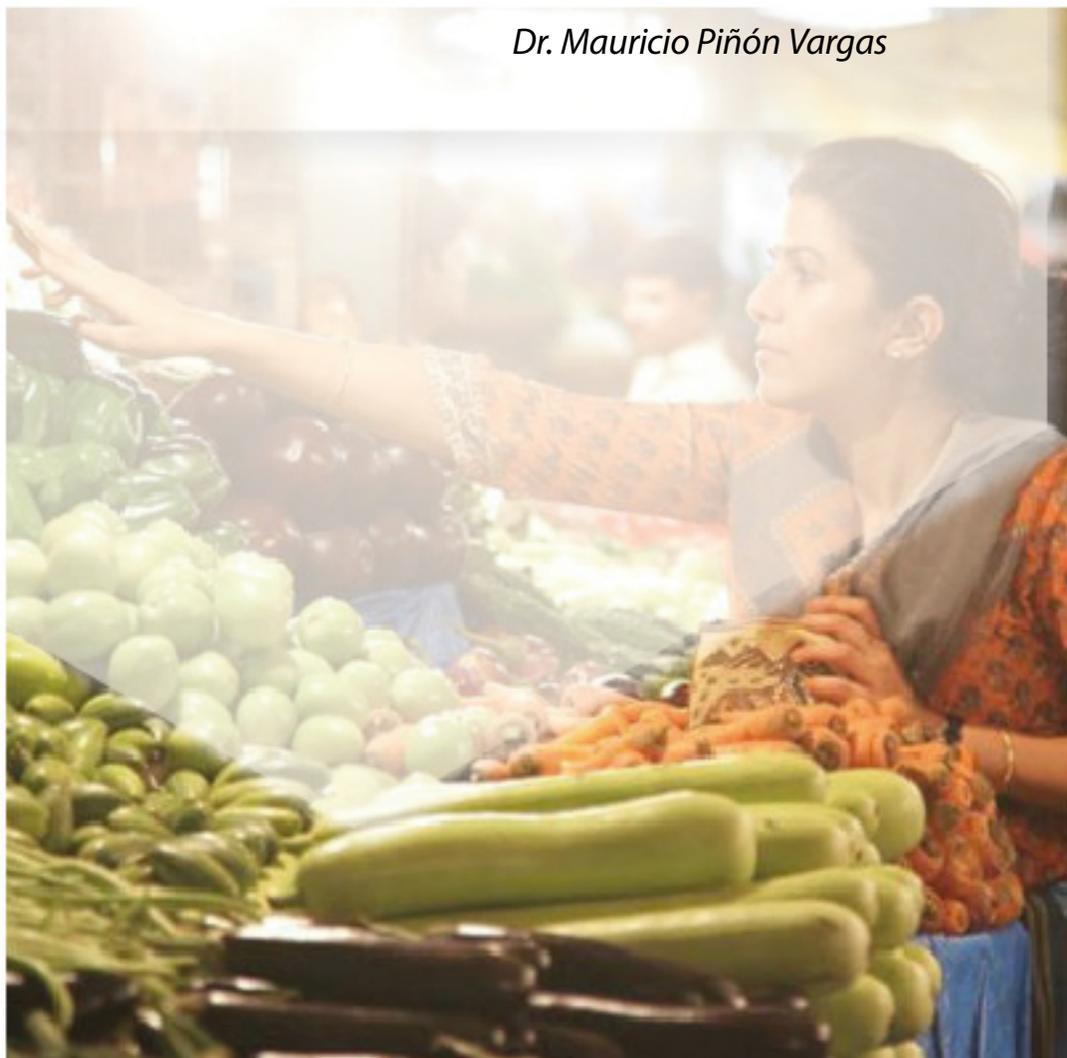

CINE COMO FORMA DE COMPARTIR EL MUNDO DE LA GASTRONOMÍA

Dr. Mauricio Piñón Vargas

No cabe duda que una de las industrias más populares y de mayor influencia en el mundo es la del cine; generando millones de dólares cada año con las superproducciones "blockbusters" que cada jueves, en la república mexicana, refrescan la cartelera de 670 complejos cinematográficos con 5,678 pantallas -de acuerdo con SEP y CONACULTA (2015)- y que proporcionan una diversidad de opciones para todos los públicos.

