

Ficha técnica
-Película-
Digna...Hasta el último aliento

Título: Digna...Hasta el último aliento

Director: Felipe Cazals.

País: México

Año: 2003.

Duración: 120 min.

Género: Documental

Guión: Felipe Cazals.

Producción: Luis Kelly y Vicente Silva

Música: Alejandro Rosso

Fotografía: Hugo Díaz y Miguel Garzón

Productora: Academia Mexicana de Derechos Humanos / CONACULTA / IMCINE / Publicorp

Reparto: Vanessa Bauche

Premios: Premio Ariel en 2005 en la categoría de Mejor largometraje documental de Felipe Cazals

2004 *Digna...hasta el último aliento* Selección oficial *Panorama* del Festival Internacional de Berlín, Alemania, 2004. Premio Especial del Jurado en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 2004 y *Ariel* al Mejor Documental de Largometraje otorgado por la AMACC.

Mayahuel de Plata y Homenaje a Cuatro Décadas de Labor Cinematográfica en el XIX Festival de Cine Mexicano e Iberoamericano de Guadalajara, México.

Retrospectiva y homenaje en el XXVII Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Homenaje en el Festival *Expresión en Corto*, Guanajuato, México.

Sinopsis:

Este filme tiene el formato de un reportaje televisivo, en el se aborda la vida y obra de la abogada mexicana Digna Ochoa y Plácido (luchadora social), desde su primer secuestro a manos de la policía judicial del estado de Veracruz, en agosto de 1988, hasta que fue cobardemente asesinada en octubre de 2001, en la Ciudad de México. Los testimonios en pantalla resaltan la trayectoria heroica de Digna Ochoa en la defensa de los derechos humanos. Se trata de un cuadro conmovedor, al tiempo que esclarece lo acontecido en el país actualmente.

**Federación Mexicana de Universitarias
Universidad Nacional Autónoma de México
Museo de la Mujer
Bolivia 17 Centro Histórico, Ciudad de México.
Cine-Club de Género, 30 de octubre de 2012**

Digna...Hasta el último aliento

Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo**

Una trayectoria heroica y contundente en la defensa de los derechos humanos es la que llevó a cabo la abogada veracruzana Digna Ochoa, de quien hasta la fecha no se aclara si fue asesinada por motivos políticos o si ella optó por el suicidio en un momento álgido de su vida, al sentir que su lucha carecía de todo sentido.

La vida y muerte de esta luchadora social es retomada en el documental *Digna... Hasta el Último Aliento*, dirigido por el reconocido cineasta mexicano Felipe Cazals. Es el primer documental que él realiza en su larga trayectoria, más no es la primera vez que aborda temas de carácter socio-político, recordemos su memorable *Canoa* (1975), *Las Poquianchis* (1976) o en terrenos de la historia de México el retrato de los últimos días del presidente Santa Anna en *Su Alteza Serenísima* (2000).

La película tiene el formato de un reportaje televisivo, armado a manera de rompecabezas, donde se alternan los testimoniales con fragmentos de la propia Digna y una serie de dramatizaciones, en la que la protagonista es la actriz Vanessa Bauche, quien sin decir palabra alguna nos transmite la angustia y la zozobra de la malograda Digna Ochoa.

Así recorreremos diversos pasajes de la vida de la abogada, desde su primer secuestro a cargo de la policía judicial de Veracruz hasta llegar a su muerte acaecida en la Ciudad de México en febrero del 2001. Se trata de un cuadro conmovedor, al tiempo que esclarecedor de lo que sucede en México en la actualidad.

Se cuenta con valiosos testimonios a cargo de inteligentes periodistas como lo son Miguel Granados Chapa y Blanche Pietrich, así como de criminalistas, defensores de los derechos humanos, sociólogos, psicólogos, religiosos, analistas políticos,

* Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM

**Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas Asociación Civil.

• Se agradece el apoyo de las licenciadas: Eva Calderón, Eurídice Román de Dios, Adriana Romo Sotres, Pamela Jiménez Romo y Rosalinda Cuéllar Celis.

activistas sociales y algunos de sus familiares, aunque tal vez las palabras más contundentes son las de su hermano.

