros no podemos tener una acción como tal sobre ella, pero pues, con cosas cotidianas o dejando de consumir ciertas cosas, pues podemos demostrar que no estamos de acuerdo con toda esta red de violencia que existe".

En definitiva, la obra de Tatiana Huezo, nos presenta dos fenómenos sociales desde una perspectiva diferente, desde una mirada de tres mujeres, que están en la infancia y pasan a la adolescencia, por lo que nos conduce a lo que enfrentan diversas comunidades de nuestro país e incluso de diferentes partes del mundo, abriendo a los espectadores un espacio a la crítica y sobre todo a la reflexión ante las situaciones actuales.

Conclusiones

La presente investigación surge al cuestionarnos la percepción que hombres y mujeres de 18 a 29 años; tanto en México, como de Colombia, tienen ante dos fenómenos sociológicos, la violencia y el narcotráfico, presentados en la película “Noche de Fuego” por lo que la decodificación que tienen los participantes de diferentes países, suele ser un poco similar entre sí, por el hecho de que en ambos países enfrentan dicha problemática social, a pesar de no vivirlo de manera directa, comprenden la situación que enfrenta cada país.

Además, los jóvenes perciben a la violencia como algo normalizado, que atraviesa nuestro país ante el tema del narcotráfico. Respecto a dicha problemática, y, tal como lo planteamos en nuestro supuesto, los jóvenes perciben la obra de Tatiana Huevo, como un completo acercamiento con la realidad, siendo la violencia y el narcotráfico dos fenómenos sociológicos presentes en la actualidad, ya que podemos identificar los cultivos de amapola en la comunidad de la Sierra de México, siendo una planta de donde proviene la marihuana y la heroína, drogas tradicionales que son producidas en nuestro país.

De igual forma, los participantes lograron identificar una serie de emociones que la película les transmitió, como tristeza, desesperación, preocupación, nostalgia, enojo, odio, vergüenza y sobre todo, les crea empatía. Por ende, dicho fin puede ser visto como un espacio, a partir del cual los jóvenes crean conciencia ante la situación de la violencia y narcotráfico en comunidades de nuestro país.

Sin embargo, llegamos a identificar que los participantes perciben el cine en general como una industria de entretenimiento, un espacio de diversión, con ello, nos damos cuenta que el cine es percibido denominado desde una visión mercantilista y comercial. En particular, el cine como medio de comunicación social, sí, llega a ser un espacio o un medio de denuncia para visibilizar aquellas problemáticas sociales que se llegan a presentar ante la sociedad, para de que está manera los espectadores puedan crear un espacio de reflexión e incluso generar empatía con los personajes.

Sin duda, el cine de denuncia, abordado en este estudio es poco consumido por las personas, por un lado, logramos identificar que no se le da mucha difusión a este tipo de películas, porque las personas consumen más el cine comercial.

Por ello, podemos llegar a definir al cine de denuncia como un reflejo de la sociedad o una crítica ante los conflictos que se presentan en determinada sociedad o comunidad, y, que a través, de estos elementos visuales, se proyecta una crítica de la realidad, para crear en los espectadores un acercamiento con el contexto antes mencionado, así como empatía con los personajes, desde un ámbito social, económico, político, ambiental o incluso cultural.

Por ende, una de las funciones que desempeña en particular el cine social, es visibilizar diversos conflictos sociales a través de la pantalla grande, desde una perspectiva diferente; en el caso de Tatiana Huezo, nos presenta la violencia y el narcotráfico desde la mirada de tres niñas en su etapa de la infancia a la adolescencia, y, esto genera sensibilidad a los espectadores y así poder llegar a la reflexión, con una visión para que a través de este género cinematográfico pueda crear un cambio en la sociedad.

Si bien, nos ha tocado crecer con películas donde en muchas ocasiones romantizan la realidad, donde creemos que siempre hay un final feliz, donde al final del día los problemas se resuelven disfrazando lo que realmente sucede y por ende creando ciertos estándares en la sociedad; el cine social, nos permite romper ciertos estigmas sociales que se tienen ante diversos temas, como lo es el caso del narcotráfico, en muchas ocasiones las películas nos lo han presentado desde la riqueza y no desde la violencia que esto genera en las comunidades o en diferentes partes de nuestro país.

En cuanto al Modelo Actancial de Greimas, nos permitió comprender el rol de los personajes de la obra cinematográfica y así analizar la obra de Tatiana Huezo sin llegar a una sobre interpretación; ya que cada uno de estos personajes, es fundamental en el desarrollo de la historia.

El análisis de la película nos brindó información en relación a la representación de la violencia y el narcotráfico como una ventana hacia la realidad, la cual proporciona a los

espectadores una sensación de la realidad, así como, un espacio hacia la reflexión y la crítica de lo que pasa en nuestro país e incluso de lo que sucede fuera de él, comprendiendo que a pesar de que algunos de nuestros sujetos de investigación viven en un país diferente, los contextos son similares.

Al estudiar la obra cinematográfica de Tatiana Huezo, logramos notar que con ella se busca visibilizar el narcotráfico en general y la violencia en mujeres que sufren un daño colateral, por lo que se busca impactar a los espectadores, sin presentar la violencia de manera tan explícita, por lo que la Directora hace uso de diversos recursos narrativos donde se entiende lo que está sucediendo y no lo muestra.

Cabe destacar, que una vez que los jóvenes terminaron de ver la obra cinematográfica realizaron una reflexión en torno a promover la narco cultura, de manera que algunos de ellos suelen escuchar narcocorridos, siendo este un género de música, el cual la letra de dichas canciones, presenta la violencia que genera el narcotráfico, así como el abuso de personas; por lo que los jóvenes abonan al conflicto y no a la solución, de tal manera que ellos como jóvenes deberían de ser parte de la solución.

Ahora bien, la violencia es percibida por los jóvenes como un abuso de poder contra las personas, como un problema que se ha presentado a lo largo de los años, así como una sociedad que violenta a las mujeres y a los infantes. Además, la violencia es visible en la sociedad y percibida en la cotidianidad, siendo un hecho muy recurrente tanto en México como en Colombia, por ende es normalizada tanto en ambos países ya que los jóvenes se informan ante lo que sucede en su entorno y “los jóvenes comprenden a Noche de Fuego” como una noticia más.

El narcotráfico es percibido por los jóvenes como un problema de hace años, además el abuso de la debilidad de la sociedad, así como una representación del funcionamiento de los grupos y actos delictivos que cometen, también conocidos como “cárteles”.

Por otro lado, podemos identificar que el grupo focal de Colombia al hablar de los fenómenos mencionados anteriormente, se enfocan en América Latina en lo general,

mientras que los participantes del grupo focal de Morelia, abordan en la problemática haciendo referencia a México en lo particular.

En definitiva, Tatiana Huevo proyecta a los espectadores un espacio a la crítica social y sobre todo de reflexión ante la violencia y el narcotráfico desde una perspectiva del género femenino en las etapas de infancia y adolescencia, por lo que se crea en los espectadores una sensación de realidad y la idea de denuncia.

Se espera que los resultados obtenidos en la presente investigación sirva como referencia al propio cine de denuncia, a los realizadores, productores, a las audiencias de este género, a otros investigadores, a estudiantes interesados en esta temática y académicos; visibilizando conflictos que la sociedad presenta, considerándolo al cine como un medio de comunicación social, ante la percepción de los jóvenes, quienes son propicios a generar un cambio en la sociedad. Ya que a través de una película se puede humanizar a las personas, así como incitar a la reflexión. De igual forma, esperemos que esta investigación sea un aporte significativo para los estudiantes de ciencias de la comunicación, y arte y producción cinematográfica.

Bibliografía

- Altman, R. (2013). *Los géneros cinematográficos*.
- Anónimo. (2019). *Tatiana Huevo Sánchez - EcuRed*. Ecu Red. https://www.ecured.cu/Tatiana_Huevo_S%C3%A1nchez
- Badillo, D. (2018). *Estrategia de seguridad de Calderón dio prioridad a la “guerra” contra el narco*. El Economista. <https://www.economista.com.mx/politica/Estrategia-de-seguridad-de-Calderon-dio-prioridad-a-la-guerra-contra-el-narco-20180728-0010.html>
- Beatriz, D., & Romo, M. (2017). El cine como medio de comunicación social. Luces y sombras desde la perspectiva de género = The cinema as a social mass media. Lights and shadows from the gender perspective. *Journal of Communication*, 167–192. <https://doi.org/10.14201/fjc2017152742>
- Becerra Romero, A. T. (2005). Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México. *Revista Culturales*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.22234/RECU.20180601.E349>
- Cámara, H., & Diputados, D. E. (2007). *PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012*.
- Carrillo Cal y Mayor, J. C. (2022). Representaciones de la violencia fílmica desde la mirada femenina. Tres películas mexicanas postpandemia. *Revista Panamericana de Comunicación*, 4(1), 107–118. <https://doi.org/10.21555/rpc.v4i1.2556>
- COESPO. (2020). *Población General Localidades en Morelia*.
- Coppel, E. (2023, March 1). *Tatiana Huevo: una mirada emocional de la guerra - Magis*. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. <https://magis.iteso.mx/nota/tatiana-huevo-una-mirada-emocional-de-la-guerra/>
- Corona Ojeda, G. A. (2019). Breve historia de la guerra contra el narcotráfico y la regulación del cannabis en México. *Librería Cide*. www.LibreriaCide.com

Cruz, S. DE, & Sola Antequera, D. (2017). *ESPECULACIÓN URBANA Y CINE DE DENUNCIA URBAN SPECULATION AND INVESTIGATIVE FILMS. SANTA CRUZ DE TENERIFE IN THE 70'S UNDER THE WATCHFUL EYE OF MANUEL TAURONI.* 1–16.
<http://coloquioscanariasmerica.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/10006>

Dávila Pérez, S. (2021). *Más allá del tráfico de drogas: la diversificación del crimen organizado – Paz y seguridad.* Nexos. <https://seguridad.nexos.com.mx/mas-alla-del-trafico-de-drogas-la-diversificacion-del-crimen-organizado/>

Delgado, Á. (2020). (260) *La GUERRA CONTRA EL NARCO: la HERENCIA MALDITA de FOX, CALDERÓN y PEÑA NIETO I #LaGuerraPorMéxico - YouTube.* La Octava.
<https://www.youtube.com/watch?v=lqsjhMnCHyo>

Dittmar Victoria. (2018). *Los capos capturados durante el gobierno de Peña Nieto en México.* InSight Crime. <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/capos-capturados-pena-nieto-mexico/>

Emmerich Norberto. (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. *IAPEM.*

Equipo editorial, Etecé. (2023, August). *Cultura de Masas.* <https://Humanidades.Com/Cultura-de-Masas/>.

Fernández, A. (2021). *Cine mexicano y realidad social.*

FilmAffinity. (2021). *Noche de fuego.* FilmAffinity.
<https://www.filmaffinity.com/es/film387562.html>

Furió, A. P. (2019). *Cinema as thought, representation and construction of reality, education and social change.*

Furió, A. P., Directores, A., García, F., María, G., Guardia, L. G., Matarín, E., & Madrid, R.-P. (2019). *El cine como pensamiento, representación y construcción de la realidad, educación y cambio social.*

Gallegos Aitor. (2023, April 2). *El cine social El séptimo arte como instrumento de lucha*.
<https://www.Meer.Com/Es/71742-El-Cine-Social>.

Galtung, J. (n.d.). *La definición de violencia según Johan Galtung - Rhizome against Polarization*.
Retrieved March 18, 2023, from <https://rap.education/es/conocimiento-de-fondo/violencia/>

Green, K., Fairchild, R., Knudsen, B., & Lease-Gubrud, D. (2022). *El Proceso de Percepción - LibreTexts Español*.
[https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Ciencias_Sociales/Estudios_de_Comunicacion/Introducci%C3%B3n_a_la_Comunicaci%C3%B3n/Introducci%C3%B3n_a_la_Comunicaci%C3%B3n_\(Green_et_al.\)/02%3A_Percepci%C3%B3n_social/2.02%3A_El_Proceso_de_Percepci%C3%B3n](https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Ciencias_Sociales/Estudios_de_Comunicacion/Introducci%C3%B3n_a_la_Comunicaci%C3%B3n/Introducci%C3%B3n_a_la_Comunicaci%C3%B3n_(Green_et_al.)/02%3A_Percepci%C3%B3n_social/2.02%3A_El_Proceso_de_Percepci%C3%B3n)

Hamui Sutton, A., Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). la técnica de grupos focales. *Inv Ed Med*, 2(1), 55–60. www.elsevier.com.mx

Hernández, Anabel. (2010). *Los señores del narco*. Grijalbo.

Hinojosa-Córdova, L. (2021). Cine mexicano, emociones e identidad: dos visiones a través de la recepción cinematográfica. In *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. Año (Vol. 7).
<http://orcid.org/0000-0003-0541-5347>

Huezo, T. (2021). *Noche de Fuego*.

Ibáñez, J. (2009). *La percepción y la atención - Psicología e investigación criminal: El testimonio - Libros y Revistas - VLEX 215452081*. VLEX. <https://vlex.es/vid/oacute-n-215452081>

INISEG. (2019). *Qué es el Crimen Organizado y sus efectos en la Seguridad | Seguridad*. INISEG.
<https://www.iniseg.es/blog/seguridad/que-es-el-crimen-organizado-y-sus-efectos-en-la-seguridad/>

Julius Greimas. (1966). Reflexiones acerca de los modelos actanciales. In *Semántica Estructural* (pp. 263–293).