La industria cinematográfica tiene la capacidad de poder plasmar historias, paradigmas, pasajes, fantasías y retórica en un formato de imágenes en movimiento con sonido, pero no sólo implica estas dimensiones, también el hecho que dentro de un formato con duración de aproximadamente una hora con treinta minutos, se plasma un trabajo artístico sumamente importante, como lo es el trabajo de los iluminadores, escritores, música original, efectos especiales, maquillaje, entre muchos otros, que en conjunto crean magia, inspiración y sueños.

Los humildes inicios del cine se remontan a los hermanos Lumière (Auguste y Louis) en Francia (Martínez-Salanova, 2015), quienes crearon el invento que revolucionaría al mundo años después: el cinematógrafo en 1895; con imágenes que daban la ilusión del ojo de movimiento. Ellos iniciaron la industria del cine con diferentes películas mudas, las cuales eran "ambientadas" mediante música en vivo.

La primera película producida en el mundo se llamó Salida de obreros de la fábrica de Lumière en Lyon Monplaisir, que precisamente era la ubicación del taller de los hermanos Lumière ubicado en un conocido barrio (Monplaisir) de la ciudad de Lyon al sur de Francia.

El 28 de diciembre de 1895 se tuvo la primera

exhibición comercial del cinematógrafo, fue en el Salon Indien du Grand Café (Hauerslev, 2006) que se encuentra en el Boulevard de las Capuchinas en París -ubicado entre el 2ª y 9ª Arondissement- donde se proyectaron, aparte de la primera película filmada, la llegada de un tren a la estación de la Ciotat, el regador regado.

Con el paso del tiempo, la producción y variedad de películas se incrementó, proyectando actividades de la vida cotidiana como eventos públicos importantes; aquí se tiene un punto significativo: una de las primeras películas en ser grabadas tenía relación con los alimentos ya que se filmó la alimentación de un bebé, también se hicieron películas donde señoritas de alta clase social servían alimentos a los menos desfavorecidos.

En aquel entonces México se encontraba bajo el mandato de Porfirio Díaz, que como es de conocimiento general, era evidente su gusto y afición por la cultura francesa, mismo que se ve reflejado en los edificios actuales de la república mexicana así como en la comida, el arte y las costumbres que actualmente seguimos teniendo el pueblo de México. Cuál era la sorpresa, que en París se había presentado un aparato revolucionario que presentaba imágenes en movimiento y era necesario que México lo tuviera, es así que el seis de agosto de 1896, se presentó en México el cinematógrafo de los hermanos Lumière (Lara, 2015).

La dinámica de proyección difiere mucho de la dinámica actual, ya que se está acostumbrado a ir al cine en el horario convenido, comprar una entrada, algo de comer y retirarse después de la película; en los primeros años del cine en México, la dinámica difería un poco; asistir a ver películas implicaba toda una experiencia de entretenimiento, antes de la proyección

se ofrecían diversos espectáculos como números de baile, actos teatrales, encuentros de box o de lucha, tríos, entre muchos otros, lo que enriquecía la experiencia del cine.

reproducidas en todo el territorio mexicano con el fin de permitir que los mexicanos más alejados del país pudieran enterarse de los eventos que ocurrían.

Los espectáculos (también llamados "variedades" -ahora tiene mucho sentido lo que nuestros abuelos decían de ir a ver las variedades-) eran ofrecidos antes de cada una de las películas y es aquí donde nacieron los desaparecidos "intermedios" que eran necesarios para poder cambiar los carretes de películas y la concurrencia aprovechaba para disfrutar de un espectáculo o poder asistir a la verbena popular presentada donde se ofrecían tostadas, tamales y aguas frescas; justamente aquí se tiene otro enlace de la gastronomía con el cine: el hecho de que grandes verbenas acompañaban a la proyección.

Con el paso del tiempo, con los diferentes periodos históricos que marcaron al mundo entero, el cine fue evolucionando pudiendo filmar películas a color, con sonido y con diferentes temas; llegó entonces la época de oro del cine mexicano, donde se exaltaba a la patria, a las madres abnegadas, los problemas familiares y a la fuerza para resolverlo, la vida en el campo y las grandes historias de amor. Inclusive, la producción de muchas películas tipo thriller que actualmente siguen siendo base de historias contemporáneas, dejó muy en claro que las imágenes en movimiento, conjuntadas con iluminación, música, actuaciones y diversidad de elementos, crean magia en la mente de los espectadores.

No tardó mucho para que en México se popularizaran las variedades y se extendieran por todo el territorio nacional y en ese momento fue necesaria la producción de películas para satisfacer las necesidades de un público más exigente y conocedor del cine.

