CRONOGRAFÍA

Archivo Fílmico del Noreste

Gil Morales ¹ Archivo Fílmico del Noreste

Hace unos 15 años, escuché a una persona decirle a su amigo, un reconocido conductor y actor regiomontano, durante el estreno de un cortometraje que este último protagonizaba: "El cine inmortaliza, Javier". En ese momento, creí entender a qué se refería: la pantalla grande no sólo permite permanecer más tiempo en la memoria de las personas y, por supuesto, en su corazón, sino que también por un encanto que tiene el mismo celuloide a través de la imagen creada a partir de una acción fotoquímica. Desde hace aproximadamente tres años, durante el proceso de conformación del Archivo Fílmico del Noreste (AFN), le he dado un nuevo significado a esta frase que escuché.

A inicios de 2022, después de haber comenzado la investigación y el rodaje de un documental que buscaba una película perdida, filmada en el Monterrey de la década de los cincuenta, el equipo de producción supo, de manera fortuita, de alguien en Ciénega de Flores, Nuevo León, que quería deshacerse de más de medio millar de latas con material fílmico almacenadas en una bodega. Cruzaron muchas ideas por nuestra cabeza: primero, que la película perdida podría estar ahí; y segundo, que si no estaba entre esos materiales, al menos debíamos ayudar a darles un buen destino. La región noreste de México es probablemente uno de los lugares del país donde menos vestigios fílmicos de inicios y mediados del siglo XX se han encontrado, así que era fundamental evitar que estos materiales se desecharan de manera inadecuada.

El equipo de producción estaba entusiasmado ante la posibilidad de encontrar la película, así que acudimos a la bodega con ciertas esperanzas. Al llegar, notamos un fuerte aroma a vinagre; era casi verano y la lámina del techo intensificaba el calor. En aquel entonces no sabíamos nada sobre preservación fílmica y desconocíamos que uno de los primeros síntomas de degradación del material es justamente su aroma a ácido acético, es decir, a vinagre, y que las temperaturas inestables aceleran el deterioro de las películas. Aunque ignorábamos lo que implicaba preservar materiales fílmicos, teníamos un fuerte compromiso con la memoria cinematográfica de nuestra región. Así que, por convicción moral y ante el escaso legado fílmico del noreste, decidimos adoptar estos materiales. Actualmente sabemos que estas películas corresponden a documentales y noticieros fílmicos sobre Monterrey y la región noreste de México, en formatos de 35 y 16 milímetros. Fueron filmados por el cineasta Antero Escamilla Ornelas desde la década de 1940 y posteriormente continuados por su hijo, el también cineasta Jorge Escamilla de Isla, hasta los años 2000.

Lo más cerca que habíamos estado del material fílmico fue cuando rodamos nuestros cortometrajes en 16 mm; fuera de eso, desconocíamos cómo iniciar una inspección, limpieza y catalogación de películas. Decidimos entonces invitar a expertos en la materia como Tzutzumatzín Soto, archivista independiente y programadora de cine; Martín Montes, jefe del acervo de Cineteca Nuevo León; y Fernando del Moral, cineasta, investigador y especialista en preservación fílmica; además de que también recibimos el apoyo de Carlos G. Campillo, coordinador de la Cineteca Nuevo León. Ellos se convirtieron en aliados clave de un proyecto que en ese momento no tenía nombre ni rumbo claro, pero sí la convicción de salir adelante. Gracias a su orientación, aprendimos métodos para estabilizar materiales filmicos, formas de clasificación, administración de acervos y sentamos las bases de lo que vendría después.

Iniciamos un proceso de prueba que le llamamos "piloto" con recursos propios limitados, lo que nos impidió ser completamente metódicos. No sólo enfrentábamos restricciones económicas, sino también técnicas: los equipos para trabajar con celuloide son difíciles de conseguir, pues ya no se fabrican. A pesar de ello, logramos revisar un primer grupo de materiales y evaluar su estado de conservación. El diagnóstico reveló que muchas películas aún podían recuperarse, aunque algunas presentaban un avanzado grado de deterioro y requerían atención urgente.