Hay momentos en que uno, como espectador, se siente profundamente conmovido por lo que escucha en torno a la personalidad y manera de ser de Digna Ochoa, quien fuera una mujer férrea en sus convicciones; desde un principio ella tenía claros sus objetivos de defender al más desprotegido.

Cazals, con ese oficio que lo caracteriza, va recreando el acoso al que estuvo expuesta casi a lo largo de toda su vida, la privación de su libertad, las torturas que se le infligieron con el afán de acallarla, porque ella fue firme y nunca cedió en sus propósitos, a pesar de estar consciente de que con esa actitud ponía en riesgo continuo su vida.

Estamos ante un asesinato político lleno de contradicciones así hasta la fecha no ha sido esclarecido, y Cazals no nos da una conclusión contundente, se limita a exponer, con el objeto que el espectador reflexione. Desafortunadamente se trata de un personaje muy local, por lo cual la película será difícil que sea entendida en el extranjero, y aun esta situación podemos ponerla en duda, especialmente si en los lugares a los que llegara, haya existido o exista injusticia y corrupción.

A pesar de este obstáculo, el filme ha participado en diversos festivales como el de Berlín y el de Málaga, así como en la Muestra de Cine de Guadalajara, donde incluso Cazals se hizo acreedor al Premio Mayahuel, por su trayectoria.

En lo personal, pienso que *Digna... Hasta el Último Aliento* es un buen documental que nos narra la vida de esta luchadora social, con ello se nos permite acercarnos a nuestra historia más próxima, y nos brinda la oportunidad de reflexionar en torno a las deficiencias de un sistema que actúa conforme a sus intereses, los intereses impuestos por la estructura de poder, un sistema que desdeña a quienes luchan por su verdad¹.

Al respecto, Eduardo Sánchez Villagrán escribió un artículo sobre la película que nos ocupa, a continuación se transcribe:

Digna, hasta el último aliento es un manifiesto contestatario contra un aparato judicial corrupto que protege a los ya acostumbrados grupos de poder. El asesinato de la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa se convierte en una de tantas injusticias que alimentan las estadísticas de casos que reciben carpetazo.

Digna es un documental realizado en formato digital, de entrada presenta más de 60 testimonios que estuvieron relacionados con la activista, opiniones de

¹ <http://www.tucineportal.com/contenido/digna.htm>

reconocidos periodistas y especialistas quienes ofrecen su muy particular punto de vista sobre este suceso. Figuras como Emilio Álvarez Icaza (ombudsman de la CDHDF); Bernardo Bátiz, (procurador de justicia del DF); el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, extractos del noticiero CNI con Ciro Gómez Leyva y Denisse Maerker sustentan posturas, dudas, pormenores e hipótesis donde todo apunta hacia el homicidio consumado.

La dramatización del personaje principal, interpretado por Vanessa Bauche, bajo su actuación imprime los momentos más tensos de este filme durante las constantes amenazas recibidas, secuestros express, intimidaciones y persecuciones que sufriera hasta el 19 de febrero de 2001. Todo un conjunto de sucesos e incidentes que van de un lado a otro, pero sin ser un hilo conductor que guíe al espectador y determine a qué punto exactamente se quiere llegar. Una exposición del caso, hechos, circunstancias y gente quienes rodearon a la Digna Ochoa en su afán de reivindicar a los indígenas, tras exponer los abusos de los que son víctimas.

El filme “Digna hasta el último aliento” es un docudrama grabado en video digital, enfoca su desarrollo en la polémica resolución de las autoridades judiciales mexicanas de considerar como suicidio el asesinato de la controversial defensora de los derechos humanos. Cazals ilustra el proceso recurriendo al uso alterno de las entrevistas con muchos de los involucrados en el caso y la recreación dramatizada de algunos momentos significativos en la vida de Digna.

El director muestra sin ambages los rasgos contrastantes de su personalidad: el profundo catolicismo que profesaba y que la llevó hasta el noviciado; su apasionada entrega en la defensa de los grupos más desvalidos desafiando todo tipo de intereses; su valentía para soportar las amenazas, torturas e intimidaciones; su faceta de amiga divertida y mujer enamorada, e incluso los altibajos de su fuerte carácter que fueron manejados por las autoridades para soportar la tesis del suicidio.

