

medalla

SALVADOR TOSCANO 2007

al mérito cinematográfico

Vicente Leñero

CINETECA NACIONAL

MARZO 2008

TOSCANO IAP

www.cnca.gob.mx

CINETECA
NACIONAL MEXICO

 Consejo Nacional
para la
Cultura y las Artes

“Pienso que no he sido más que escritor y creo que un escritor, aunque parece redundante, lo que hace es escribir en cada una de las formas. Yo veo al cine como escritor, veo al teatro como escritor, veo a la novela como escritor.”

VICENTE LEÑERO

Instituida en 1983 por la Cineteca Nacional, la Fundación Carmen Toscano y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico tiene como finalidad reconocer la labor de todos aquellos que han contribuido al desarrollo histórico y artístico del cine mexicano. En su edición del año 2007, este reconocimiento se otorga a uno de los mejores guionistas de la historia de nuestro cine: Vicente Leñero.

La estética narrativa de Vicente Leñero tiene su cimiento en un realismo puro, vivencial, que nos ha brindado grandes personajes en pantalla, entre ellos, un memorable grupo de peones y albañiles en una obra cualquiera de la Ciudad de México; un torturado ex convicto obligado a delinquir; un cura incontinente y acomodaticio... la verosimilitud leñeriana, además de estar sustentada en los hechos, se refuerza en la manera de narrarlos.

En primer lugar, Leñero parte de una sólida posición ética. Para él, la tarea del escritor frente al mundo es la de dar testimonio de la realidad. Al tener el don de la palabra, el que escribe no debe olvidar que lo hace para los demás, y al hacerlo debe dejar constancia de lo vivido por todos. A este respecto, el ganador de la Medalla Salvador Toscano 2007 ha repetido en varias ocasiones que la misión que más desea realizar es la de cumplir de manera cabal dicho testimonio.

Para Leñero, uno de los pocos literatos mexicanos abiertamente católicos, el papel del escritor está muy ligado al prin-

cipio cristiano de no juzgar a los demás. El testigo que traslada los hechos al papel, o a la pantalla, en este caso, debe ser en primer lugar veraz. Resulta evidente que dicha posición conlleva una responsabilidad social importante: gracias al escritor, la gente se hace más consciente de su realidad.

Pero además, nos dice Leñero, el escritor tiene otra responsabilidad, tan trascendentes como la anterior: la de ejercer bien su oficio. Aquí reside una de las virtudes de su obra. Hay en los guiones de Leñero, además de solvencia técnica y experimentación formal, una preocupación por la estética, tanto en los argumentos originales como en las adaptaciones. Así, más que simplemente ajustarlos al formato, los guiones de Leñero reviven lo escrito por Naguib Mahfouz, Eça de Queiroz, Georges Simenon, José Emilio Pacheco, Luis Spota, e incluso él mismo, como ocurre en el caso de *Los albañiles*. Es claro que no basta con sólo dejar el testimonio; hay que dejarlo en una forma que provoque placer.

Este hombre de letras total —dramaturgo, periodista, escritor y, naturalmente, guionista

de cine— nació en Guadalajara en 1933, y obtuvo en 1958 el primer reconocimiento a su trabajo: el Premio Universitario de Cuento, con el texto “La polvareda”. Cinco años después, escribió uno de los clásicos de la literatura mexicana: la novela *Los albañiles*, con la que ganó el Premio Biblioteca Breve Seix Barral. Como periodista, comenzó su carrera en la revista *Señal*, para después dirigir *Claudia* y, más tarde, *Revista de Revistas*. Fue cofundador y ejerció como subdirector del semanario *Proceso* hasta 1996. Recibió el Premio Manuel Buendía a la Trayectoria Periodística en 1994, y en 1997, la Feria del Libro de Guadalajara le concedió el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. En 2000 le fue otorgado el Premio Xavier Villaurrutia, y en 2002, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México 2001, en el área de Lingüística y Literatura.

A lo largo de toda su obra dramática, Leñero explora las posibilidades de la estructura formal para trabajar sobre sus propias obsesiones de manera sugerente, capaz de ofrecer al espectador o al lector diversas posibilidades para revalorar el comportamiento humano,

observado desde las situaciones más cotidianas hasta las circunstancias más extremas.