Julius Greimas. (1976). *La semiótica del texto*.

María, L., & Melgarejo, V. (1994). Sobre el concepto de percepción. In *ALTERIDADES* (Vol. 4, Issue 8). Págs.

Martínez, A. (2016). La Violencia. *Scielo*, 7–31.

Mayté, I., Samuel, M.-T., & Cerda, L. (2022). *IMAGINARIES OF CHILDHOODS IN THE MEXICAN CINEMA OF THE NARCOWORLD: TIGERS ARE NOT AFRAID AND PRAYERS FOR THE STOLEN*.

Muguirra, A. (2023). *Tipos de grupos focales para tu próxima investigación*.
<https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-grupos-focales/>

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2000). *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Artículo 1 Finalidad*.

ONU Mujeres. (2023). *Tipos de violencia | ONU Mujeres*. <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>

OPS. (2023). *Prevención de la violencia - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud*. Organización Panamericana de La Salud. <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia>

Ortega, G., Nicolás, D., Medina, H., Toro, N., Diana, C., Tutora, C., García, C. I., Asesor, V., & Proyecto, D. (2020). *EL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA SOCIAL*.

Oviedo, G. (2009). *La definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría de Gestalt*.

Oviedo, G. L. (2004). La definición del concepto de percepción en psicología con base en la Teoría Gestalt. *Revista de Estudios Sociales*, 18, 89–96.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2004000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=es

- Pardo, A. (Alejandro). (2001). El cine como medio de comunicación social y la responsabilidad social del cineasta. *Universidad De Navarra*, 27–42. <https://dadun.unav.edu/handle/10171/35977>
- Peinados Barrero, C. (2017). *UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EL CINE COMO MEDIO DE REPRESENTACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL USO DE ESTEREOTIPOS: EL CASO DE OCHO APELLIDOS VASCOS*.
- Procine. (2022, December 4). *Noche de fuego: 8 datos curiosos que debes conocer de este filme*. ProCine. <https://procine.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/noche-de-fuego-8-datos-curiosos-que-debes-conocer-de-este-filme>
- Psicología Práctica. (2018, July 19). *Psicología de la Gestalt – Definición, Leyes y apuntes para estudiar | Psicología Práctica*. Revista Digital de Psicología y Neuromarketing. <https://psicologiapractica.es/psicologia-gestalt/>
- QuestionPro. (2023). *Investigación cualitativa | QuestionPro*. https://www.questionpro.com/es/investigacion-cualitativa.html#que_es_cualitativa
- Ramírez, C. (2020). *La guerra de Felipe Calderón contra el narco: el inicio de una espiral de violencia sin fin - Infobae*. Infobae. <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/12/la-guerra-de-felipe-calderon-contra-el-narco-el-inicio-de-una-espiral-de-violencia-sin-fin/>
- Ramírez, M. de los Á. (1999). *Vista de La recepción del cine mexicano de la época de oro una indagación con personas mayores | Revista Costarricense de Trabajo Social*. Revista Costarricense de Trabajo Social. <https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/231/257>
- Rodríguez Alcántara, C. M. (2016). La representación del mexicano en el cine estadounidense: Análisis de la película “Mi Villano Favorito 2. *Universidad Autónoma de La Ciudad de México*, 1–231.

Romero, R., Para Optar, K. M., Título, E. L., & De, P. (2018). *La imagen social mexicana planteada por Walt Disney a través de la película "Coco" 2017*. 1–261.

Rosero, O., & Roberto Carlos. (2018). *Vista de Racialidad, identidad y estereotipos en el cine ecuatoriano: estudio de recepción de la película A tus espaldas en los barrios La Magdalena y Chillogallo del sur de la ciudad de Quito*. El Ojo Que Piensa. <http://www.elojoquepiensa.cucsh.udg.mx/index.php/elojoquepiensa/article/view/308/308>

Sánchez, A. (2022). *El cine como denuncia*. TV UNAM. <https://tv.unam.mx/portfolio-item/el-cine-como-denuncia-alejandra-sanchez/>

Sánchez Espinoza, F., Juárez Jaimes, C., Sánchez Espinoza, F., & Juárez Jaimes, C. (2019). Política de seguridad en México: combate al narcotráfico. Entre la seguridad nacional y la seguridad pública. *Revista IUS*, 13(44), 229–250. <https://doi.org/10.35487/RIUS.V13I44.2019.613>

Sánchez Sedano Alexandra. (2022). *REPRESENTACIONES CINEMATOGRAFICAS SOBRE DISTINTAS PERSPECTIVAS DEL NARCOTRAFICO EN COLOMBIA*. www.udea.edu.co

Seguridad, G. Y., & Documentos de Trabajo 1, S. (n.d.). *Marcelo Fabián Sain Qué es el crimen organizado*.

UNODC. (2023). *Delincuencia organizada transnacional: la economía ilegal mundializada*. Oficina de Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito. <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html>

Váldez, G. (2013). *Historia del narcotráfico en México - Guillermo Valdés Castellanos - Google Libros*.

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SC5HAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=narcotr%C3%A1fico+definicion&ots=oDpj1ZsYzP&sig=P5_pRFwCBWR-20J4pn_HeASJr7M#v=onepage&q=narcotr%C3%A1fico%20definicion&f=false

- Valladares, K. C. (2020). Tesis importancia recursos sonoros películas Cuarón. *Universidad Vasco de Quiroga*, 1–106.
- Vásquez Mejías, A. (2023). Subvertir la narcoviencia en dos películas mexicanas. Noche de fuego (2021) de Tatiana Huezo y Sin señas particulares (2020) de Fernanda Valadez. *Aisthesis Revista Chilena de Investigaciones Estéticas*, 73, 119–136. <https://doi.org/10.7764/Aisth.73.6>
- Viñamata, P. (n.d.). La obra mexicana de Luis Buñuel. Análisis de los Olvidados (1950): su influencia en el arte cinematográfico y recepción crítica. *Universidad de Barcelona*.
- Washington, D. C. (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen Publicado en español por la Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud*.
- Yunuen, R., Ortiz, O., Fernanda, M., & Ventura, S. (2015). INTRODUCCIÓN: EL PERIODO PRESIDENCIAL DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. *Foro Internacional*, 219(1), 5–15.
- Zavala, L. (2012). *OTRAS VERSIONES La representación de la violencia física en el cine de ficción*.

Anexos

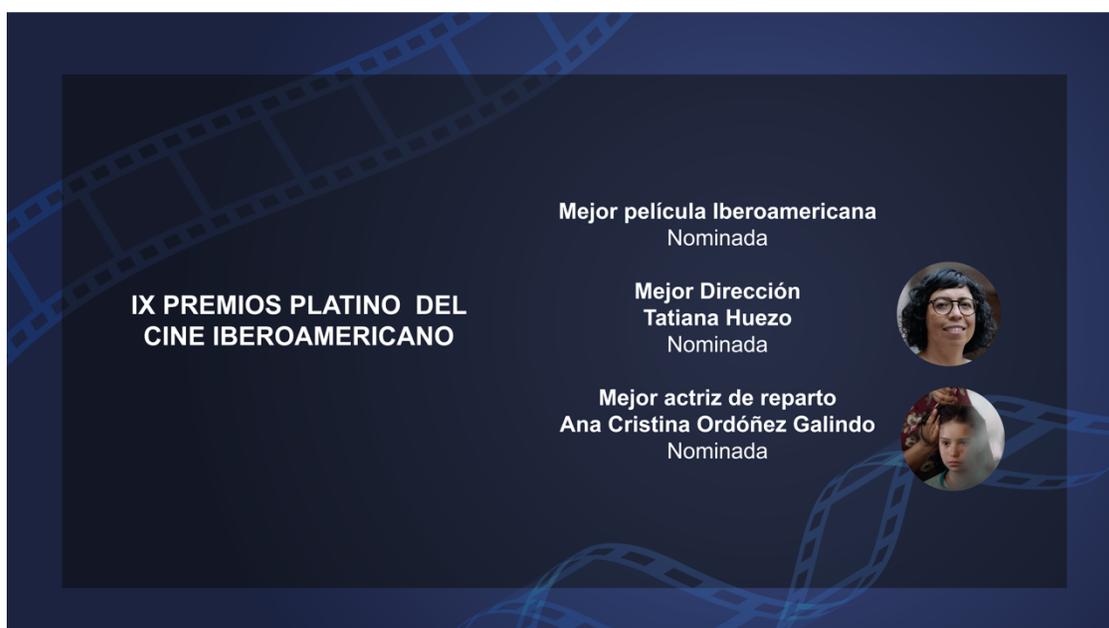
Premiaciones y reconocimientos de la película “Noche de Fuego”.

Ilustración 39: Festival de Cannes (2021)

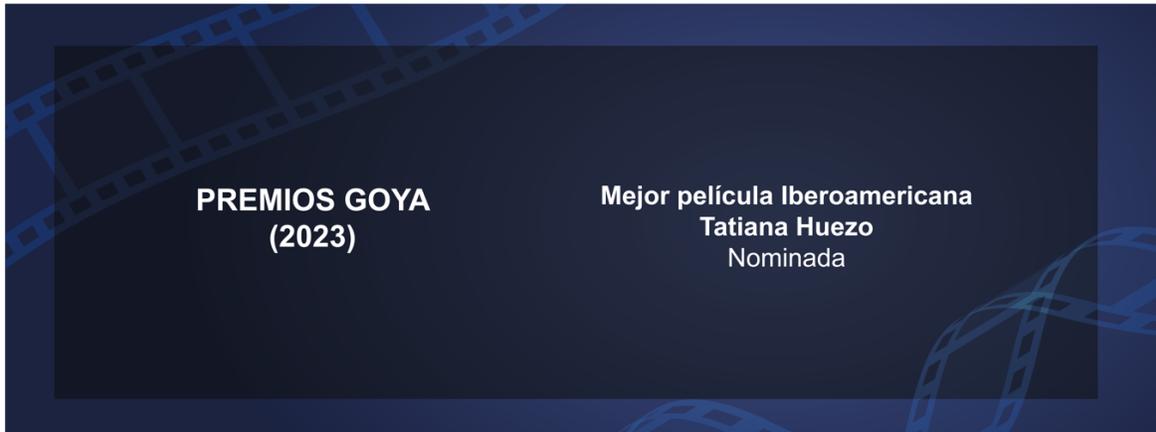
Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental

Ilustración 40: IX Premios Platino del cine Iberoamericano

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental

Ilustración 41: Premios Goya

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental

Ilustración 42: Premios Ariel (2021)

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental

Ilustración 43: Premios Ariel (2021)

The infographic is set against a dark blue background with a film strip graphic. On the left, the text 'PREMIOS ARIEL (2021)' is displayed. The central column lists award categories and winners/nominees. The 'Mejor película' category is marked with a laurel wreath icon and the word 'GANADOR'. The 'Mejor coactuación femenina' category for Mayra Batalla is also marked with a laurel wreath icon and 'GANADORA'. Each category is accompanied by a circular portrait of the nominee or winner.

Categoría	Nombre	Resultado
Mejor película	Ganador	Ganador
Mejor dirección	Nominada	Nominada
Mejor actriz	Ana Cristina Ordóñez	Nominada
Mejor coactuación femenina	Eilen Yáñez	Nominada
Mejor coactuación femenina	Mayra Batalla	Ganadora
Mejor coactuación femenina	Norma Pablo	Nominada
Mejor coactuación masculina	Memo Villegas	Nominada
Mejor relación actoral	Alejandra Camacho	Nominada
Mejor relación actoral	Giselle Barrera	Nominada

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental

Ilustración 44: Premios Arriel (2021)

Fuente: Elaboración propia basada en investigación documental

Modelo de Entrevista para grupo focal

Lugar:

Fecha:

- ¿Qué sintieron con la película? ¿Qué emociones les despertó?
- ¿Qué les parece lo que esta retratando Tatiana Huezo?
- ¿Qué tanto acercamiento con la realidad consideran que se presenta?
- ¿Ustedes han escuchado o visto algunas noticias referente a esto?
- ¿Qué piensas respecto a la violencia y el narcotráfico presentada en la película?
- El cine como medio de comunicación social ¿Qué papel desempeña el cine ante los conflictos sociales?
- ¿Qué significó “Noche de Fuego” para ti? (¿Qué sentido tiene esta película?)

Grupo focal 1

Versión Estenográfica de los grupos focales

Moderador: Bueno después de ver la película, realizaré una serie de preguntas. Primero ¿qué fue lo que sintieron al ver la película? ¿Qué emociones o sentimientos les despertó?

Octavio: Angustia

Luisa: Pues, en la escena por ejemplo, cuando le cortan el cabello a la niña, pues como que no vales porque no le importo a nadie, que ella no se quisiera cortar el cabello, pero lo tenía que hacer porque se tenía que proteger y su mamá la estaba protegiendo.

Diana: A mí me dio nostalgia, en las escenas donde las niñas jugaban como que dentro de su mundo o de su entorno o su realidad porque era su realidad encontraban siempre la forma de de pues divertirse con lo que tenían, a lo mejor con eso porque era lo único que tenían y lo único que conocía, pero siempre buscaba la forma de divertirse y estar unidas. Entonces eso.