Al utilizar las declaraciones de autoridades judiciales y altos mandos militares, el cineasta fomenta la polémica y evidencia el estado real de nuestro sistema, que se debate entre los amañados representantes del régimen anterior y algunos bien intencionados pero ineptos del actual, situación que cristaliza en una frase de Costa Gavras citada por la incansable y también luchadora social Rosario Ibarra de Piedra: “Los gobiernos pasan pero las policías quedan”.

Es claro que a diferencia de la justicia mexicana, Cazals ha dado un trato honrado, honesto y respetuoso a la memoria de la activista, en fin, al terminar la película uno no puede evitar el juego fácil de parafrasear su título y pensar que al menos para el cine, Digna ha merecido una cinta digna... hasta el último plano².

El proyecto del director Felipe Cazals, tiene un perfecto cuerpo fílmico. Primero el factor de injusticia política y social que encerraba la historia, el cual ha

² <http://www.cinelatinoamericano.cult.cu/texto.aspx?cod=3130>

caracterizado a muchos de sus largometrajes anteriores, como *El Apando* (1975) o *Las Poquianchis* (1976).

Para la realización de “*Digna hasta el último aliento*”, el cineasta efectuó más de una centena de entrevistas, de las cuales depura casi la mitad.

Entre los entrevistados se encuentran militares, religiosos, campesinos, periodistas, colegas y familiares de Digna. Los testimonios son diversos y enriquecedores, puesto que presentan versiones distintas y a veces contradictorias sobre los hechos o la personalidad de la abogada. Las facetas que muestran sobre Digna nos permiten verla como hija, pareja, profesionista, amiga e incluso fervorosa católica.

El propio Cazals la define de la siguiente manera: “Sin duda, estamos frente a una mujer compleja, agresiva, que en algunas ocasiones se arrebatada entre las injusticias. Una mujer absolutamente inflexible que se ganó, en un país machista, todos los enemigos posibles.”

Además de dichas entrevistas, Cazals utiliza otros puntos de vista para formar un elaborado rompecabezas. Se encuentra, por ejemplo, la visión de los medios de comunicación, conformados por la televisión y los encabezados de la prensa escrita. Destaca también la interpretación que hace el director sobre la vida de Digna.

Con estos fragmentos de recreación el cineasta enfatiza el grado constante de persecución y terror que sufría la abogada.

Para plasmar esta especie de cacería, la protagonista siempre es vista a través del lente de la cámara, que pertenece a sus seguidores. Es así como se muestran episodios en los que Digna es asaltada, secuestrada en diversas ocasiones y torturada. Por otro lado, Cazals, también incorpora imágenes reales de sucesos pasados, las cuales diferencia a través del blanco y negro. En cambio, los sucesos del presente los fotografía a color.

Una vez terminada la realización de la película y antes de ser estrenada en México, esta fue seleccionada para competir en el prestigiado Festival de Berlín; lo cual no había vuelto a suceder con una película mexicana desde 1995 con *El Callejón de los milagros* de Jorge Fons. Sin embargo, para Cazals Berlín no era nuevo, puesto que hacía veintisiete años que su filme *Canoa* había sido galardonado con el Premio Especial del Jurado³.

Blanche Petrich y Juan José Olivares escribieron un artículo en el año 2004 para el periódico *La Jornada*, llamado: “La intuición popular no dejará en la oscuridad la muerte de Digna: Cazals”, es esta una entrevista al director de la película, a continuación se transcribe:

³ Carla González Vargas. *Rutas del cine mexicano, 1990-2006*. Ed. CONACULTA, IMCINE. México, 2006, Pág. 248-249

Desde el mundo del cine, Felipe Cazals, director de *Digna hasta el último aliento*, disputa de frente la conclusión oficial de la investigación sobre la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa como un "suicidio simulado". La considera "una afrenta a la inteligencia" de los mexicanos.

Película de cine documental, como varias de sus obras (*Canoa*, 1975; *El apando*, 1975, por citar dos clásicas), esta nueva cinta ilustra, sostiene Cazals, la realidad "de este México bárbaro donde no se ha alcanzado la justicia social, donde nada cambia a pesar de la alternancia; un país donde ocurren matanzas como las de El Charco, Aguas Blancas, Acteal; donde el asesinato de una abogada como Digna es perfectamente factible".