Por otra parte, Vicente Leñero es un escritor que conoce a fondo los mecanismos mediáticos, al haber colaborado en radio, televisión, diarios, semanarios y revistas. Sin embargo, va más allá de dicho conocimiento: lo trasciende revistiéndolo de un contenido filosófico, con temas como la responsabilidad y el libre albedrío. Además, su formación técnica como ingeniero se hace evidente en la complejidad estructural de muchas de sus obras. A este respecto, no es de extrañar que otras de sus pasiones sean el ajedrez y el beisbol, dos actividades lúdicas en las que ninguna acción, por pequeña o insignificante que parezca, resulta superflua; donde los grandes maestros, varias jugadas delante del adversario y con una infinidad de factores siempre en mente, construyen una estrategia incomprensible para el no iniciado, llevando las acciones hasta un desenlace muchas veces imprevisto y a menudo brillante. Esto último, por supuesto, es una definición perfecta de un guión de Vicente Leñero.

En opinión del autor de la adaptación de *El callejón de los milagros*, lo esencial es conseguir un estilo propio. Para Leñero, el estilo consiste en decir las cosas y decirlas bien. En su interior, afirma, el escritor casi siempre sabe lo que tiene que decir, pero el problema a solucionar es cómo decirlo. Debajo de un estilo bien definido, asegura, hay mucho trabajo, como en una construcción arquitectónica. De esta manera, el trabajo del escritor es de mucho empeño, ya que debe hacer que las palabras fluyan y no se note el esfuerzo dedicado a cimentar y estructurar eficazmente la obra. A este respecto, la mejor enseñanza para cualquier aspirante a guionista es analizar la estructura de los trabajos de Vicente Leñero para cine.

Así pues, este reconocimiento es un homenaje a un constructor de historias. A un esforzado artífice que conoce bien su oficio y que al ejercerlo bien, respeta a quienes lo escuchamos; a quienes entramos en la sala oscura impulsados por un antiquísimo deseo: vivir un poco más, entender un poco más, de lo que nuestra propia y limitada vida nos permite.

“Lo interesante de una historia es cómo se cuenta. Hay mil historias que pueden ser buenas, malas o regulares, pero en el ‘cómo contar’ está la clave; eso es lo que debe aprender un escritor: cómo contar una historia.”

Los albañiles (1976)

Los de abajo (1976)

La tía Alejandra (1978)

Cadena perpetua (1978)

Mirolava (1992)

El callejón de los milagros (1994)

La Ley de Herodes (1999)

El crimen del padre Amaro (2002)

Fuera del cielo (2006)

FILMOGRAFÍA

1972

El festín de la loba (dirigida por Francisco del Villar)

El monasterio de los buitres (dirigida por Francisco del Villar)

1974

El llanto de la tortuga (dirigida por Francisco del Villar)

1976

Los de abajo (dirigida por Servando González)

Los albañiles (dirigida por Jorge Fons)

1977

Cuando tejen las arañas (dirigida por Roberto Gavaldón)

1978

Cadena perpetua (dirigida por Arturo Ripstein)

Las grandes aguas (dirigida por Servando González)

La tía Alejandra (dirigida por Arturo Ripstein)

1980

Misterio (Estudio Q) (dirigida por Marcela Fernández Violante)

1986

Mariana, Mariana (dirigida por Alberto Isaac)

1992

Mirolava (dirigida por Alejandro Pelayo)

Amor que mata (dirigida por Valentín Trujillo)

1994

El callejón de los milagros (dirigida por Jorge Fons)

1999

La Ley de Herodes (dirigida por Luis Estrada)

2001

La habitación azul (dirigida por Walter Doehner)

2002

El crimen del padre Amaro (dirigida por Carlos Carrera)

2005

Mujer alabastrina (dirigida por Elisa Salinas y Rafael Gutiérrez)

El garabato (dirigida por Adolfo Martínez Solares)

2006

Fuera del cielo (dirigida por Javier Patrón Fox)

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

1981

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: Arieles al Mejor Argumento Original y Mejor Guión Cinematográfico por *Misterio (Estudio Q)*, (1980) dirigida por Marcela Fernández Violante.