Mauricio: A mí me dio desesperación en ciertas escenas como por lo mismo de la situación en la que se encontraba no, cuando las niñas se metían a la pequeña al escondite que me tenían sus manos preparados para que no se las llevaran, como que a mí me causó desesperación no sé cómo frustración de ver que tenían que llegar a ese punto para poder estar pues con vida por decirlo así no para que no se las llevaran y tener que estar pues salvaguardando y que sus mamás las cuidara pero pues como en su entorno de que tenían que llegar a ese punto de esconderse y no se las llevarán.

Marilú: Para mí al inicio fue como confusión porque me sentí confundida porque no no se, pasaban escenas y escenas, pero no se unían entre ellas y no sabía lo que estaba pasando como por ejemplo lo del escondite que ya lo vimos cuando ella esta grande, fue que entendí la primerita escena de la película y este y en varias cosas como por ejemplo el que yo no conocía la la flor o que nos íbamos preguntando acá, que es lo que iban haciendo o así, como que fue algo confusa como la iban llevando, pero igual al final como que si me quede con la idea de la película y con lo que se estaba viviendo.

Sarahí: Pues es que, está muy impactante, por ejemplo Ana que le tocó ver muchas cosas que a su edad no tenía que ver y pues básicamente sientes feo porque es una realidad que están viviendo

cosas que no son adecuadas a su edad y ósea que se quedan así, como de que esto es normal porque pasa todo el tiempo.

Moderador: ¿Qué les parece lo que está retratando Tatiana Huezo? Tatiana Huezo es la directora de la película.

Octavio: Retrata una realidad de una forma muy cruda. Cruel. He, correo que fue una forma interesante de mostrar otra realidad que se vive, muchas veces no está reflejada o mostrado en el cine, en las películas o en los medios de comunicación, es una buena forma y de hacerlo tan crudo en algunas escenas o en algunos momentos, creo que ayuda a comprender más la realidad que viven las chavas en este caso.

Marilú: Yo siento que, siguiendo con lo que dijo Tavo, hay como que estamos acostumbrados más a ver del lado del narco, desde cómo es que lo llevan, como es que trabajan, de una cierta forma como romantizar y en esta película el hecho de que te lo muestran desde el punto de Ana y de su familia, pues le da una vuelta completamente porque ya lo ves, ósea en otras películas que también son de lo mismo, se enfocan más en lo que realiza el narco son crudas y en esta pasa lo mismo, pero lo te pega más porque lo estas viendo desde el punto de una niña, igual también siento que hicieron mucho énfasis en detalles, cuando a las tomas y así a la película, son muy detallistas, te hacen ver a la niña, osea al principio vemos detalles que te hacen ver el entorno en el que estaba y luego detalles de la niña y de su casa y bien bien todo eso y esta padre.

Omar: Pues también la directora visibiliza un tema que tiene que conocer más gente, porque es algo que no se toca y más en un cortometraje que como ya lo dijeron es muy realista, pues sucede en varias partes y pues se tiene que ver más, este tipo de cintas donde se muestra la realidad del país.

Diana: Pues yo creo que es una ventana a la realidad, de una manera pues no puedo decir si como cruda o no creo que, pues es como cuestión de cada lugar creo que hasta cierto punto nos ha hablado de muchas cosas que engloba, pues el narcotráfico y también el hecho de las comunidades. Es la realidad de la mayoría del porcentaje en nuestro país. Y me llama mucho la atención porque como decía Marilú es una realidad del otro lado o sea los medios pueden a veces contarnos desde la otra perspectiva desde wow, te haces rico, las casas, los carros, mujeres, lo que pasa del otro lado, con la gente que está desinformada, con la gente que no tiene las posibilidades para estudiar por ejemplo, aquí te lo muestra que tienen oportunidades para estudiar pero, hay muchísimas comunidades que a la mejor no hay maestros o maestras con vocación de querer hacerlo o también que les cobran por el piso o sea por enseñarlos y es una de las razones por las cuales no hay

educación; entonces las niñas crecen desinformadas y así, me gustó mucho como lo muestra Tatiana huezo, me gusta mucho cómo lo muestra porque justamente habla de cómo, osea si te das cuenta las niñas les van marcando la pauta de qué es lo que deben de vivir y no lo que quieren vivir y es una vida que la limita a vivir eso y creo que es como una realidad de la mayoría de las comunidades de nuestro país.

Mauricio: Bueno complementándonos en ese sentido de lo que hablamos de la realidad y todo lo que es el país y el contexto, pues también estamos hablando de aquí de lo que es la trata de personas, por lo que se están llevando a las niñas, en ese sentido nos dicen, pues lo que está pasando del narcotráfico, la inseguridad todo esto, pues que conlleva, pero que hay detrás de esto del narcotráfico, de que se están llevando a las niñas, pero no dicen que pasa después, osea tienen el miedo de que se las llevan, pero es a dónde van, qué pasa después, es como esa que te queda a la imaginación a lo que pueda pasar. Se me hizo muy interesante esa forma en la que lo trata de retratar o lo trata de dar a entender, de que el problema o lo que tratan de hacer es proteger a las niñas para que no pase esto, pero no especifican qué pasa después y eso se me hace que da a entender muchas cosas que pueden pasar.

Luisa: Creo que también se ve muy reflejado es el abuso de poder contra las personas que no tienen nada, porque prácticamente lo único que están haciendo es sobrevivir con lo poco que tienen y se ve demasiado el abuso de poder de estas personas.

Moderador: Bueno la siguiente pregunta va relacionada, justamente con esta parte que nos comentan de Tatiana huezo con presenta una ventana de la realidad o nos presenta temas que se deberían de hablar un poco más, ¿Qué tanto acercamiento con la realidad consideran que se presenta?

Diana: Yo, desde mi perspectiva diría que poco, osea centrado a lo que ella está hablando, en la manera en que las niñas crecen en las comunidades en nuestro país, osea, porque bueno ahí se ve desde un caso desde terceros, creo que fue una violación, creo que no es una realidad cien por ciento de lo que pasa, desde la violencia, el narcotráfico, de muchísimas cosas, osea, desde la manera en la que, es que de verdad, osea hay demasiadas comunidades en que las niñas no tienen derecho a la educación. Ahí sale, que los maestros hablan de las partes del cuerpo y las enseñan, hay niñas que no saben como se llaman las partes del cuerpo, que no saben como funciona esto. Lo que le decía la amiga, es normal, porque hay muchas niñas que no saben lo que les está pasando, que crecen con lo que les enseñaron las abuelas, centrado en eso, considero que es poco.

Marilú: Aparte de que es poco, es como muy indirecto, ahorita como lo dice de que otra tercera persona que paso la violación, osea indirectamente lo mencionan, pero no hacen tanto énfasis en la realidad que se vive.

Sara: Osea, yo creo que básicamente lo suavizan, igual por ser una película presentada en diversos lugares, estaría complicado retratar una película de la realidad, pero lo que quería explicar, de lo que pasaba en ese lugar, lo supo retratar muy bien, de lo que pasaba en ese lugar, lo supo censurar para que se pudiera proyectar.

Moderador: Y bueno, esto va también un poco relacionado, si ustedes en algún momento han escuchado o visto alguna noticia referente al fenómeno que vemos en la película de la violencia y el narcotráfico.

Luisa: Yo por ejemplo, fui a misiones a Oaxaca en 2018 y me tocó una comunidad que se llamaba, Santiago Juchitán en Oaxaca. Bueno, no es Oaxaca es mucho más lejano que en Oaxaca y era una comunidad súper súper pobre y ellos tenían sembradío de marihuana. Y lo tenían con los narcos. Y literal en la película yo lo vi con ellos porque literal yo estaba trabajando con los niños en esa comunidad que había ido a misiones. Y pues, la neta sí era bien cruel había personas súper ignorantes de verdad, así como menciona Diana, que no saben de verdad nada, porque allá no llega la información y sobre todo son comunidades que el mismo gobierno está haciendo que desaparezcan porque solamente les está generando más gasto y ellos qué hacen, Pues obviamente el narco llega a estas comunidades que están muy desaparecidas y trabajan con ellos, pues les pagan y no tienen de otra, más que trabajar con ellos para conseguir dinero y poder sobrevivir.

Mauricio: Yo conozco una historia que me han contado familiares, esto es en el estado de Nayarit, de que los sembrados y cañaverales y todo esto, hay algo parecido en ese sentido que va vinculado con el narcotráfico, e incluso la esclavitud y la trata de personas. Que contratan personas o vienen familias inmigrantes, que se dedican a trabajar completamente en las cañaveras y que literalmente viven en pequeñas barracas por decirlo así, bodegas, duermen, hacen del baño en donde pueden. Y literalmente, es esclavitud en ese sentido porque no son libres y realmente son propiedad de los dueños del narco. Y pues comenta una tía que es religiosa, pues ella también fue a misiones como para apoyar a esas pequeñas comunidades, a hacer pequeños sindicatos Para que las personas se den cuenta de que no es el lugar que no es un lugar digno para vivir ahí. Y pues tenían que estarse moviendo de lugar porque llegaban a matar ahí a personas. Eso pasó como en el 2008, 2009 más o menos y son memorias que me han contado.

Diana: Pues yo, por mi madrina de la Secretaría de la Mujer, cuando ella estaba ahí como subsecretaría, creo que el caso en uno de los expedientes, no se el caso o en que programa estaba o que estaban haciendo, pero estaban yendo a comunidades y cuando llegue, pues me platico de una niña de 9 años, estaba embarazada y pues, osea, no se que tan ligado este con el narcotráfico, pero sí está ligado con esta parte de las infancias y la educación en las comunidades y la desinformación.

Moderador: Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuál es su opinión o qué piensan respecto a la violencia y el narcotráfico que vimos en la película?

Sarahí: Pues es que en ciertas partes que sí está acercado con el narcotráfico y las fuerzas policiales y que todo está coludido o que es como una red, que nunca se va a acabar y la justicia está de su lado, como en este caso en la película se vio como le dio su mochada que era una botella de alcohol, pero este caso pues le dan su mochada de dinero, eso está como muy representado de algo que sí pasa.

Moderador: Ya hablamos un poco del narcotráfico, ahora en cuanto a la representación de la violencia.

Octavio: Pues, hablando desde la ignorancia porque no es algo que pueda hablar desde cómo se vive o no se vive de cierta forma, creo yo que algo que hace muy bien la directora al retratar, son estos contrastes durante toda la película, de escenas un poco más relajadas de cierto punto, con un mensaje más tranquilo, como por ejemplo, la parte donde están en el salón de clases y como se maneja el profesor y que de fondo te dan un mensaje tan importante como el de la silla y del pueblo volcado y así. Y exactamente después, te puedes encontrar con escenas muy crudas, como por ejemplo en el caso de donde están bailando, donde están más relajados, están en una fiesta, la hija está alegre porque está con un chavo ,la mamá está bailando. Y está más relajada toda la escena y el contraste viene justo después con una escena donde una chava está muerta y creo que es algo que hace muy bien la película, de retratar la violencia, pero en ninguna parte se ve una ejecución, en ninguna parte se ve un golpe, en ninguna parte se ve que agredan a alguien, pero lo entiendes, te lo da a entender de una manera bien pensada, sin necesidad de caer en la parte burda de mostrarlo, te lo da a entender durante toda la película, creo que es algo que hace muy bien, demostrar la violencia desde otro lado y me gusta que sea así, me llama la atención y me gusta que sea así que haya pensado en mostrarlo, porque no necesariamente necesitas mostrar una ejecución para entender qué sucedió, cuántas veces no escuchamos los disparos y podemos entender lo que

estaba pasando o te ayudaba a darte una idea de lo que estaba pasando, sin necesidad de verlo, así tan brusco, tan cruel, tan directo. Entonces creo que es una buena forma de retratar y una buena forma de utilizar este recurso.

Moderador: ¿Cuál consideran que es el papel que tiene el cine, ante estos fenómenos sociales?

Sarahí: Pues como un puente, no, osea que nos represente visualmente las situaciones que están pasando en la vida real, pero aptas para todos porque no creo que un niño pueda ver o bueno que pueda ver un noticiero o una nota en internet donde te aparezca todo lo que está pasando, a por ejemplo, en este caso que en la película está un poquito más tranquilo más leve.

Diana: Yo creo que el cine ha sabido lucrar con el narcotráfico desde con lo que dijo alguien o sea romantizando, creo que hay más contenido así, que contenido con este tipo que genera conciencia respecto a la realidad, creo que el cine lo que hace es lucrar desde la idealización del narcotráfico y pues es eso, al final de cuentas el cine es una industria y una industria lo que al final quiere es vender, pero creo que sí es una realidad que el cine está alejando muchísimo de la realidad, que esto es parte de la realidad, pero está alegando muchísimo a la gente de lo que es la realidad del narcotráfico y la violencia, por eso a veces pienso, osea ya como opinión, que las juventudes, osea nosotros podamos generar conciencia de lo que realmente esta pasando, o tener interes de lo que esta pasando porque lo vemos en series, de lo que ya comente ahorita, te hablan de la idealización, que te vas a hacer rico, que al final de cuenta también es violencia, pero no pesa tanto que verlo en las comunidades marginales, en este caso a las comunidades que no tienen acceso a nada o a casi nada.