Es una "verdad cinematográfica" que documenta un asesinato político, en abierta contradicción con la verdad judicial. Y esta carga política tiene toda una intención para un cineasta como Cazals, quien todavía cita a *Los condenados de la tierra*, de Franz Fanon, donde el ideólogo de la lucha anticolonial sostenía, en los no tan lejanos años 60 del siglo pasado, que también desde el cine se hacen las revoluciones.

"Estoy convencido de que el asunto de Digna Ochoa no permanecerá en la oscuridad, por más que les duela a quienes quieren que este caso desaparezca de la faz de México. Y no será gracias a la película, sino a la intuición popular, en la que creo profundamente; en ese colectivo que hay en México que, conociendo la trascendencia de la falta de justicia en este país, se dice a sí mismo: es verdad, Digna Ochoa no se suicidó."

Digna hasta el último aliento, con la actuación de Vanessa Bauche, se exhibió en el festival de cine de Berlín, la Berlinale, del 4 al 7 de febrero, en la sección "Panorama" de esta prestigiada competición que ese año 2003, se caracterizó por la abundancia de películas en español. En marzo participó en la muestra de Guadalajara.

La inquietud de "hacer algo"

La idea de Felipe Cazals de realizar esta cinta surgió poco después del 19 de octubre de 2001, de una conversación con el ex director de la Academia de Derechos Humanos Oscar González; de la inquietud de "hacer algo" ante ese crimen ominoso. El rodaje inició en febrero de 2002.

"Mi punto de partida es la vida de una defensora de derechos humanos como Digna Ochoa, defensora de trincheras. Al considerar las últimas actividades que tuvo en su agenda, riesgosas por naturaleza, uno cae en cuenta que en México nada ha cambiado desde cuando ocurrió la matanza de San Miguel Canoa, Puebla, en 1968. Estos primeros hallazgos en la investigación que hicimos no me permitieron dudar, ni un segundo, de que Digna fue sacrificada."

El método de trabajo fue riguroso. Desde el inicio, "plantee que era un proyecto que requería de un sólido equipo de investigación capaz de analizar constantemente en qué sentido debía yo avanzar. Ni siquiera pensamos si sería cortometraje o largometraje. Las primeras entrevistas fueron tan devastadoras que me di cuenta que estábamos ante una materia mucho más delicada de lo que había pensado al principio".

El rodaje empezó en febrero de 2002, cuando no se hablaba todavía del hipotético suicidio. Cuando esa tesis se empezó a sugerir, el equipo de Cazals tenía ya un coro de voces, un acopio de documentación y material grabado y analizado que "nos tenía obsesionados por saber quiénes fueron los asesinos".

Con una convicción tan fuerte que contradice lo que hasta ahora es la verdad oficial, ¿por qué cree que las autoridades se aferran a la tesis del suicidio simulado?

-Para encubrir una situación, a mi juicio. Quiero aclarar que la verdad cinematográfica no necesariamente tiene que ser coincidente con la verdad de la procuración de justicia. Esta película intenta ir más allá de la historia de Digna, como defensora. El tema de la película es, en el fondo, sobre la situación de la justicia -o injusticia- en México.

¿Cómo debe manejar el público una historia con una verdad opuesta a la conclusión judicial?

-Un Ministerio Público tiene más pericia que yo para sacar en claro datos periciales, móviles, circunstancias. Nosotros nos basamos en la franqueza y sinceridad de nuestros testimonios. El grupo de análisis que trabajó conmigo no aplicó un modelo de cuestionario para 140 personas, sino que fuimos peinando conforme fuimos avanzando. Al final nos encontramos con una mujer igual que todas, con problemas como todas, de mayor intensidad o gravedad, en una situación extremadamente difícil. Sola, con mentiras en su entorno, pero de ninguna manera abocada a suicidarse sino al contrario. Una persona de gran modestia, que no hablaba en nombre propio de sus logros, sino del grupo con el que trabajaba. Una defensora que se esforzaba hasta los límites del riesgo.

¿Cuál de las dos versiones prevalecerá, la cinematográfica o la de la fiscalía?