Con esta conjunción de elementos y con la gran importancia e influencia en el mundo, se formaron diferentes academias de cine las cuales se han encargado de poder premiar a las producciones más importantes del ramo, se tienen por ejemplo:

Los temas que tocaban las primeras películas realizadas en México reflejaban mucho del sentimiento del pueblo mexicano y del gobierno (Escárcega, 2012); la proyección era una potente herramienta para la divulgación; fue así, que se filmaron diversos eventos políticos, se mostraron las grandes victorias, ideales filosóficos y políticos, eventos de la vida diaria, luchas y lo que actualmente podemos encontrar en el periódico como noticias, eran grabadas y

- Festival Slamdance en Estados Unidos (Slamdance, 2016): el cual reconoce a películas que por su dinámica y argumento podrían parecer "raras" y que por esa característica resultan muy poco comerciales, sin embargo, eso no demerita el trabajo y esfuerzo; este festival -con uno de los mejores ambientes- se encarga de galardonar a estas producciones.

- Festival Internacional de películas de Toronto (TIFF, 2016): celebrado en esta ciudad canadiense, es la representación del espíritu que debe tener cualquier festival, donde el júbilo y el gusto por disfrutar las películas se ven exaltados en proyecciones ante 1500 personas y que a su vez participan en los coloquios. Una verdadera celebración a la industria cinematográfica.

- Festival de películas de amor de la ciudad de Mons en Bélgica (FIFA, 2016): un festival donde las películas reflejan este sentimiento desde todas las perspectivas posibles: no solamente desde la visión melosa que se ve reflejada en las comedias románticas. Con una organización espléndida y cálida.

- El festival de Cannes -se pronuncia Can- (Festival de Cannes, 2016): es el festival más glamuroso del mundo, en su alfombra roja desfilan los más reconocidos actores del cine mundial con proyecciones en diversos escenarios, desde la playa, restaurantes, hasta plazas históricas; es un festival lleno de sorpresas y de gran tradición.

películas trataban temas relacionados con la alimentación, el cinematógrafo se presentó por primera vez en el mundo en un establecimiento de alimentos y bebidas, las proyecciones siempre han estado acompañadas de elementos alimenticios que permitían la convivencia, por lo que era de esperarse con el paso del tiempo, la filmación de verdaderas obras de arte tenían como tema central -o al menos muy importante- el acto de la alimentación; es por esto que se presentan algunas recomendaciones sobre ellas:

- El festín de Babette: película danesa de 1987 dirigida por Gabriel Axel. La protagonista llega en una noche de tormenta a un pueblo en Dinamarca huyendo de Francia en la época de la caída de Napoleón, donde es acogida por un par de hermanas católicas. Babette al poco tiempo muestra el alma de la chef que emerge preparando un festín admirable que une al pueblo entero (Gloria TV, 2016).

Aunado a lo anterior, se puede observar que la gastronomía y el cine tuvieron muchas coincidencias: el hecho de que en las primeras

- Vatel: película basada en el gran cocinero Francois Vatel del siglo XVII al servicio del príncipe Condé como steward -encargado desde la compra, transformación de alimentos, cocina, amenidades, vinos, espectáculo, etc.-. Dirigida por Roland Joffé, describe la vida de este gran cocinero a la vista del Rey Luis XIV y de la fastuosa producción para satisfacer al refinado paladar del rey y así satisfacer a su corte habituada a los mejores manjares del mundo; invitados para que el rey otorgue al príncipe el mando de la campaña militar en contra de Holanda. Una gran exhibición de talento en los banquetes y sobre todo la pasión de un verdadero artista de la comida (Abogadodelchef, 2011).

- Como agua para chocolate: basada en el libro homónimo escrito por Laura Esquivel (Crónica ,2013), relata la vida de "Tita" y de la forma en que la comida siempre la acompañó a lo largo de su vida y la forma mágica en que los alimentos expresaban y reflejaban sus sentimientos ante el amor, desamor, la muerte y el júbilo, la película mexicana más representativa en su género y una de las más taquilleras de todos los tiempos.

Las películas que se han mencionado son clásicas o de la vieja escuela, sin embargo, existe una serie de películas de nueva generación las cuales reflejan innovadoras narrativas, el uso de recientes tecnologías y el contraste de distintas culturas mediante su gastronomía, tal es el caso de Un viaje en 10 pasos, película francesa que habla del encuentro de una familia tradicional hindú proveniente de Inglaterra en la búsqueda de un nuevo hogar en tierras francesas con el fin de asentarse y establecer un restaurante tradicional; su destino los llevó a colocar su establecimiento justo frente a un lujoso restaurante de cocina francesa clásica que poseía una estrella Michelin -se pronuncia Mishelan-. En esta historia se narran los contrastes de ambas culturas, es realmente un agasajo para el espectador amante de las películas francesas de nueva generación y de la gastronomía, por supuesto.