Luisa: Yo creo que también a veces es bueno porque lo hacen por concientizar así como dice Diana, porque las juventudes de ahora no están cerca para ver estas realidades y por eso son películas o cortos que llegan a tener muchas premiaciones, es como una manera de mostrarte la realidad y creo que es bueno que lo hagan y Tatiana es una de ellas que hace demasiado este tema, para hacerlo llegar a la gente que no está cerca de esta realidad.

Octavio: Creo que el cine, si su papel es comunicar, pero también es arte y como arte tiene que funcionar así, como en una conferencia mencionan que el arte no es flojo y si es algo sencillo o te vas por el camino fácil, no es arte y en muchas ocasiones estos temas se vuelven de morbo o amarillismo, únicamente por lo que comenta Diana, para volverlo económicamente rentable. Y creo que es algo importante empezar a darnos cuenta que no siempre tiene que ser o debería de ser rentable, sino también hacer piezas de arte, que muestran otras cosas, otras formas de vivir, otra

realidad. Entonces, creo que si, el cine tiene el papel de comunicar, pero comunicar más allá, no caer en el amarillismo o algo económicamente productivo. Y correo yo, que en esta película es un paso a mostrar esta problemática y no solamente caer en el morbo o en la falta de falsedad de una vida que no es cierta, como lo es el narcotráfico porque en muchas ocasiones lo muestra de una forma que está muy alejado de lo que se vive.

Mauricio: En el sentido de estos temas que vemos, del narcotráfico o temas que están censurados en varios niveles, por ejemplo en la educación, están censurados ciertos temas en niveles educativos y lo muestran de una manera más suave, a pesar de que en el cine no te lo estan dando tan implícita como realmente es, y a lo mejor como parte de la generación nueva, que tenemos las redes sociales, esto al alcance de nuestras manos, que todo está cerca, no nos tocó vivir esa realidad. Lo digo desde un punto muy personal, yo me impactó con todo esto porque lo veo de una forma que no es tan implícita como se muestra en los noticiarios, pero si lo es un mensaje y que no se pretende como en un contenido educativo escolar que solo te dicen, no hagas esto y esto. En el sentido que te dejan a la imaginación y que no todo es igual y te deja concientizar.

Moderador: Considerando al cine como un medio de comunicación social, ¿consideran que llega a ser un medio de denuncia? si, no.. ¿por qué?

Omar: Pues yo creo que muy poco, porque el cine como ya lo dijeron es un negocio porque hay intereses de por medio, entonces no vas a poder mostrar muchas cosas o lo que tu quieres mostrar, no solo porque te pueden censurar, sino porque alguien más te lo puede prohibir, entonces hay muy pocas películas o cortos que si te pueden mostrar el cien por ciento de la realidad.

Diana: Yo también pienso que no, por lo mismo, porque yo creo que el cine construye su propia realidad a partir de la realidad social, pero al final de cuentas es una realidad que ellos hacen, desde sus intereses, desde su sistema de creencias, sus ideas, desde su línea editorial, entonces creo que a veces es alejado de la realidad.

Moderador: En una zona rural, ¿cuál considera que es el papel de un maestro?

Sarahí: Una persona de apoyo, como un amigo tanto para las familias, como para las mamás, o alguien en el que pueden preguntarle algo que ellos no sepan y que fácilmente les pueda contestar o solucionar algún problema. Me tocó escuchar algún caso, donde un maestro se hizo cargo de unos niños porque sus papás los asesinaron, se podría decir y el maestro se hizo cargo porque conocían

mucho a la familia, sabían como tratar con ellos o cómo cuidarlos de alguna manera y en esos casos considero que es una forma de apoyo.

Luisa: Yo también, siento que para estas comunidades son como unos guías y hasta en muchas comunidades o pueblos son considerados como si fueran el presidente del pueblo porque es alguien preparado que la mayoría de pueblos no tienen. Entonces, si considero que es alguien preparado.

Marilú: De lo que ya dijeron, yo agregaría que son las personas valientes y muy atrevidas y en este caso, yo considero que el maestro ya sabe lo que está pasando en la película, y a pesar de eso o como que se atreve a ir y en sí como la vocación que él escogió e incluso si lo menciona la niña de yo quiero ser maestra y les transmite la vocación. Siento que es resaltar la valentía que ellos tienen para ir a dar clases ahí e incluso el maestro pasado se fue de ahí o no entiendo que le paso, pero si se fue de ahí y el hecho que llegue alguien más, es un pilar para ahí.

Moderador: Enfocándonos en este tipo de cine, o sea Tatiana Huevo es la primera película de ficción que nos presenta, siempre se ha dedicado al documental y enfocándonos en este tipo de cine, que tanto creen que este medio pueda ser un medio para la concientización hacia ciertos problemas, a lo mejor no solamente enfocarnos en la violencia, por ejemplo a lo mejor vemos diversas películas que nos muestran diversos problemas sociales, ¿qué tanto consideran que puede llegar a impactar enfocándonos en este tipo de cine?

Marilú: Yo siento, que si genera conciencia porque hemos visto casos, por ejemplo hay una película que tiene una enfermedad, que no he visto, pero son películas que hasta la gente que te platica te crea cierta conciencia, Entonces, creo que si, el hecho de abordar un tema, se tiene que abordar bien bien para que si se cree la conciencia.

Moderador: Yo siento que si juega un papel muy crucial al momento de concientizar porque al final de cuantas aquí nos está mostrando de una manera, ya viendo si es o no censura o de los temas que los abordan de una forma muy explícita o cruel, si te llega a concientizar porque lo estas viendo de una manera diferente, si lo ves de una manera educativa, no te va a llamar la atención, no te va a interesar, no vas a adquirir lo mismo. Si lo ves en cine, lo ves en una serie, o una forma de este tipo de contenido más dramatizado vaya, que hay una imagen poética que vas creando, con un contexto de personas que conectas, pues si te llega a tomar alguna parte, que queda algo en sentido de aprender, de odiar o decir no voy a hacer esto, voy a cambiar, y es algo diferente a que lo veas en un libro o un documental cien por ciento académico, pues no te va a interesar y aquí es completamente diferente.

Moderador: E incluso a lo mejor, ¿creen que nosotros como jóvenes después de ver una película nos sensibilice o nos mueva algo para llegar a hacer un cambio en un futuro, hablando de cualquier tema?

Luisa: Sí, yo creo que sí, sobre todo a valorar, en mi caso esta película me hace valorar que he tenido una vida llena de todo, a pesar de que he vivido problemas, que pude haber vivido cosas difíciles o cosas tristes como esta niña, que vivió una infancia delicada, de muchos traumas de tener que enfrentar estos temas.

Moderador: Para ir cerrando, me gustaría que me comentaran ¿qué significó “Noche de Fuego” para ti?

Diana: Para mí fue una ventana de la realidad en nuestro país, creo que es un trabajo con la finalidad de concientizar lo que las comunidades de nuestro país viven y cómo ambas partes, el hecho de la violencia y el narcotráfico y de la importancia porque hace mucho énfasis en el tema de la educación porque sí creo que la educación es un mediador entre ambas cosas, osea, la función de los maestros es esa función de regalarles a los niños una perspectiva distinta, para que les pase como Ana, que en lugar de ser narcotraficante, deseaba ser maestra, ser niños y niñas preparadas. Si fuera una historia tal cual, Ana va a vivir una adultez muy diferente a la de su mamá, por lo que no va a vivir trabajando en un campo de amapola, haciendo lo que hace su mamá. Ana ya tiene una perspectiva distinta a la de su mamá y creo que es parte de la educación, siendo un punto de partida muy importante para generar cambios, pero no todos tienen acceso a la información. Entonces, yo diría que es una muy buena forma por parte de la directora en demostrar la realidad de nuestro país.

Marilú: Siento que todos dirían lo de la realidad. Siento que Noche de Fuego te muestra la realidad que muchísimas comunidades de aquí de México viven.

Octavio: Para mí fue un espacio de reflexión para poder meditar sobre otras perspectivas de vida que las personas puedan llegar a tener y también como lo comentó Luisa, valorar lo que tenemos y lo que hemos vivido y lo que podemos gracias a quien sabe que, porque muchas veces es así, el destino es raro, y simplemente nos toca vivir otras cosas, por lo que es una buena pieza para poder reflexionar, para poder detener a analizar que las cosas nos siempre son como uno cree y una pequeña ventana de otra vida, de otras cosas que existen y aparte no esta tan lejos y si no mal recuerdo decia algo de los Altos de Jalisco y está aquí a lado de nosotros y es algo que aquí mismo en el estado se vive y se encuentra. Es algo que está muy muy cerca de nosotros, entonces a veces ayuda bastante ver este tipo de películas y poder reflexionar este tipo de cosas.

Luisa: Temor, yo creo que es una película que nos habla de un tema que crea temor, así como dijo Tavo, es un tema que lo tenemos muy muy cerca y como no lo tenemos viviendo, no sabemos el temor que las personas pasan al vivir esto y bueno nada más.

Mauricio: Yo diría que empatizar y si como tal hacer conciencia de lo que no nos ha tocado vivir, pero si de compartir, de escuchar y de informarnos en ese sentido.

Omar: Yo de sentirme como afortunado de haber nacido con estas ventajas, de que estamos aquí ahorita en una institución donde, no están ni el 25 por ciento de nuestro país y ver una película donde básicamente puede ser toda la mitad de todo México quienes están viviendo esa situación, entonces si me hace sentir como afortunado, pues sí privilegiado.

Sarahí: Pues igual, en una película que impacta mucho, que a la hora que tu la ves, te mueve sentimientos, de sentirte afortunado, de hacer conciencia.

Moderador: Bueno, aquí cerramos el grupo focal, le agradezco por el espacio.

Grupo focal 2

Versión Estenográfica de los grupos focales

Moderador: ¿Qué fue lo que sintieron al ver la película? o ¿qué emociones les despertó?

Participante 6: Bueno, a mi me pasó, que hace unos años vimos “Jardín de Amapolas” y pues trataba del contexto armado en Colombia y me pareció muy, no simpático, pero que el detalle se parece mucho a la realidad nuestra. Si tu me dices, si la película es mexicana, sí, pero, obvio podría ser en un pueblo aquí en Colombia y esto me impactó pues las realidades son muy parecidas socialmente hablando. En otros lugares, sin diferencia alguna, era muy muy, no se como chocante ver el mismo contexto, el mismo jardín de amapolas, la misma guerrilla por decirlo así. La misma violencia, el mismo pueblo. La realidad de allá y de acá es muy asimilada. Entonces bueno, eso fue lo que me pasó al ver la película.

Participante 2: Me pasa exactamente lo mismo, que con Pao, digamos que se siente que es una película muy mexicana, pero al verla sentí que esa película es de Tatiana porque siento que trata mucho de nuestro contexto, bueno digamos que somos de ciudad, pero estamos involucrados con las noticias, con lo que pasa en nuestro país, por lo que logramos identificar muchas similitudes entre México y Colombia y más por el hecho que tomamos en cuenta el narcotráfico que hay en México y Colombia y a pesar de la distancia que hay en los dos países, sigue siendo un mismo problema.

Participante 4: Que pena, ¿qué preguntaste?

Moderador: ¿Qué sintieron al ver la película? ¿Qué emociones les despertó? O igual relacionado a qué emociones fueron las que sintieron, igual que recuerden en alguna escena.

Participante 7: Pues, las emociones fueron, empatía, rabia, tristeza e impotencia. Porque pues, nos están exponiendo algo que al igual que mis compañeros es algo que pasa en nuestro país, dependiendo desde donde la veas, vas a sentir diferentes emociones y bueno esas son las emociones que yo sentí.

Participante 4: Si, se siente identificación ¿no?, porque igual siento muy importante anotar el género femenino y como hace parte esta película, la importancia del género femenino en esta película porque lo aborda también de una parte de justicia ante la mujer, porque solamente por ser una mujer, ya probablemente se ejerce una violencia por parte de estos tipos armados, de estas

sociedades como violentadas. Entonces, sí, sentí violencia, sentí identificación también. También me sentí identificada cuando le cortan el pelo, porque cuando yo era niña y no lo había dimensionado como con la sangre, de que ellos dicen que la sangre no es pura y entonces los piojos, algo así como que entendí. Pues, cuando yo era niña, a mí me cortaron el pelo muy cortico por tener piojos, yo, claro uno siente una tristeza porque el pelo para uno es como un símbolo de belleza desde la atracción de la familia, de la mujer, que te corten el pelo es algo como que culturalmente te joden, cuando eres niña, igual en la película desde pequeña se ve cómo todo eso se ve como con esos mínimos actos de violencia y como también la cultura está presente en la película y como las tradiciones también interceden en la película, entonces sí, muy fuerte la película.

Moderador: ¿Alguien que quiera agregar algún otro comentario?

Participante 4: Yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que ellos cogían cómo un fruto?

Moderador: Sí, le llaman la siembra de amapola y de ahí sale una sustancia y ya de ahí sale la droga. ¿Qué les parece lo que está retratando Tatiana Huezo? Tatiana Huezo es la directora de la película “Noche de Fuego”.