-Espero que la de la película, porque si prevalece la verdad oficial, de que no hay delito que perseguir, nuestro futuro será desolador. En todos nosotros, intuitivamente, hay esa certeza de que no es posible un suicidio. No existen las 10 pruebas irrefutables, como las que nos quiso vender la procuraduría del Distrito Federal. Algo le falta a ese engranaje que no nos permite creer en la conclusión oficial. Lo que trato yo ahora es que el público vea diferentes expresiones -algunas severas, otras terribles- y se dé cuenta de que no es posible la conclusión del suicidio simulado.

¿Pensó en algún momento de la realización de la película hacer ficción, o incorporar elementos de ficción?

-Al cabo del segundo mes de grabación de entrevistas, me quedó claro que era indispensable. Una película debe apelar antes al sentimiento, a la emoción y luego a la reflexión.

Y empezó a buscar una intérprete...

-Una actriz interpreta a un personaje por los gestos. Yo sabía que la actriz debería tener un tic en el cuello. La primera persona con la que me senté fue Vanessa Bauche, por su estatura, su físico. Antes de hacerle alguna propuesta, al cabo de una hora de conversación, le pedí que si podía hacer un pequeño tic durante los siguientes 10 minutos y lo hizo exactamente como lo pedí. No quedó más que decirle que no se cortara el pelo y que empezara a engordar seis kilos. Eso es el cine.

El complot jesuítico

¿Con qué sorpresas se encontró en el curso de la investigación?

-Entre otras, con lo que podría llamar el complot jesuítico, un trabajo subterráneo que estaba ensombreciendo la figura de Digna injustamente. Entre los primeros pasos que dimos, en febrero de 2002, solicité una entrevista con David Fernández, que había sido director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. El, que había sido jefe de Digna, la conocía bien. Aceptó un cuestionario en el que no se hablara del final de Digna, sino que sólo hablaría de su colaboración como abogada. Poco después supimos que había visos de una tesis del suicidio. Le pedimos una nueva entrevista, que se llevó a cabo en la sede de la Compañía de Jesús. Ahí manifestó su escepticismo sobre la existencia de amenazas con anónimos; criticó la poca seriedad del trabajo de Digna, las dudas de los demás miembros del Pro sobre las amenazas. Y al final, su opinión sobre la afición de Digna por los reflectores.

Cuando me encontré con ese material, una opinión que afirma que una defensora se dedica a los derechos humanos porque le gusta el peligro o los reflectores, me pareció que topaba yo con algo muy grave.

Posteriormente incluimos entrevistas con otros jesuitas, Jesús Maldonado, quien fue confesor de Digna, y Edgar Cortés, director del centro Pro, donde está la parte más oscura de la luna, por decirlo de alguna manera. Ahí encontramos una corriente de opinión de grupo que se fue extendiendo.

Conforme avanzábamos en la investigación y documentación, del 19 de octubre de 2001 a agosto de 2003, empezamos a percibir un cambio de criterios en mucha gente en el entorno de Digna. Estos empiezan a adoptar la tesis del suicidio sin decir abiertamente porqué. En ese cambio radical de camiseta, estas personas - cinco o seis- que al principio decían conocer bien a Digna, después parecían no reconocerla. Eso nos alarmó: era el indicio de algo.

También empezamos a escuchar opiniones en el sentido de que íbamos en sentido equivocado. Opiniones muy ríspidas, por cierto.

¿Puede decir de parte de quién?

-Digamos que gente de un partido a la izquierda descalificó totalmente la película.

¿La película pone en entredicho la procuración de justicia del Gobierno del DF?

-Pues sí. Pero es más complejo que cuestionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o al PRD en general. Hay intereses que trascienden más allá del Distrito Federal y hubo líneas que indican que probablemente Digna haya pisado un detonador en Guerrero, afectando intereses muy poderosos. Además, en este partido las opiniones no son coincidentes: para unos, Digna es útil como mártir, y para otros, es una monja loca que se suicidó. La suma y la resta de todo esto están en la película.

Como lo mencionó Rosario Ibarra parafraseando a Costa-Gavras: los gobiernos se van pero las policías se quedan.⁴

Digna Ochoa y Plácido

Nació en Misantla, Veracruz, el 15 de mayo de 1964 y fue asesinada el 19 de octubre de 2001. Abogada defensora de los derechos humanos en México, fue integrante del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Prodh).