Durante ese proceso, encontramos rollos de película con casi cien años de antigüedad, como el rollo 3 de *El último día de un torero* (1925) en soporte de nitrato, un material altamente inflamable y responsable de incendios en muchos cines antiguos. Esta película, que documenta la despedida del matador Rodolfo Gaona, no fue filmada por Escamilla, pero creemos que formaba parte de su colección personal. También identificamos el *Primer Centenario del municipio de General Terán, N.L. 1851-1951* (1951), filmado por Antero Escamilla en soporte de nitrato, el cual registra las festividades del pueblo; incluye la coronación de la reina y la presencia del gobernador de Nuevo León, Ignacio Morones Prieto, y de un joven historiador de nombre Israel Cavazos Garza.

¹ Es cineasta, fundador y actual director general del Archivo Fílmico del Noreste.

Reinas de las fiestas del centenario, 1951. Fotograma del cortometraje documental Primer Centenario de General Terán, 1851-1951, de Antero Escamilla Ornelas.

En ese momento, ya funcionábamos como un archivo fílmico: resguardábamos materiales y teníamos una incipiente base de datos con los primeros rollos del proceso piloto. Sin embargo, el proyecto aún no tenía un nombre. Dado que la mayoría de los materiales eran de Nuevo León, pero también habíamos hallado registros de Coahuila y Tamaulipas, decidimos dedicar el repositorio a la documentación del noreste mexicano y lo nombramos Archivo Fílmico del Noreste (AFN). Su objetivo es especializarse en imágenes en movimiento de esta región y, en el futuro, recibir otras colecciones para integrarlas a su acervo.

En 2023, con la experiencia adquirida el año anterior, emprendimos un nuevo proceso con mayor alcance. Además de estabilizar más materiales, queríamos iniciar la digitalización. Postulamos a la convocatoria del Apoyo a la Conformación y Preservación de Acervos Cinematográficos del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y tras su evaluación, recibimos apoyo para recuperar parte de la colección Escamilla. La importancia histórica de este material radica en que captura una parte de la memoria de Nuevo León en el siglo XX; esto adquiere mayor relevancia debido a lo raro que son estos registros fílmicos en esta región. Asimismo, al preservar estos materiales, revaloramos la figura de Antero Escamilla como un cineasta regiomontano hasta el momento desconocido, en una cinematografía local sin un legado consolidado a mediados del siglo pasado. Para nosotros, como realizadores cinematográficos, el descubrimiento de Antero Escamilla se vuelve un referente en este oficio pues, al voltear al pasado, lo veíamos desolado, sin una herencia fílmica, con pocos personajes en la historia del cine regional de la primera mitad del siglo XX.

El apoyo de FOCINE nos dio la oportunidad de continuar preservando la colección Escamilla en mejores condiciones y descubrir imágenes que nos sorprendían día con día, al revelarnos un Monterrey desconocido para nosotros, tan distinto al de hoy. En 2023, pudimos recuperar 150 películas cortas a través de un proceso de limpieza, acondicionamiento y catalogación de los materiales. Asimismo, digitalizamos en 4K, en un laboratorio especializado de la Ciudad de México, una hora de material. Entre los materiales más destacados de ese año están el *Primer informe del Gobernador de Nuevo León, Raúl Rangel Frías* (1956), en formato de 16 mm a color, que muestra un desfile por una irreconocible calle Zaragoza y una serie de inauguraciones encabezadas por el gobernador. También destaca la *Visita del presidente Adolfo López Mateos a*

Monterrey (1963), en 35 mm en blanco y negro, donde quedó registrada la inauguración de un incipiente complejo vial Gonzalitos.