Se puede concluir que las películas son una herramienta muy importante en la actualidad con fines de divulgación, al mismo tiempo son el reflejo de la cultura global y por supuesto, reflejan el punto de vista del director que con uso de diversas técnicas, recrean historia y ficción.

La historia del cine desde un inicio estuvo acompañada de la influencia de los alimentos: desde las temáticas, sitios de presentación,

hasta verbenas acompañadas de música y alimentos muy variados.

Con esta lógica unión, la gastronomía ha enriquecido diversos temas para el cine, y a su vez , la cinematografía ha mostrado sus bondades con la gastronomía permitiendo capturar la magia inmersa dentro de la

cocina, los sentimientos, pasiones que evoca y el contraste tan importante que ha habido en los últimos años, cuando una cocina se encuentra con otra y resulta un misticismo único que es plasmado y reproducido por la magia del cine para el deleite de un público interesado en estas temáticas que merecen la pena poder ser compartidas y disfrutadas.

REFERENCIAS

- Abogado del chef. (2011). Análisis de la película Vatel . Obtenido de <https://abogadodelchef.wordpress.com/2011/11/24/analisis-de-la-pelicula-vatel/>
- Crónica. (2013). La Crónica de hoy. Recuperado el 11 de enero de 2016, de "Como agua para chocolate" fue un parteaguas en mi carrera: Arau: <http://www.cronica.com.mx/notas/2013/773397.htm>
- Escárcega , A. (2012). Historia del cine en México, primera parte . Obtenido de Reconoce Mx : <http://www.reconoce.mx/historia-del-cine-en-mexico-primeraparte/>
- Festival de Cannes. (2016). Festival de Cannes 2014: del 13 al 24 de mayo de 2015. Recuperado el 11 de enero de 2016, de <http://www.festival-cannes.com/es.html>
- FIFA. (2016). Festival International du film d'Amour de Mons. Recuperado el 11 de enero de 2016, de <http://www.fifa-mons.be/fr/accueil-festival>
- Gloria TV. (2016). El festín de Babette. Recuperado el 11 de enero de 2016, de Pelicula-Gloria Tv.: <https://www.gloria.tv/media/qjvZfs1mx5b>
- Hauerstev, T. (2006). The Grand Cafe in Paris, France. Recuperado el 10 de enero de 2016, de http://www.in70mm.com/news/2006/grand_cafe/index.htm
- Lara , H. (2015). Corre cámara. Recuperado el 11 de enero de 2016, de Los inicios del cine mexicano (1895-1910): http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=historia_detalle&id_historia=43
- Martínez-Salanova. (2015). Historia del cine: comienzos. Recuperado el 10 de enero de 2016, de <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/comienzoscine.htm>
- SEP & CONACULTA. (2015). Anuario estadístico de cine mexicano 2014. México, D.F. : SEP .
- Slamdance. (2016). Slamdance. Recuperado el 11 de enero de 2016, de <http://www.slamdance.com/>
- TIFF. (2016). TIFF. Recuperado el 11 de enero de 2016, de <http://tiff.net/index>

IMÁGENES

[Imagen página 30-31] Recuperada el 30 de mayo de 2016 desde <http://static.imujer.com/sites/default/files/imujer/Festival-cine-cocina-peliculas-gourmet-en-buenos-aires-7.jpg>

[Imagen página 33] Recuperada el 30 de mayo de 2016 desde http://realestatemarket.com.mx/images/articulos/101-retail_en_evolucion/01-fulltext/096-cine.jpg

[Imagen página 34] Recuperada el 30 de mayo de 2016 desde http://hotbook.com.mx/wp-content/uploads/2014/07/hotbook_25.jpg

[Imagen página 35] Recuperada el 30 de mayo de 2016 desde <http://hoycinema.abc.es/Media/201402/10/babette--644x362.jpg>

[Imagen página 35] Recuperada el 30 de mayo de 2016 desde http://www.ew.com/sites/default/files//imgs/090804/Meryl-Streep-vatel_1.jpg

[Imagen página 35] Recuperada el 30 de mayo de 2016 desde http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/fotos/esquivel_laura_2.jpg

[Imagen página 36] Recuperada el 30 de mayo de 2016 desde <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/dvd/Disney/Images/rat4.gif>