Asistió a la Facultad de Derecho en Casa Ricardo Xalapa, Veracruz en 1984 y empezó a trabajar a tiempo parcial en la oficina del Procurador General de Veracruz en 1986.

El 16 de agosto de 1988, comprometida políticamente con grupos de oposición, y después de advertir a su familia de que había encontrado una "lista negra" de activistas políticos en la oficina de su jefe, fue secuestrada en Xalapa. Ochoa declaró que sus secuestradores fueron oficiales de policía estatales y que fue violada. No hubo ninguna investigación sobre sus alegaciones.

En 1991 entró en el convento dominicano de la Palabra Encarnada donde estudió hasta 1999. Dejó el convento sin tomar los votos.

En 1996 Amnistía Internacional alerta sobre las amenazas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la también abogada, Pilar Noriega, las cuales buscaban intimidarlas por su participación en la defensa de supuestos zapatistas, considerados prisioneros de conciencia.

En 1999 Digna Ochoa fue secuestrada en su propio domicilio por desconocidos, quienes la interrogaron sobre sus actividades en el Prodh, respecto a la defensa de presos y sobre casas de seguridad de los movimientos armados en México.

⁴ <http://www.jornada.unam.mx/2004/02/01/08an1esp.php?origen=index.html&fly=1>

También recibió varios mensajes anónimos con amenazas de muerte en las oficinas del Prodh. El 17 de noviembre de ese año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas provisionales para proteger la vida y la integridad física de Digna Ochoa y demás miembros del "Prodh".

Para resguardar su integridad, en 2000 se traslada a los Estados Unidos. En 2001 decide regresar a México y junto con Pilar Noriega se encarga del caso de los hermanos Cerezo Contreras, estudiantes universitarios detenidos el 13 de agosto de 2001, acusados de detonar bombas en sucursales de Banamex de la Ciudad de México. También se ocupa del caso de campesinos ecologistas presos en Guerrero.

Muerte

El 19 de febrero de 2001 murió de manera violenta. Si bien los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue un homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) difundió una compleja tesis de suicidio, se descartó continuar la investigación para dar con los responsables y se dio por cerrado el caso.

El informe de la autopsia indicaba que en su cuerpo había dos heridas de bala de calibre 22. Su muerte fue causada por un disparo en la cabeza. La herida de la entrada estaba en el lado izquierdo. Según el informe del forense, la bala atravesó el cráneo de izquierda a derecha con un ligero ángulo de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. La bala se quedó incrustada en el temporal derecho. Ochoa era diestra. La otra bala le entró por el muslo por delante hasta la parte posterior.

En 2003 el cineasta Felipe Cazals realiza la película "Digna... hasta el último aliento".

A petición de sus familiares su cadáver fue exhumado 2005 y la investigación sobre su muerte fue reabierto, ya que consideran improbable que se trate de un suicidio. Algunas indagaciones indican que tras el presunto asesinato de Digna Ochoa se encuentran caciques y militares afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía. El 15 de marzo de 2007 en la Sierra de Petatlán, Guerrero, un campesino da a conocer información que señala al ganadero y ex presidente municipal de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada⁵.

⁵http://es.wikipedia.org/wiki/Digna_Ochoa

Director de la película

Felipe Francisco Enrique Cazals Siena

Nace en 1937. Es hijo de padre francés y su acta de nacimiento es del DF. Está casado, hace 30 años, con Rosa Eugenia Báez Puente. Cazals tiene dos hijos y radica en la ciudad de México.

Tras recibir una educación en escuelas maristas y militares, su cinefilia lo lleva a obtener una beca para estudiar cine en el célebre *Institut d'Hautes Etudes Cinematographiques* (IDHEC) de París, escuela que abandona luego de algún tiempo.

A su regreso a México, se incorpora al equipo de realización del programa televisivo *La hora de Bellas Artes*, para el que realiza sus primeros cortometrajes, *¡Qué se callen!* (1966) y *Leonora Carrington, el sortilegio irónico*, entre otros, reconocidos en festivales internacionales como Mar del Plata y Sao Paulo.