Participante 2: Las mujeres de cierta manera, en ese contexto las están inculcando a protegerse, dejar su dignidad de cierta manera, para que no sean vistas como un objeto, siento que están intentando resaltar mucho eso, esa violencia que hacen hacia la mujer desde muy temprana edad y siendo mujeres ya.

Participante 3: Pues también de cierta forma creo que, como ya mencionaba mis compañeras, es un contexto al que no somos tan ajenos, es un contexto al que nosotros también vivimos, también entendemos y siento que por lo mismo, es algo que llegamos a tener muy normalizado, como que siento que alguien fuera de este contexto que viera esta película, habría un impacto mucho más fuerte que para nosotros por ejemplo, siento que se cierta es como de a okay, sí es muy común.

Participante 6: Como una noticia diaria

Participante 3: Si es un poco como se sabe. Es parte de lo que es crecer como mujer en todo latinoamérica y es algo que se logra presentar bien, como mencionan mis compañeras, es una película mexicana, pero es algo que podemos comprender aquí en Colombia y también es algo que muy probablemente se pueda entender a lo largo de Latinoamérica. Entonces siento que es algo que también influye mucho.

Participante 6: Yo creo que, el tema, la violencia que es notoria en todos los sentidos, no solamente pues a la mujer, por el hecho de ser un pueblo, de la escuela por hacer la alarma, por si las moscas, por decirlo así, pues eso refleja la violencia en la cultura, no. Y no solo en la cultura mexicana. Y refleja cómo está marcada la violencia en la sociedad y sobre todo en ese núcleo social que está marcado en ese pueblo donde para proteger a las niñas tienen que cortarles el pelo, no tienen que vestir de escote porque si es niña se las llevan en el contexto y el maltrato. Entonces creo que es mucho de llamar ese s.o.s de oye, la violencia está ahí y también como muy impactante y muy fuerte, el hecho de que nosotros hayamos generalizado la violencia como algo natural del pueblo, no solo de mexicanos, sino como en general de la cultura en latinoamérica. Fue como de, ah si, un noticiero lo hubiera mostrado igual, entonces creo que eso refleja que la violencia, oye está ahí, oye despierta.

Participante 1: Algo que estaba pensando ahorita, era que, bueno, la cuestión es que si es verdad que yo también en muchos momentos sentía muy parecida la situación que pasa en Colombia y una cuestión ahí, pero constantemente yo sentía algo como que si es el hecho que uno lo tiene acostumbrado con respecto a eso, pero al mismo tiempo siento que más que identificación al ver esto, en mi experiencia, era más empatía ¿por qué? Porque pues, no solo no soy mujer y no vengo de un pueblo como ese y de esos lugares que viene grupo armado o ese tipo de vaina y a veces en Colombia estamos acostumbrados a ese tipo de cosas porque lo vemos en noticias, de que esto pasó y está pasando, el conflicto armado. Y no lo imponen de una manera tan fuerte, que simplemente como que nos acostumbrados a decir a humanizar a la gente y tienen esta intención. Pues este tipo de película, también como campo de amapolas, son ese tipo que te exponen un poquito más, una cercanía más fuerte a las personas que están pasando por eso. Y me pareció bastante minucioso ese contexto, porque al principio te dicen si, el tema de los piojos y eso en latinoamérica está muy visto esa vaina. Entonces como que me pareció bastante chevere como lo manejaron, me pareció bastante interesante, crea empatía y uno como que se pone en los zapatos de los personajes. Yo sé que en México hay bastantes problemas de feminicidios y temas allá y la Directora lo muestra bastante y es un tema muy reflejado.

Participante 4: Yo estaba pensando cuando venía acá, estoy en un taller donde tu tienes que manejar una latas, entonces es como tu interacción con la lata y también la improvisación con lo que tu sientes en ese momento, entonces había muchas personas que sentían mucho rencor, mucho odio, osea decían cómo: piensa algo que tu sientes por dentro y la mayoría de personas, era que sentían mucho rencor, mucho odio y yo me pongo a pensar es que la verdad, nosotras como latinoamérica, con lo que hemos escuchado, presenciado también, como comunidad tenemos

mucha impotencia y mucho, esa frustración que se genera en la película, hasta con el simple hecho de cortar el pelo y como compañera ver que le cortan el pelo y sentir ese mismo dolor, creo que también que esa compasión en latinoamérica es algo muy bonito y hay que preservar la hermandad como comunidad y que nos han impuesto en que cada persona trabaja a su manera, a su sistema, entonces yo creo que la hermandad de la comunidad y partiendo desde la mujer, refleja la película.

Moderador: ¿Qué tanto acercamiento con la realidad consideran que se presenta en la película “Noche de Fuego”?

Participante 6: Uff! Un montón

Participante 3: Si, es muy cruda

Participante 6: Es bastante real, yo creo que muy pocas cosas son ficticias de esa película, debería de ser el detalle de la ropa o algo así, pero en realidad se siente como la presencia de lo que está pasando, si, alcanzamos a sentir lo que es la violencia.

Participante 4: Si, es un retrato de la violencia

Participante 3: Si, es un retrato

Moderador: ¿Ustedes han escuchado o visto algunas noticias referente a esto?

Participante 6: Sí, todos los días

Participante 4: De hecho, digamos, hemos visto varias noticias de México, me da mucha impresión porque siempre escucho cosas muy fuertes que pasan en México por el narcotráfico, por la desaparición de las mujeres y las marchas, horrible.

Participante 5: Digamos que hemos visto que ha incrementado la violencia.

Participante 6: Tiene bastante situaciones muy muy fuertes, también trabajan con las víctimas, en muchas ocasiones uno no se da cuenta, pero creo que también son noticias que se escuchan como pan caliente aquí.

Participante 1: Lo que pasa es que el tema es que tanto México como Colombia han tenido una historia bastante marcada en el tema del narcotráfico, es algo que nos une bastante y yo siento que por eso mismo, por el hecho de el conflicto armado, y acá en Colombia ya es de una guerra de muchos años y uno puede encontrar varias similitudes. Lo que pasa en este tipo de problemáticas en otros lugares del mundo, probablemente se vería muy diferente, dependiendo de cómo sea la cultura o lo que este pasando ahí; por ejemplo, en una película que a mi siempre me ha gustado

mucho, la película Mula, que es acerca de esta comunidad donde decía que las mujeres tenían que ser casadas, desde que eran niñas y todo, era crudo, no era explícito, pero igualmente si era fuerte, tenía que mostrar esa cultura y esta sociedad y cómo sobrevivir con eso, siento que al final del día acá en latinoamérica tenemos muchas cosas similares porque tiene que ver cómo nuestra cultura imparte cosas similares y también las cosas que han pasado con ciertas vainas que tenemos entre naciones y la relación que tenemos como seres humanos con respecto a nuestras culturas, puede ser una razón por la cual a veces nuestras culturas tienen varias similitudes. Yo siento que esta película en mi opinión habla en sí, que es muy latinoamericana, más específicamente sobre estas ondas.

Participante 2: Yo desde un principio de las niñas, yo lo relacione un poquito con lo que pasa con las niñas en las comunidades indígenas, de que las están secuestrando o llevando algo así, no estoy muy segura porque no sale muy a flote, sino se esconde un poco debajo de la mesa, muy oculta, siento que lo que me pasa en esta película como que ese tema, de pronto ya lo tomó para crear conciencia porque no es un tema que salga a flote tan fácil y no ocultarlo con otros temas menos controversiales, como la revolución en el pueblo, pero pasa, entonces siento que desde muy temprana edad, niñas que viven su niñez están viviendo cosas que no deberían de vivir.

Participante 6: A los 13 años, ellas están trabajando en un jardín de amapolas.

Participante 5: Yo en lo personal, digamos que ese tipo de violencia, no solamente se ve en esa zona, como las películas de Rodrigo, se puede ver que inclusive en diversas ciudades, los niños tienen que ir esposados a trabajar o los niños traen arma, entonces yo pienso que la violencia que se muestra en la película, bueno, a pesar de que digamos que está relacionada con el narcotráfico y zonas rurales o urbanas, la violencia que viven en sí los niños en la película, se puede ver en ciudades.

Participante 4: Digamos que, de hecho hace un tiempo, en la comunidad de pera, denunció que un militar había abusado y había violado a una niña de 13 años, aquí en Pereira y desde lo que es también la militancia se vive, e incluso hasta uno mismo vive violencia y es algo muy denso aquí, en toda la comunidad.

Participante 1: También, yo siento que la película no mostró mucho, pues supongo que no tenía mucho que ver, pero en muchas ocasiones no solo es el narcotráfico, sino también las guerrillas, el tema es que también son los militares, paramilitares, gente que supuestamente está trabajando, del mismo gobierno.

Participante 6: Es más, una novela llamada la niña, donde exponían los maltratos de los paramilitares y de la misma fuerza pública hacia las mismas niñas guerrilleras, sin tener como que ver dentro del conflicto.

Participante 4: Hay una parte dentro de la película que es, que un militar como que se esconde detrás de una volqueta, como la misma sociedad de la peluquería y es como que siento es como que refleja también, como que su misión también tiene que tener la persona con la patria, porque se notaba que uno se esconde porque uno no quiere violencia si y como que uno no quiere estar ahí refleja esa parte o ese fragmento, fue como, wow.

Participante 2: Era un chico como de 16 años, entrar a la guerra es algo fuerte y es algo que también pasa acá, con un arma asesina.

Participante 1: Yo sentí que era algo más, como el servicio militar, bueno, pero el punto es que el servicio militar acá es obligatorio, al menos que tú tengas la libreta y esa vaina, inicialmente yo no lo hice por el tema de la universidad y depende el estrato. Bueno, muchos no pueden comprar la libreta, en general les toca si o si, les toca entrar al tema de la guerra, quieran o no.

Participante 4: O simplemente porque él está directamente trabajando para el Estado, es mucha plata, osea, tú ganas muy bien.

Participante 6: Comienzas a escalar.

Participante 3: Pero igual, hay mucha gente de bajos recursos, que entra al cuartel de policía para salir de pobre.

Participante 2: Hay una cuestión de que tú vas entrando y es como okey, si no haces esto, pues nunca vas a subir.

Participante 5: Una cosa es el soldado profesional y otra es la persona que paga por eso, los rangos son diferentes, y se ganan muchísimo menos no siendo un soldado profesional.

Participante 4: Todo depende también de la educación porque a ti te piden como cierta educación.

Participante 6: Si yo me gradúo el día de mañana y quiero ir a ser teniente, me pagarían más que a uno de los que están adentro como soldados o entren incluso como al servicio militar.

Participante 5: Digamos incluso, que Alejandro nos llevó al batallón e incluso por las tardes puedes ir al batallón, luego puedes ser teniente o subteniente.

Participante 4: Como lo que pasó con los falsos positivos, que igual marcó, lo que pasó es que a las personas les pagaron por matar, osea a los militares les pagaron por matar a las personas.

Participante 5: Lo que pasa es que si usted demostraba que había matado a un guerrillero le pagaban mucho.

Participante 2: Un alto positivo, era que por cada guerrillero que mates a los militares les daban ciertas ventajas, entonces era como de okey.

Participante 6: Mataban campesinos, mataban personas de bajos recursos, mataban niños, mataban gente.

Participante 2: Entonces eso era un falso positivo, porque le pagaban por matar a su guerrillero y yo nunca he visto una noticia o una televisión ni nada, todo está por debajo de la mesa, pero luego sacan cuerpos del río.

Participante 3: Arauca es zona roja, osea yo he visto como sacan cuerpos del río.

Participante 6: Mataban a gente que no era guerrillera y le pagaban al militar, pero en realidad era falso porque era un campesino o un niño de la calle.

Participante 7: La noticia que pasó en el Tec de Monterrey hace algunos años.

Participante 4: ¿Cómo es el sector de México? osea, tu vas hacia el sur y es más peligroso, es por carreteras, es por pueblos...

Moderador: Básicamente, Morelia se encuentra más al centro, y por esta parte de la delincuencia, nos damos cuenta que conlleva una serie de actos ilícitos, a lo mejor la extorsión, robo de autos, por ejemplo, mucho lo que se ha dado en Morelia, por ejemplo, los días pasados, han quemado los autos, los autos, como toda esa parte podemos ver reflejada la delincuencia y el narcotráfico y toda esa parte, sin embargo, las zonas más peligrosos o donde se da más el narcotráfico,, es hacia el norte, como por Sinaloa, también porque está más cerca de Estados Unidos.

Participante 3: Cuando ves una película, no se grabó en el mismo sitio donde sucedió, para que sea un documental, una persona tiene que entrar si o si al lugar, primero por facilidad y aparte como espectadores llama más la atención.

Participante 6: Aparte es complicado entrar a una zona roja, por lo que hay que proteger

Participante 3: Aparte la revictimización

Participante 6: Por lo que yo se, en algunas guerrillas si graban algunas cosas

Moderador: ¿Qué piensas respecto a la violencia y el narcotráfico presentada en la película?

Participante 1: Es que es intenso, ¿no? se toma una vaina super compleja, teniendo esos pueblos, porque matan a todos y toda la vaina de como, estas chicas se las llevan y no les importa. Y en mi opinión es un problema sistemático, bastante fuerte, por el simple hecho de que en diversas ocasiones estos pueblos, este tipo de cosas, como que no se le toma mucha importancia lo que está pasando por ahí. Al gobierno y a nadie le importa.