1988

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: Ariel al Mejor Guión Cinematográfico (Vicente Leñero y José Estrada) por *Mariana, Mariana* (1987), dirigida por Alberto Isaac.

1995

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: Ariel al Mejor Guión Cinematográfico por *El callejón de los milagros* (1994), dirigida por Jorge Fons.

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba: Premio Coral al Mejor Guión por *El callejón de los milagros* (1994), dirigida por Jorge Fons.

2000

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: Ariel al Mejor Guión Original (Fernando León, Jaime Sampietro, Luis Estrada y Vicente Leñero) por *La Ley de Herodes* (1999), dirigida por Luis Estrada.

“En *Los albañiles* encontramos una idea genial, que no es ni de Jorge Fons ni mía. El muchacho descubre al velador muerto y baja las escaleras: al ir bajando va descendiendo en el tiempo. La planta alta ya está en los acabados, el piso de abajo es la obra negra, y termina en una zanja. ¡Eso es transcurso del tiempo!”

2001

La Cineteca Nacional organiza el *Homenaje Filmico a Vicente Leñero*, con una mesa redonda, un ciclo de siete películas y la publicación de un libro alusivo.

2002

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba: Premio Coral al Mejor Guión por *El crimen del padre Amaro*, dirigida por Carlos Carrera.

2003

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: Ariel al Mejor Guión Adaptado por *El crimen del padre Amaro* (2002), dirigida por Carlos Carrera.

2007

XXII Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México: Mayahuel de Plata en reconocimiento a su trayectoria como guionista.

“Me fascinan los personajes misteriosos, de los cuales sé lo que voy escribiendo, pero acerca de los cuales me quedan muchas cosas a oscuras. Nunca llego a saber todo sobre mis personajes. Me basta conocer la situación que viven, padecen o sufren.”

MEDALLA SALVADOR TOSCANO

En 1983, la Cineteca Nacional instituyó la entrega anual de la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico, como un homenaje a la memoria del pionero del cine mexicano. La medalla Salvador Toscano constituye un estímulo a todos aquellos hombres y mujeres que, con su arte y su técnica, han contribuido, en cualesquiera de los campos del quehacer fílmico, a la historia y evolución del cine nacional. Representa el esfuerzo por rescatar y difundir los múltiples momentos y actividades que conforman el universo de la experiencia fílmica, inherente a los más altos valores de nuestra cultura, así como el compromiso institucional de preservar y difundir el acervo de la cinematografía mexicana.

“Creo que en los años setenta éramos como más aventados y vivíamos los problemas sociales y políticos más en carne viva. Ahora siento que hay un cierto desprecio por esas historias o por esas temáticas; no sé porque los jóvenes están pensando en historias fantásticas, mágicas, de ángeles, de demonios y de magos, en lugar de mirar nuestra realidad con ojo periodístico.”

GALARDONADOS CON LA MEDALLA SALVADOR TOSCANO

1983

Hermanos Rodríguez

1984

Manuel Esperón

1985

Juan Bustillo Oro

1986

Roberto Gavaldón

1987

Carlos Savage

1988

Gonzalo Gavira

1989

Juan José Ortega

1990

Manuel Barbachano
Ponce

1991

Alejandro Galindo

1992

Luis Alcoriza

1993

Gloria Schoemann

1994

Gunther Gerzso

1995

Guadalupe Marino

1996

Emilio García Riera

1997

Gregorio Walerstein

1998

Tomás Pérez Turrent

1999

Rosalío Solano

2000

Fernando Martínez
Álvarez

“Desde ingeniero he vivido preocupado por la estructura. Mi obsesión —para bien o para mal— ha sido precisamente esa. En el cine es muy clara su importancia, ya que, finalmente, la historia depende de la estructura.”

2001

Miguel Zacarías

2002

Ismael Rodríguez

2003

Alfredo Ripstein

2004

Manuel González
Casanova

2005

Alex Phillips Jr.