En los años sesenta, Felipe Cazals y un grupo de amigos y colegas cineastas (Arturo Ripstein, Rafael Castanedo y Pedro F. Miret, entre otros) forman el grupo *Cine Independiente de México*, asociación dedicada a la realización de cine experimental, con la cual Cazals produce sus dos primeros largometrajes:

La manzana de la discordia (1968) y *Familiaridades* (1969), obras en las que el cineasta experimenta con el tiempo cinematográfico y en las que aparecen por vez primera algunos temas constantes de su obra, como la crueldad, la futilidad del esfuerzo humano y la disipación alcohólica.

En 1970, Cazals se integra al cine industrial con *Emiliano Zapata*, superproducción histórica producida y protagonizada por Antonio Aguilar, con la que obtiene la Diosa de Plata de Pecime a la mejor *ópera prima*. Ese mismo año, Rodolfo Echeverría es nombrado Director del Banco Nacional Cinematográfico e implementa una nueva política que fomenta el surgimiento de nuevos cineastas, temáticas y estilos.

En ese contexto, Cazals continúa en el cine de época: *El jardín de tía Isabel* (1971), relato de un naufragio español en el siglo XVI, y *Aquellos años* (1972), recuento épico de los últimos tiempos de la intervención francesa en nuestro país. Un año más tarde, el cineasta regresa al documental con *Los que viven donde sopla el viento suave* (1973), registro fílmico sobre los seris, etnia sonorenses.

Entre 1975 y 1976 Felipe Cazals dirige tres títulos fundamentales del cine mexicano: *Canoa*, basada en sucesos reales investigados por el entonces guionista debutante Tomás Pérez Turrent, cinta pionera en tratar los hechos ocurridos en 1968; *El apando*, basada en la célebre novela de José Revueltas, y

Las Poquianchis, crónica del auge y caída de las célebres lenonas guanajuatenses, en la que se alterna su narración con una feroz crítica a la corrupción política que afecta al campesinado mexicano.

El siguiente filme de Cazals, tras su famosa trilogía, es *La Güera Rodríguez* (1977), un encuentro más con el cine histórico y sus personajes, en este caso, la cortesana encarnada por Fanny Cano. El director obtuvo su primer Ariel a la mejor dirección por un filme de argumento apocalíptico: *El año de la peste* (1979), inspirado en Daniel Defoe, con guión de Gabriel García Márquez y Juan Arturo Brennan.

Por *Bajo la metralla* (1982), violenta crónica sobre una guerrilla urbana corroída desde sus cimientos, Cazals obtiene un segundo premio Ariel al mejor director. En 1985 dirige una de sus obras más destacadas: *Los motivos de Luz*, basada en el caso de la supuesta filicida Elvira Luz Cruz, filme cuyo sobrio distanciamiento formal otorga una fuerte ambigüedad moral al asunto.

Además de realizar algunas series televisivas (*Cuentos de madrugada* (1984) y *Luces Medalla Salvador Toscano 2006 de la ciudad* (1994)), Cazals es pionero del cine realizado en video: *Las inocentes* (1986) es el trágico relato de unas religiosas agredidas sexualmente y más tarde rechazadas por su propia institución. El director vuelve al cine de géneros con un *western*: *El tres de copas* (1987), antes de filmar una versión libre del *Calígula* de Camus (*La furia de un dios*, 1988).

Tras la realización de un filme histórico más, esta vez sobre el sacerdote Eusebio Kino (*Kino*, 1991), Cazals anuncia su retiro en el libro *Felipe Cazals habla de su cine*, nacido de una serie de entrevistas que el cineasta mantuvo con el crítico de cine Leonardo García Tsao.

El regreso viene, sin embargo, una década después con *Su Alteza Serenísima* (2001), crónica de los últimos días de Antonio López de Santa Anna, que significa para el cineasta un nuevo comienzo. Digna Ochoa, personaje polémico del México contemporáneo, es tema de un sobrio docudrama: *Digna... hasta el último aliento* (2003), ganador del Ariel al Mejor largometraje documental. Sus más recientes filmes, *Las Vueltas del Citrillo* (2004), es un reencuentro con la barbarie latente en la historia de México, la experiencia alcohólica y la crueldad, lo hace merecedor a un tercer premio Ariel a la mejor dirección en 2006. En el año 2009 crea el filme *Chicogrande* con gran maestría.