Participante 5: Yo tengo una pregunta con respecto a lo que pasa en la película y que pasa en México, ¿allá existe el paramilitarismo?

Moderador: Si, como tal, ¿cómo es el paramilitarismo aquí en Colombia?

Participante 6: Has escuchado como cuando los brigadistas, los socorristas que son para socorrer, o los paramédicos van a socorrer. Grupos militares que están unidos al Estado, es trabajo sucio. Si es la política de Estado, pero hacen el trabajo sucio porque no podemos pasar por encima de los derechos humanos y entonces tenemos a los paramilitares.

Participante 7: Haz de cuenta es como, por ejemplo, si quisiéramos capturar al Chapo, y como no podemos entrar a las casas buscándolo, son legales, pero ilegales.

Moderador: Básicamente, lo mismo sucede en México.

Participante 7: Yo creo que como tal es lo que retrata la película, prácticamente uno viendo la película, se da cuenta que en muchos aspectos burocráticos, de corrupción e incluso de educación y de muchas cosas se habla de la sociedad y son varias cosas que son muy comunes acá.

Moderador: El cine como medio de comunicación social ¿Qué papel desempeña el cine ante los conflictos sociales? enfocándonos al cine, como un medio de comunicación social.

Participante 7: Yo creo que voy a ser un poco lampiño, yo creo que no hay responsabilidad al cien con respecto a eso, porque el cine es entretenimiento en gran parte, obviamente tiene su labor de comunicar, de ser un movimiento, pero yo creo que como obligación no, siento que el cine tiene que ser como cualquier ámbito del entretenimiento y las personas que lo deciden ver, salen de su realidad y no pensar en las noticias que pasan en un pueblo. Siento que el muralismo, bueno no es muralismo, pero siento que mucha gente cree que estudiar cine, se va a hablar sobre narcotráfico,

sobre la violencia, si es una parte, pero como obligación no, el cine no cuenta como para salvar a Colombia.

Participante 6: A las personas les gusta ver más la comedia.

Participante 4: Yo creo que el cine siempre es como un reflejo, osea nosotros, siempre vamos a tener una identificación social, sea cualquier sea, sea de entretenimiento, sea ideológico, el cine es para, literalmente, cómo hacer pensar, osea, el cine, osea, yo pienso que si, como decía Alejo, osea si, puede ser entretenimiento, pero aunque sea de entretenimiento, el cine tiene que ser como para que te cause eso, ósea tu te diriges a un espectador, sea lo que sea el producto y debe de tener un peso social porque tu vives en una sociedad, en una comunidad, tú como un ser que vive en una comunidad, si o si, de cualquier manera, en cualquier arte escénico, en cualquier musica, sientes esa identificación porque eres parte de esa sociedad y te identifica.

Participante 1: Yo tengo una opinión con respecto a ese tema porque lo que pasa es que, en mi opinión personal y yo creo que en muchas ocasiones queremos dar una razón de ser del porqué y en particular de porqué hacemos cine o toda esta cuestión, para que hacemos cine, el porqué se gasta tanta plata para hacer toda esta cuestión. Entonces cuál es la razón, para mi la razón principal del hacer cine va más allá, pues que es importante que exista, la misma razón de que todos los artes existen porque nosotros tenemos esta necesidad de querer expresar, de querer mostrar algo de nuestra creatividad o no se, como que queremos hacer eso y al final del día, yo pienso que el cine, sí claro, osea yo pienso que se nos ha impuesto tanto el cine como entretenimiento porque es el cine que más hemos visto, si no, entonces eso como tal es el cine que en muchas ocasiones queremos ver porque queremos apagar nuestra mente, y para mi eso no esta mal, eso está completamente libre. Pero cuál es la cuestión, el cine para mi, osea como cualquiera, díganle arte, para mi es una forma de expresarnos, que es lo que sentimos, que es lo que nos preocupa, es por eso que películas como éstas existen, en mi opinión personal, es importante, tan importante querer entretener a la gente, al igual que decir, oye esta pasando esto en nuestro país y literalmente es una mierda y si eso es lo que sientes, está bien y en mi opinión es importante. Al final, sea lo que sea, estás expresando algo y le estás dejando una expresión a la gente, tu le estas dejando una impresión a la gente y ellos lo van a tomar como algo que sea imprescindible o no. Osea, hay una razón por la cual la película "El Padrino" fue tan imprescindible, que la gente comenzaba a pensar diferente, eso deja algo en la cabeza, e incluso el cine puede tener impacto, sea tanto positivas o negativas. Osea, yo me acuerdo incluso de algo, de el nacimiento de una nación, osea, desde que salió esa película,

ahí se ve que el cine puede tener cierto impacto y uno como cineasta, en mi opinión personal, tiene cierta responsabilidad de lo que va a mostrar, o sea en mi opinión existe cierta responsabilidad, porque en general, al final del día mucha gente va a actuar y de cierta manera puede ser influyente, No quiero decir que no mostremos cosas malas, sino lo que mostremos sea con responsabilidad.

Participante 2: Bueno, yo creo que hay muchas opiniones diversas y yo creo que el cine si es algo, tanto para el realizador como el espectador, y hay muchas perspectivas de cómo se pueden sentir identificados, como lo sienta, como lo vea, digamos, por ejemplo, Charles Chaplin quería divertir al pueblo, al espectador, pero tomaba temas importantes, como la revolución de los dictadores, la revolución social, así sea explícito o implícito, consciente o inconsciente. Todo depende de la perspectiva, tanto del realizador como del espectador.

Participante 6: Es la forma de identificación porque puede ser una película para entretener porque para la mayoría de las personas, nos gustan más las películas de entretenimiento, que las películas sociales, pero las películas de entretenimiento tienen un reflejo de algo, una forma de mostrar un mensaje, por ejemplo, un reconocimiento de mostrar a la sociedad Colombiana, de una forma muy chistosa, pero también hay esta forma de mostrar, no se, o sea, son cosas que manejan entretenimiento, pero también hacen la reflexión y reflejan una sociedad de alguna u otra forma.

Participante 4: De hecho, desde el primer semestre, un profesor nos dijo que todo significa algo, cualquier cosa que pongas en la pantalla va a significar algo, porque cualquier ser humano es un ser social, un ser que vive en comunidad, un ser que tiene también memoria, historia.

Participante 7: Amm, si no, yo me refería a un cine como que es muy explícito, eso es algo que nos marcan las películas, como lo vemos en amapolas, entonces yo siento que el cine, pues si es crudo y eso, también muestra una situación que es duro, pero es explícito. También, siento que estas películas funcionan, pero siento que si el objetivo fuera en gran parte concientizar a las personas, pero no es algo que pase acá en Colombia. Pienso mucho, en un videoclip que salió hace muchos años en Estados Unidos, lo pasaron en televisión, la gente la escuchó, que nos habla de un problema en Estados Unidos, que es el de las armas, hicieron que la gente hablará de él. Siento que, hay que saberlo manejarlo desde el género, no tanto desde la historia siento que acá, es un trivial, si muy chevere, desde el género de como lo haces y no lo que lo haces.

Participante 4: Tal vez, como un sentido más metafórico, como que herramientas también puedes utilizar para ese mismo planteamiento del problema, pero que sea innovadora.

Participante 5: Yo por ejemplo, digamos que lo que yo pienso es que tanto como lo comercial, como lo social, va muy de la mano, entonces digamos que el profesor Eduardo, nos mostró un cortometraje, nos muestra eso sin necesidad de mostrarlo tal cual.

Participante 7: Muchos realizadores han tenido claro.

Participante 1: En Estados Unidos ya tienen muy impuesto ese tema respecto a su cine.

Participante 7: No es basarse en eso, es simplemente un modelo de negocio.

Participante 1: Pero si lo estamos viendo como modelo de negocio, si entiendo esa forma de ver, pero yo lo estaba viendo desde en muchas ocasiones al final del día el porqué hacemos cine y eso es como la cuestión y al final del día, estoy de acuerdo, este modelo hacerlo algo como que es bueno ver otras formas de hacer cine más allá del tema económico, que claro el tema económico es importantísimo, claramente. Pero al final del día, a mucha gente le gusta hacer cine porque le gusta hacer cine y mucha gente prefiere cine porque la gente quiere que lo vea. Pero en muchas ocasiones, este tipo de películas las personas no lo ven, si estas películas no tienen el marketing para que lo vean, esa es la cuestión.

Moderador: ¿Creen que, dentro de este tipo de cine, de estas películas que hemos estado viendo, pueda ser como un medio de denuncia? ¿Qué funciona para presentar algún tema social?

Participante 4: Un... ¿qué?

Moderador: Como un medio, para denunciar algún tema social.

Participante 7: También, bueno, nosotros que estamos acá, okey, pero si se lo muestras a un asiático, podría preguntar si pasó, sí esto porque es una película que tiene la visión del director, de un escritor y pasó por muchas personas, lo puedes usar como herramienta para denunciar algo, pero al final a ciencia cierta, tu no sabes si es así, osea, es complicado, tu no sabes, siento yo que no es un medio confiable para mostrar, siento que tiene que manejarse desde el entretenimiento y no como una herramienta social, es un tema de manejar con cuidado.

Participante 4: Yo pienso que sí claro, puede ser una denuncia, digamos, que no sabemos si es verdad, claro, pero si tu escuchas el testimonio de una víctima, no sabes si es real o no porque eso lo dictamina el juez y todo ese tipo de cosas, pero si tienes un contexto igualmente, como una identificación como nosotros, que nos identificamos al ver la película, pues tu también te puedes identificar y como incentivar a también pronunciarte ante los hechos que estan pasando, digamos,

yo sufro una violación y lo comparto por celular y muchas mujeres que también se sintieron victimizadas, van a pronunciarse por esta persona que denuncia.

Participante 2: En la película nos podemos sentir identificados porque sabemos el contexto y han pasado noticias que sabemos de lo que ha pasado y estamos al tanto de noticias, pero otra persona puede preguntarse si eso es real, buscar en otras fuentes o simplemente decir bueno.

Participante 1: Yo creo que es una forma de exposición, se podría decir, digamos que una persona de Suiza que nunca se ha tenido que preocupar porque lo violen, lo maten, seguramente no va a preguntarse si eso es real o no.

Participante 5: Depende de la persona.

Participante 1: Sí, claro, depende de la persona, seguramente va a decir si eso es real, pero en general si le interesa el tema puede ver más acerca de ello, al final del día, creo que la película genera empatía porque, osea en este mundo existen películas que son fantasía, hay películas con animales que no existen, pero al final se pueden identificar con lo que está pasando, vainas incluso políticas, si hay esclavismo, se puede relacionar con lo que está pasando en el mundo real, dan una sensación de lo que está pasando, sin embargo, también tengo una opinión respecto a esto, obviamente después de la película, no tiene una obligación de hacer algo, al final la cuestión de estas películas, la persona promedio, solo la va a ver y va a decir a bueno, esto esta mal, pero yo pienso que de todas maneras e incluso si la persona que lo hizo, dice que vale la pena hacerlo, porque a mi me importa y quiero que la gente le importa, pero en mi opinión al final, esta película se nota que esta película no se hizo, así de me gusta la violencia y vamos a retratarla y ya, se hizo porque la persona que lo hizo, le importa y en mi opinión considero que es importante.

Participante 6: Obviamente, es una denuncia y yo siento que en el extranjero se sabe la situación de latinoamérica, pero la mayoría tiene un concepto, siento que al ver este tipo de películas habrá la duda, de esto será cierto y algunos podrán llegar a reafirmar algunas dudas que tengan sobre latinoamérica o sobre un país. Estas películas se pueden llegar a ver en cualquier país y es bastante dura y yo creo que en algún punto, puede llegar tal vez no a trascender como nosotros quisiéramos que trascendiera.

Participante 1: Quería agregar otra cosa y es que es el hecho que tal vez el cine hoy en día tiene varias cosas porque pelearse, un material de denuncia más efectivo porque ha hecho a la gente

moverse, yo recuerdo ver a otra gente viendo videos sobre la problemática de Colombia y había gente hablando de eso, osea, porque vieron videos y es bastante interesante y bastante increíble.

Participante 5: Con lo que dice Alejandro, es mucho más con las redes sociales, porque las redes sociales son mucho más masivas, que el cine.

Participante 6: Al final si es una denuncia, e incluso las películas de Marvel, tienen algunos pedazos donde se realizan una denuncia, si bien, todos sabemos que los superhéroes son ficticios, nos hablan de la cocaína, de las formas contrabando, con pedazos muy pequeños, por lo que en películas tanto ficticias o no ficticias, hay un pedazo de denuncia de alguna problemática que está pasando.

Participante 2: Las redes sociales llegan a todos lados del mundo.

Participante 4: Que tal si, Marvel saque una película que tuviera una película tal cual así, ¿ya dejaría de ser comercial?

Participante 6: Seguiría siendo comercial, pero dejaría de ser la denuncia que estamos buscando.

Participante 7: Incluso podemos hablar de la película Black Panther y el villano habla sobre puntos importantes, y sobre el racismo.

Participante 6: La cuestión es que no lo van a poner explícito.