2006

Felipe Cazals

2007

Vicente Leñero

“Muchos escritores no son queridos aunque escriban y muchos más son queridos a pesar de lo que escriban. No importa: se escribe para tratar de aproximarse a lo que uno quisiera escribir.”

SALVADOR TOSCANO

Nació en Zapotlán, Jalisco, el 24 de mayo de 1872. Estudió Ingeniería Civil en el Colegio de Minería, y en 1895 conoció el “Cinematógrafo” de los hermanos Louis y Auguste Lumière gracias a un artículo de la revista científica *La Nature*. Cuando los enviados de la compañía Lumière llegaron a México, adquirió uno de sus aparatos. En 1896 abrió la primera sala de exhibición del país en la calle de Jesús María 17, y en 1897 inauguró el *Cinematógrafo Lumière* en la calle de Plateros, hoy Madero. Entre ese año y el triunfo de la Revolución, Salvador Toscano filmó, recopiló y exhibió imágenes en movimiento sobre diversos episodios y escenas de la vida cotidiana. Presentados en forma fija o itinerante, sus programas de exhibición formaron una historia fílmica de México que abarca desde el Porfiriato hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles. Al morir Salvador Toscano el 10 de abril de 1947, su legado fue conservado por su hija Carmen, quien realizó *Memorias de un mexicano*, estrenada en 1950, antología fílmica de la obra de su padre, cuyo contenido histórico y sus valores cinematográficos le llevaron a ser declarada monumento nacional en 1962.

FILMOGRAFÍA SELECTA

1898

Corrida de toros en plazas mexicanas
Charros mexicanos lazando potro
Escenas de la Alameda
Gavilanes aplastados por una aplanadora
Llegada de Tlacotalpan a Veracruz
Norte en Veracruz
El Zócalo
Baño de caballos en la Hacienda de Atequiza

1899

Corrida de Toros en Tacubaya
Don Juan Tenorio
Don Porfirio Díaz
Entrada de un vapor al puerto de Veracruz
Paseo en la Alameda, domingo a mediodía
Presidente de la República despidiéndose de sus ministros
Rosario Soler en Sevillanas
Terrible percance de un enamorado en el cementerio de Dolores

1900

Saliendo de la Catedral de Puebla

1904

Fiestas del 16 de septiembre en Tehuacán

1905

La inundación de Guanajuato
Llegada de los restos del Embajador Aspiroz

1906

Un 16 de septiembre
Fiesta de la Covadonga en el Tívoli del Eliseo
Fiesta popular en los llanos de Anzures
Fiesta del 5 de mayo en Orizaba
Gran corrida de toros en Guadalajara
Incendio del cajón de ropa La Valenciana la noche del 4 de abril
Lago de Chapultepec
Viaje a Yucatán

1907

Inauguración de La estación de Tráfico Internacional de Tehuantepec

1910

Fiestas del Centenario de la Independencia

1911

Viaje triunfal de Madero

1915-1916

Historia completa de la Revolución Mexicana

1917

Las riquezas de Quintana Roo

1921

Las Fiestas del Centenario de la Consumación de la Independencia

**CONSEJO NACIONAL
PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**

Presidente

Mtro. Sergio Vela

CINETECA NACIONAL

Director General

Leonardo García Tsao

**Directora de Difusión y
Programación**

Susana López Aranda

Directora de Acervos

Ángeles Sánchez Gutiérrez

Subdirector de Programación

Nelson Carro

Subdirector de Acervos

Ricardo Cázares

Subdirectora de Investigación

Catherine Bloch Gerschel

Subdirector de Documentación

Abel Muñoz Hénonin

Catálogo Medalla

Salvador Toscano 2007

Coordinador editorial

Roberto Garza Iturbide

**Subdirector de Publicaciones
y Medios**

Edición

Agustín Gendron Zárate

Jefe de redacción

Mauricio Matamoros Durán

Jefe de información

Jorge Martínez Micher

Jefe de publicaciones

Investigación

Catherine Bloch

José Antonio Valdés Peña

Investigación iconográfica

Patricia Talancón Solorio

Diseño editorial

Érika Magaña Euroza