Conferencista, docente, asesor de talleres de escritura de guiones, es también miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1998. Su brillante legado cinematográfico sobresale por su capacidad para captar la médula misma de una sociedad mexicana cruel, siempre a punto de estallar, capaz de crímenes atroces y esfuerzos fútiles, condenada, por no querer entender su pasado, a empezar siempre de cero.

Su sentido del cine, con una preferencia por los opresivos primeros planos y una especial sensibilidad para retratar la violencia descarnada, vuelve aún más atractiva su obra, pero lo más importante es que Felipe Cazals es un hombre que ama al cine, y que aunque en alguna época resintió el cansancio de la eterna lucha del cineasta en México, sabiamente cambió de opinión para seguirle brindando grandes momentos al cine mexicano y mundial.

Felipe Cazals se mantiene fiel a una visión personal del mundo y desdeña hacer cualquier tipo de concesiones a la taquilla o a las modas.

El trabajo en espacios reducidos lo cual le permite el despliegue de los mejores méritos como director: su precisión en los encuadres y los movimientos de cámara, su capacidad para obtener una agobiante tensión dramática con muy escasos elementos, su habilidad para convertir ese ambiente, prácticamente único, en un escenario visualmente atractivo.

Todas ella, indudablemente, virtudes cinematográficas de las que no abundan y que se acercan a Cazals a los nombres del cine clásico⁶.

Filmografía

1965 *¡Qué se callen!* (cortometraje)

1965 *Leonora Carrington, el sortilegio irónico* (cortometraje)

Alfonso Reyes (cortometraje)

1966 *Cartas de Mariana Alcoforado* (cortometraje)

1968 *La manzana de la discordia*

1969 *Familiaridades*

Salón independiente (cortometraje realizado junto con Arturo Ripstein y Rafael Castanedo)

1970 *Emiliano Zapata*

1971 *El jardín de tía Isabel*

1972 *Aquellos años*

1973 *Los que viven donde sopla el viento suave* (documental)

1975 *Canoa*

El apando

1976 *Las Poquianchis*

1977 *La Güera Rodríguez*

1978 *El año de la peste*

1980 *Las siete Cucas*

El gran triunfo

Rigo es amor

1982 *Bajo la metralla*

1985 *Cuentos de madrugada* (televisión)

Los motivos de Luz

1986 *El tres de copas*

1987 *La furia de un dios*

⁶ Carla González Vargas. Rutas del Cine Mexicano Contemporáneo 1990-2006. México. Ed. CONACULTA-IMCINE, págs. 200-201

1988 *Las inocentes* (video)
1990 *Burbujas de amor*
Desvestidas y alborotadas
1992 *Kino*
1994 *Luces de la ciudad* (televisión)
2000 *Su Alteza Serenísima*
2002 *Digna... hasta el último aliento*
2005 *Las Vueltas del Citrillo*
2009 *Chicogrande*

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

2004 ***Digna...hasta el último aliento*** Selección oficial *Panorama* del Festival Internacional de Berlín, Alemania, 2004. Premio Especial del Jurado en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 2004 y *Ariel* al Mejor Documental de Largometraje otorgado por la AMACC.
Mayahuel de Plata y *Homenaje a Cuatro Décadas de Labor Cinematográfica* en el XIX Festival de Cine Mexicano e Iberoamericano de Guadalajara, México.
Retrospectiva y homenaje en el XXVII Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Homenaje en el Festival *Expresión en Corto*, Guanajuato, México.

Fuentes de consulta

González Vargas Carla, Rutas del cine mexicano, 1990-2006. Ed. CONACULTA, IMCINE. México, 2006,
<http://www.cinetecanacional.net/ficha?cvePel=3491&corto=3491>
<http://www.jornada.unam.mx/2004/02/01/08an1esp.php?origen=index.html&fly=1>
http://es.wikipedia.org/wiki/Digna_Ochoa
<http://www.tucineportal.com/contenido/digna.htm>
<http://www.revistacinefagia.com/2004/12/digna-hasta-el-ultimo-aliento/>
<http://www.cinelatinoamericano.cult.cu/texto.aspx?cod=3130>