Participante 1: Para mí, hay una cuestión con Marvel, es que hay cierta vaina con Marvel y esto en mi opinión no es que sea bueno o malo, la cuestión de Black Panther es que decían que no tenían derechos y pues al final el mal es el villano porque el mal mata, Marvel va a poder denunciar problemas, pero al final del día, no pasa nada.

Participante 6: O como Thanos, la ideología del villano es bastante interesante, yo me siento definida con ese villano, porque si tan solo desapareciera, llegaría a un punto donde la naturaleza fuera la más bonita.

Participante 1: Aunque también creo yo que incluso en las plantas o en los animales.

Participante 6: Yo creo llega a un punto, siento que igual se hace una denuncia, aunque sea mínima, a pesar de que es una película taquillera, se hace una denuncia, en el audiovisual, se realiza de cualquier forma, una denuncia más profunda.

Participante 1: Lo que pasa es que deben de ser denuncias más contundentes, ya que son literalmente, más que crudas, la película está diciendo que las cosas están mal y hay que cambiarlas, esa es la cuestión y eso es lo que siento que a veces las películas muestran.

Participante 6: El profesor lo dijo cuando puso la silla al revés y una de las chicas fue y cambió la silla y le dijo que había que cambiar las cosas porque están al revés, levantarse y cambiarlas.

Participante 4: Igual las denuncias, deben o tienen que ser muy formales, pero sí, en el cine igualmente se visualiza la problemática.

Moderador: Bueno, está es la última pregunta para ir cerrando ¿Qué significó para ustedes “Noche de Fuego” para ti?

Participante 5: ¿el título o la película?

Moderador: La película como tal, ¿qué significó?

Participante 1: No pues, en mi opinión significa, puede haber sido de dos maneras, la manera literal y una manera metafórica, la manera literal obviamente la película termina con un carro prendido en fuego.

Participante 6: Y de noche.

Participante 1: Amm, pues se puede ver de una manera literal porque vemos como en la noche estas cosas se prenden en fuego con respecto a eso, pero incluso la manera en que son noches de miedo, de miedo a salir, algo así como si el pueblo estaría ahí para quemarte porque hay narcotraficantes y pues te pueden matar, te pueden secuestrar, esa sensación de estar atrapado, sino, sobre todo con esas chicas, que no pueden hacer nada al respecto y las chicas principales las tienen ahí como escondidas, no las dejan ser libre, hacer mis cosas y eso y la mamá que más le puede decir, así de que me toca porque te pueden llevar y creo que va muy de la mano del título porque son noches de miedo, son noches así.

Participante 6: Yo sentí que la película se da mucho de noche y no salía el sol, mientras caminaban en las casas e incluso en la fiesta sabes, cuando ven a la chica que está muerta, por más que quieran tener un momento de sol, siempre estaban en la oscuridad y hace poco leí el libro de la selva y me recordó la llama en el libro de la selva y en esta película esta llama es algo a lo que le tenían miedo como en la jungla y siento que también lo comprare y llega a un punto donde los hombres o el narcotráfico son las guerrillas y los animales son los que están libres y viven en este momento donde el fuego es malo. También podría ver la noche en las niñas porque no podrían salir o estar solas. Pero veía la noche dentro de los personajes y seguía una tristeza o una oscuridad dentro de lo que están viviendo estos personajes. Entonces, era eso, realmente la vida de los personajes, y yo sentí

eso, que la película estaba grabada en la noche, era todo oscuridad y eso que te decía que el fuego atrae siempre a las bestias.

Participante 4: Yo pienso que los elementos son muy importantes, como el fuego y que son muy notorios y pienso que el fuego son como esa luz que ve la comunidad y la resistencia que la comunidad hace en esa noche, en esa oscuridad y que a la vez en esa oscuridad están ellos, está su comunidad y ellos quieren, de hecho me pareció que en un plano, está la oscuridad y ella alumbra la luz, como que ella siempre anhela tocar la luz, igualmente cuando ya es el final y esta un fuego gigante, está como una decepción, como la resistencia, como un acto de revolución y también demostrar esa rabia de las personas que están con ella y también son de su comunidad y ellos se sienten como muy confortables, por esa luz que es el fuego. Tocó vivir así y se vive así y se encuentra la luz con el fuego, que es un elemento muy importante.

Participante 2: Siento que también, por la referencia de la noche, las niñas viven como a ciegas, de tal manera que vean los muertos y lo que está pasando, por lo que es una oscuridad, y lo que le dice su mamá de que no se acerque al cuerpo y que se encerrara en algo y cuando sale la escena del fuego, ya sale a la luz de todo lo que realmente está pasando.

Moderador: Bueno, con esta pregunta cerramos el grupo focal.

Grupo focal 3

Versión Estenográfica de los grupos focales

Moderador: ¿Qué sintieron con la película? ¿Qué emociones les despertó?

Participante 6: Pues cuando yo está habiendo la película desde un inicio, como que me desconcertó ver como tanta preocupación en una niña. Y la verdad, creo que la niña actuó de maravilla igual que la mamá. Lo hicieron increíble. Me transmitían esa preocupación de verdad, de estar yo ahí en el rancho y de que muévete, no y ósea, es una desesperación muy grande, la que uno siente por también sentí impotencia y mucha vergüenza, no solamente del narcotráfico en general, sino de mi país, porque pues esta es una historia que refleja lo que se vive en nuestro país. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? También me despertó mucho odio hacia el narcotráfico y puedo decir que son escoria de personas y ya.

Participante 5: Al momento de ver la película, yo sentí, básicamente, más que nada empatía. Sí empatía hacia ellos, que están sobre la situación de la que exactamente no tiene poder para cambiarlo, por más que quieran. Y, al igual que no fueron, pues, de cierta forma, por ejemplo, Ana educada, a que haga algo al respecto. Pero también sentí impotencia y enojo por la situación en la que viven.

Participante 4: Pues yo sentía como tristeza por las situaciones por las que pasaba, pues en general, toda la gente de ese pueblo igual enojo porque no podían hacer nada al respecto. Realmente los tenía con mucho temor, con mucho miedo de que les pudiera hacer y pues no sé, como que te hacía sentir enojado al respecto.

Participante 3: Pues yo sentí que durante toda la película hubo una gran tensión y los personajes en un momento podían sentir felicidad, pero al siguiente tenían que estar corriendo por su vida, a esconderse de la gente que venía a perseguirlos o de que los fueran a matar o secuestrar. Entonces es como que sentí todo el tiempo esa tensión y ese miedo se entiende todos los días.

Participante 2: Pues, no sé, ósea, como que lo que más sentí al ver la película es tristeza, de saber que en nuestro país existe gente que tiene que vivir así todos los días.

Participante 1: Este no pues a mi medio como mucho coraje mucha tristeza porque realmente es una situación que pasan muchas personas en México, en todos lados. Que le ha pasado a la gente del rancho de la familia de mi mamá y pues siempre tengo mucho rencor al narcotráfico y todo esto.

Moderador: ¿Qué les parece lo que está retratando Tatiana Huevo?

Participante 6: Me encantó la parte donde las niñas estaban como en una meditación entre ellas. Como que me demostró que de verdad si existe este empoderamiento desde el ayudarse a sí mismas. Y ellas eran su confort y demostraron no solamente eso, sino que también la fuerza que tienen pues las mujeres en general, me encantó que nos retrataban que okey, la mamá tenía un carácter fuerte pero nos enseñaban como todo el trasfondo del porqué reaccionaba así y creo que sí como que me cae el 20. No, de que muchas veces podemos ver que nuestros papás tienen un carácter complicado pero nos sabemos todas las batallas que los han librado por nuestro bien y que en esa parte así como que lo sentí un poquito reflejado, creo que lo hizo muy bien porque como ya mencionó a nuestros compañeros, es una historia no alejada de la realidad. Es una historia, algo que inclusive, pues yo he escuchado en pláticas de adultos y además, de que cosas que así pasan y yo creo que lo retrató de una manera increíble, de verdad que uno se sentía estuvieran viendo un documental, como si yo estuviera ahí, de verdad lo hizo increíble.

Participante 5: Yo pienso que la directora, pues, retrató más que nada, no una, como retrato algo que no es ficticio, algo que realmente pasa, que es una realidad, tal vez no muy vivida y que es de cierta forma, muy específica, pero es una realidad para las personas que viven en el país. Tal vez no a todos les pasa, pero sigue pasando. Y, pues, también retrató una forma en cómo la gente que no vive sin ciudades grandes o tiene otro tipo de creencias, como que reacciona y trata de hacer las cosas, ya sea cómo se toman el tema de la educación y cómo los maestros toman el tema de la educación, de ir a enseñar a pueblos en los que realmente pues no les conviene mucho ir.

Participante 3: Yo siento que retrató muy bien a la forma en que viven esas personas, la atención con la que viven día a día y la lucha que tienen que tener los padres por proteger a sus hijos de todo ese peligro que viven y cómo, al final de cuentas, tienen llegado punto en que ya no pueden soportar vivir así y tienen que irse del lugar no importa o dónde quedarse.

Participante 2: Pues, no sé, me gustó, como la manera en la que, pues se trata de este tema de narcotráfico en la película, o sea, creo que visualmente no tiene escenas muy fuertes, pero todo lo que te expresaba, pues, de otras maneras, pues es como bastante fuerte. Es como una manera distinta, pues de enseñarnos esta situación que se vive entonces, pues me gustó la manera en que lo hizo.

Participante 1: A mí me gustó mucho que los protagonistas siempre fueron, sobre todo como las niñas no es muy común. Es muy común ver en las películas, en las historias que en las películas,

siempre son los adultos, ¿no? Pero cuando narramos una historia desde el punto de vista infantil y que ves como pasa por todo ese proceso de la infancia, llega a la adolescencia y como va perdiendo toda su inocencia, aparte de que es duro, te da una nueva perspectiva de cómo es la vida para algunas personas.

Moderador: ¿Qué tanto acercamiento con la realidad, consideran que se presenta?

Participante 6: Híjole, pues yo creo que es tan real que inclusive, usted que nos pregunta hasta la sentíamos como un documental. Prácticamente, creo que es algo que leemos en las noticias. Creo que es algo que todos estamos enterados, pero no es el mismo impacto. Quizás leerlo que verlo retratado en una película. Y muchas veces como que yo trataba de engañar a mí, así de no, no te pongas triste es ficción. Pero al final día no es ficción, es la realidad. Entonces me ponía, quizás un poco más triste el pensar que en mi país tan hermoso existan este tipo de personas que se dediquen a hacer daño a corromper a los demás, a personas inocentes. Y también me llegó el trasfondo de qué me pongo a pensar Yo tengo conocidos que les encanta los narcocorridos que les gusta el narco cultura y digo por algo son conocidos y no amistades, no porque tengo el discernimiento de no codearse con ese tipo de gente. Pero pues me da tristeza saber que al final el día como que la sociedad es cómplice de que todo eso estoy pasando porque estamos normalizando, problemas que no debe de ser así. No debemos idealizar a un narcotraficante ni en otro tipo de producciones, como en telenovelas o en películas. No debemos ni analizarlos ni en música, porque no son personas admirables, son deplorables. Yo creo que lo que me encantó, que retrato es que si debemos admirar la fuerza que tienen las personas que viven en comunidades rurales de proteger a la familia, de proteger la educación. Porque yo creo que inclusive tienen muchísima más educación que los ciudadanos, definitivamente.

Participante 5: Yo creo que lo retrató perfectamente cómo funciona la sociedad hoy en día, porque no sólo retrata la parte del narcotráfico y cómo funciona y cómo operan, sino también cómo otros medios hacen influencia sobre esto, por ejemplo, el ejército, como realmente no por ellos mismos temor a morir, no hacen nada al respecto, al igual que los policías también, que de cierta forma terminan coludidos porque terminan trabajando para ellos o terminan ignorándose y dejarlos hacer lo suyo, mientras que, pues ellos no más siguen vivos y realmente hay como que se retrata la, pues no cruda realidad, pero si la realidad de que ese tipo de cosas pueden pasar también se habla de la película, de cierta forma de esperanza, de cómo otros pueblos vecinos ya pudieran lidiar con esos problemas y cómo la gente si, pues encuentra fuerzas para poder afrontar este tipo de problemas.

Participante 4: Yo creo que si se acerca mucho a la realidad y tristemente, pues así son las cosas en algunos lados y el narcotráfico, pues justo como decían, se junta o es que corrompe el sistema yo, que sé, pues con las policías, con el ejército, con todos ellos, pues es muy triste ver cómo se supone que las personas que deberían de proteger y así se junten con esta gente y permitan que pase todo eso sólo con tal de cuidarse ellos mismos y pues es triste eso, que eso es la realidad.

Participante 3: Yo siento que esta película es muy real en el sentido de que plasma cómo suceden realmente todos y cómo sufren estos pueblos. Y aunque es muy alejado de la vida que acostumbra tener en la ciudad, al final de cuentas, te retrata lo que es la realidad de esos pueblos, que te los retrata de manera muy mágica de que tienen una cultura muy grande, pero en realidad sufren a veces mucho por la presión de mucha gente que sólo busca su ganancia propia.

Participante 1: La película me parece muy realista sobre todo lo que dijo el participante número seis de que enaltece mucho el narco cultura en películas en series y realmente no están mostrando en la realidad en este tipo de películas de entretenimiento, sólo están mostrando una parte y los enaltecen demasiado. Pero la cruda realidad en lo que se muestra en esta película, no como torturan, como asesina, como se llevan a simples niñas. No todo es entonces claro que me parece una película realista.

Moderador: ¿Ustedes han escuchado o visto algunas noticias, referente a esto?

Participante 6: Pues sí, yo creo llega un punto en el que como que tienes como blindado ese tipo de espectro porque ya es bueno un narco, más o menos. O sea, ya no te sorprende ni lo ves con los mismos ojos porque ya te acostumbras a escuchar en las noticias, que ya es como bueno, esta tal cosa pasó como que es triste que lo tengamos tan normalizado o se debería de ser algo que nos impacte. Pero pues, como ya lo mencionamos, no ya es quizá esta parte de nuestra cultura y yo creo que es algo que tenemos que erradicar.

Participante 4: Pues sí supongo que todos hemos escuchado algo de este tema. Y pues como decía antes, es feo que no se puede eliminar y como dicen lo sigamos normalizando, como de paso esto y si aunque te causa temor y todo, pero lo sigues viendo como algo normal y así.

Participante 3: Pues en las noticias de la empresa escuchan gente que muere balanceada o que entran a su casa y lo secuestran. Entonces, como que esto empezó a volver algo cotidiano no sólo en los pueblos que viven en las montañas, como en la película, sino que incluso ya han llegado a las ciudades hasta tu propia casa te llegan a cobrar para poder vivir.

Participante 2: Bueno, igual creo que todos, todos los días escuchamos estas noticias, pero creo que pasa tanto y tan seguido que se convierten más como en un número o algo así. Y como que terminas por insensibilizar sana más lo escuchas y sabes que está ahí, pero pues nadie de nosotros creo uno por menos. Yo no alcanzo a entender el alcance que tiene, pues este problema.

Moderador: ¿Qué piensas respecto a la violencia y el narcotráfico presentada en la película?

Participante 6: Pues, por ejemplo, yo, es una duda espiritual que siempre ha tenido como porque existe el mal, porqué existe el bien. Yo difiero totalmente de la parte del jingle jaque, que dentro del bien hay un mal y dentro del mal hay un bien. Yo creo que hay que diferenciar las cosas como son. Hay cosas que son meramente pésimas. Y hay cosas que son buenas por naturaleza en sí. Y yo creo, pues al final del día, no sé, es una cuestión también de preguntarse la naturaleza del ser humano. Pero yo creo que en sí un ser humano que se diga a sí mismo humano sabe que el sufrimiento ajeno está mal. Sabe que hacer daño al prójimo no es algo bueno. Y yo creo que al final del día, pues el hecho exista estas personas como que me hace perder un poco de fe en la humanidad. Pero al final del día creo que por más personas malas que hay en el mundo, yo creo que una y es capaz de hacer un cambio, una es capaz de tener más fuerza y más agallas. Y ejemplo de ello nos demuestra la película que pues en sí la resiliencia. Y al tener tus valores bien firmes, te hace salir adelante, también.

Participante 4: Pues, sobre todo lo que pasa en la pelí de violencia y, así pues, saber que eso realmente pasa, pues si como te da ese temor, ese miedo y al mismo tiempo que es la preocupación de saber que hay gente que realmente le ocurre todo eso y el saber qué gente hace todo eso a niñas, a mujeres en general, a todas las personas. Es muy triste ver cómo la población se ataca entre sí.

Participante 3: Yo pienso que esta gente, el narcotráfico, sólo se aprovecha de la debilidad de la sociedad en sí misma. Porque si hay una oferta, hay una demanda, entonces esto sólo se aprovecha. Aprovechando ese tipo de mercado no importa si en el proceso dañan a las personas o a la sociedad en sí misma.

Participante 2: Pues lo único que puede decir, es que, la verdad viendo la película, pues como que me sorprende ver hasta qué punto puede llegar una persona a hacerle daño a otra, nada más por dinero. No sé, me parece muy triste que esto suceda y que bueno, no sé qué tenga fin.

Participante 1: Pues, un poco de lo mismo de que nos hemos insensibilizado muchísimo ante todas estas noticias y eventos que sufrimos día a día en nuestro país.

Moderador: El cine como medio de comunicación social ¿Qué papel desempeña el cine ante los conflictos sociales?

Participante 6: Pues yo creo que el cine es un medio que afortunadamente todavía no está tan censurado como los demás medios como de los periodistas y demás. Y digo afortunadamente, porque yo no dudo que vayan a tardar en hacerlo. Este yo creo que es un medio que tan menos muestra quizás desde una óptica, cómo decirlo cómo decirlo, como más artística como suele suceder en estos casos, más artística, tal vez lo que suele suceder en estos casos. Pero yo creo que definitivamente es como decirlo una plataforma muchísimo más eficaz y sencilla de hacer entender lo que sucede en el mundo a todas las personas. Por ejemplo, ahí me encantaban las escenas de la película donde se podía apreciar las montañas, el paisaje. Pero pues, al final del día, como que todo el mensaje recae en lo que sucede en ese lugar, ¿no? Y es muy triste saber, como que a pesar de que nosotros pues digo, vivimos una posición bastante privilegiada, no tengamos, como ya mencionaron anteriormente el alcance a saber que todavía siguen traficando niñas. Todavía sigue, pues cómo decirlo sin erradicar el problema de narcotráfico. Y pues muchas veces escuchamos como que Bueno, si prohíben el narco, quizás este se va a acabar y demás, o si legalizan las drogas, se va a terminar este mercado con las realidades que no, este es uno de los únicos sectores de donde ellos siguen produciendo dinero, porque, aparte de eso, tiene las armas, tiene el tráfico a personas, tiene el tráfico de órganos. Entonces es como intentar atacar a un como decirlo. Pues, sí, al granito de Arroz negro. Pero pues, al final del día, pues van a seguir existiendo todo ese tipo de personas malas, no? Entonces un problema también de ponernos a pensar en la desigualdad. Como, por ejemplo, estaba este personaje que se había metido, como que ayudarlo a los narcos. Y ya después, al final, como que se vio del peso de sus acciones cuando se llevaron, pues, a su hermanita, creo. Yo creo que es algo muy fuerte, ¿no?

Participante 3: Yo creo que el cine como medio es algo muy bueno, pero que al final de cuentas no termina de llegar a todos, porque al final de cuentas una parte de la sociedad se cierra a lo que en verdad está pasando. Aunque le pongas todas estas películas, estos documentales, todas las noticias, se sigue cerrando porque prefieren vivir en su mundo de magia a ver lo que sucede en la realidad.

Participante 2: Pues a mí, me parece importante que se muestren este tipo de temas en el cine por el alcance que creo yo, que puede llegar a tener este sí obviamente, pues mucha gente no tiene acceso a él. Por ejemplo, yo no conocía esta película y no costumbre ver este tipo de películas, pero

creo que el cine tiene como que ofrece una mejor manera de visibilizar estos temas, porque yo puedo leer una noticia sobre narcotráfico, no me va a dar igual, o no va a cambiar mi día, pero pues, por ejemplo, ver una película así, pues, como que si te mueve.

Participante 1: También un poco de lo que hablábamos hace rato sobre el alcance que ha tenido el narco cultura en México, todas estas series, todas estas películas que narran, estos eventos, y enaltecen a los narcos y demás terminado llegando muy profundo en la mente de la sociedad mexicana e incluso internacional, ¿no? Pero también, si se producen más películas como este tipo y que muestran la realidad de las cosas en nuestro país, la gente comenzaría a recapacitar. Pienso yo no de cómo es el narcotráfico en la realidad, cómo funciona la mafia desde dentro y cómo tratan a las personas.

Moderador: ¿Consideran que el cine puede llegar a ser un medio de denuncia?

Participante 6: Pues yo creo que sí, porque al final del día lo retratan, como ya mencionaron, de una óptica a la que nos pega más porque nos alude a los sentimientos, porque tenemos esta empatía, pues con los personajes, porque ya es algo que estamos viendo. No, no es como simplemente, como ya mencionaron anteriormente leamos la noticia y demás, sino que ya nos adentramos a imponer atención. Nos ponemos a reflexionar mientras la vemos y yo creo que sí. O sea, a veces nos ponemos en algo muy banal de ver contenido que quizás no nos aporta en sí, cuando en realidad el cine yo creo que es un medio tan poderoso que se deberá utilizar para más causas sociales, porque creo que sí, como que poner un granito de arena, pues quizás en nuestra conciencia no mínimo el ponernos a reflexionar un rato a lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que sí lo logra.

Participante 4: Pues yo creo que sí. Porque justo como dice mi compañero, que te hace empatizar con los personajes, te hace darte cuenta de la realidad. Pero ser tú lo vas viendo. Así que vas generando esa empatía, vas viendo lo que está sucediendo, que se acerca mucho a la realidad y vas pues dándote cuenta de cómo está el país y todo lo que sucede y cómo son las cosas realmente.

Participante 3: Yo creo que sí. Porque este tipo de películas pueden ayudar a alcanzar a mucha gente. Pero, la gente que tiene el poder o que no quiere que esto se sepa va a terminar censurando y para mantener los ojos de la gente tapados.

Participante 2: Pero yo pienso lo mismo. Creo que sí podría funcionar como un medio de denuncia. Pero la verdad lo veo muy complicado.

Moderador: ¿Qué significó “Noche de Fuego” para ti? (¿Qué sentido tiene esta película?)

Participante 6: Pues bueno, yo muchas veces no es algo más personal, pero yo muchas veces como que evito ver cierto contenido como de violencia y además porque como no me gusta vibrar en esa sintonía, pero a ver, es necesario de ponerme los pies sobre la tierra. Hay cosas que están pasando en el mundo, hay cosas que necesitan de mi atención y no por eso voy a mirar hacia otro lado. Entonces creo que también me recuerda que quizá no podemos nosotros ir directamente y acabar con el narcotráfico de una pero sí hacer algo como en nuestras acciones cotidianas, evitar escuchar cierto tipo de música, evitar consumir cierto tipo de películas y evitar consumir inclusive hasta las drogas, ¿no? Porque cuántas veces no tenemos como que el amigo que consume, el amigo que es conocido del drugdealer, está siendo cómplice prácticamente de manera directa de un criminal. Y está siendo cómplice tanto el sufrimiento de personas inocentes está siendo cómplice del sufrimiento de niños, del sufrimiento de mujeres, este simplemente por un capricho y simplemente porque no tienes la voluntad de controlarte a ti y la verás que me entristece, porque pues al final del día, muchos de los que se dedican a vender vicio dicen: bueno, pero es decisión de cada quien decidir si me consume o no, queda en su libre albedrío, pero no quedan su libre adverso desde ahorita, desde niños los están como que induciendo a que es un tipo de estilo de vida glamuroso o aspiracional y no, no es este libre adverso si desde ahorita nos ponemos a escuchar corridos y música que nos haga idealizar, pues este tipo de personas que nos haga realizarlos. No, no, porque ya están siendo manipulados. Cómo se dice pues en sí, pues estas personas ya las tienen como zombis y atacan a su salud, atacan hacia los valores familiares. Yo creo que es un problema que no es de ahorita, sino que ya se ha arrastrado de años, pero que ya está tan coludido en el sistema que es complicado que se termine.

Participante 4: Pues siento que esta película deja con una sensación no sé, como un tipo nudo en la garganta de ver todo lo que están viviendo él y justo ver cómo este, no sé, como que todas las escenas de donde llegaban los narcos donde protegían a las niñas todo lo que les hacían como que te hacía sentir esa parte, la empatía, la tristeza y el enojo por todo lo que pasaba y saber qué pues, como que te regresa a la realidad. No de que tal vez no todo sea bonito y hermoso, sino también tiene su lado un poco feo, tristemente y no se teja con una sensación de, ¿te gustaría hacer un cambio? Y pues, si justo no estar idealizando todo eso a los narcos corridos de las series de los narcos, ni las películas ni nada de eso, porque realmente el narco es horrible. Y estarlo idealizando, pues no tiene ningún sentido. Le estás dando mucho valor a una persona que realmente haría lo peor a cualquiera. A cualquier otra.

Participante 3: Esta película, como que de cierta manera te empieza a dar, te empieza a mostrar cómo es la realidad en vez de como te lo plantean en las historias o como en los rumores o las noticias, que simplemente te lo plantean de una manera sencilla. Pero a través de la película se puede ver un poco de manera más explícita y como es más cercano la vida de esta gente, cómo es el sufrimiento que tienen que vivir todos los días, esa tensión que tienen que soportar todos los días y que al final de cuentas, mucha gente de esta termina derrumbando, se terminan teniendo que ir de sus lugares donde vivieron toda su vida y el dolor que tienen que soportar a veces al perder seres queridos por esto.

Participante 2: Pues creo que lo más importante es que esta película es nos hace reflexionar sobre esta situación y como ya decían los a lo mejor nosotros no podemos tener una acción como tal sobre ella, pero pues, con cosas cotidianas o dejando de consumir ciertas cosas, pues podemos demostrar que no estamos de acuerdo con toda esta red de violencia que existe.

Participante 1: Yo simpatice mucho con la película porque son historias que han pasado en la vida real, que me han contado familiares o gente cercana a la familia que les ha pasado, pues no. Y pues lo ya dicho no es una película que muestra mucho de lo que pasa en estos lugares.