El archivo comenzó a resonar en distintas latitudes, principalmente al hacer comunidad a través de las redes sociales, donde compartimos el proceso, los avances y los hallazgos que se producen progresivamente durante este desarrollo. Nos sorprendió el interés de muchas personas por el trabajo que realizamos y confirmamos que esta labor es realmente importante para la memoria e identidad de la región. Eso nos comprometió aún más con estos materiales y, dado que cumplimos con éxito los objetivos que nos trazamos, decidimos postularnos para un segundo año en la convocatoria de FOCINE, la cual fue aprobada por el consejo evaluador en 2024.

El Archivo Fílmico del Noreste ha recuperado hasta el momento poco más de 300 materiales fílmicos de la colección Escamilla y ha digitalizado dos horas de material, lo que nos ha permitido iniciar la difusión de estos filmes en proyecciones acompañados de charlas donde buscamos activar su esencia y compartir con las audiencias la experiencia de traerlos al presente. Algunos de los espacios donde se han presentado son: la Cineteca Nuevo León, dentro del evento Preserva, organizado por el IMCINE, y el ciclo Lo Fugitivo Permanece; el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; la Facultad de Artes Visuales de la UANL, dentro de la Semana de la Preservación Audiovisual; y el LabNL, en el Encuentro de Cine, Foto y Video 2024. La trascendencia del trabajo del AFN ha traspasado la región noreste del país, pues ha recibido invitaciones para formar parte de ciclos como la Gira de Documentales Ambulante 2025, en su sección Retrovisor, y la Muestra por el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 2024, organizada por IMCINE y Filmoteca UNAM, exhibiéndose en cines y espacios culturales a lo largo del país, en televisoras estatales y en streaming a través de Nuestro Cine MX.

Si bien nuestro archivo continúa en pleno proceso de conformación y sus recursos siguen siendo limitados, por el momento no está disponible para consulta abierta. Sin embargo, es posible agendar citas en ciertos meses del año, pues actualmente trabajamos por temporadas debido a restricciones presupuestarias. Este 2025 lanzaremos una convocatoria al público en general a través de nuestras redes sociales para participar en las sesiones de Archivo Abierto, donde los invitamos a conocer más sobre nuestro trabajo, experimentar los procesos de preservación que llevamos a cabo, interactuar con el material fílmico y los equipos, así como disfrutar de una proyección de nuestros materiales. El cupo será limitado, pero se espera organizar varios grupos de visitas.

Myrna Silva y Karina Sánchez en el proceso de revisión e identificación de materiales del Archivo Fílmico del Noreste, 2024. Fotografía: Gilberto Morales Garza

Uno de los objetivos del AFN para los próximos años es, además de continuar con la preservación y difusión de estos materiales mediante charlas y proyecciones, poner a disposición del público un sitio web donde puedan ser consultados a través de un sistema enlazado a nuestra base de datos. Este sistema permitirá realizar búsquedas por épocas, personajes, lugares, etc., e incluirá fragmentos en video del material fílmico. Sabemos de antemano que es un proyecto ambicioso, pero creemos que puede ser alcanzable con el apoyo de otras instituciones interesadas en colaborar en favor de la memoria de nuestra región. Esto permitiría que el trabajo del AFN tenga un mayor alcance para investigadores, historiadores, cineastas, estudiantes y para el disfrute del público en general.

Este 2025 esperamos concluir con la identificación total de los materiales de la colección Escamilla, aunque quedarán pendientes procesos de preservación y digitalización para los próximos años. Es importante destacar que, hasta el momento, no hemos encontrado la película perdida de la década de 1950 que nos llevó hasta estos materiales. Esperamos tener noticias al respecto en futuras publicaciones, charlas o a través de nuestras redes sociales.

Lo que escuché hace quince años en aquella frase, "el cine inmortaliza", ha cobrado un nuevo sentido tras mi involucramiento en la preservación del material fílmico. Existe una magia en torno al celuloide que logra guardar las imágenes, las historias, los personajes en el recuerdo de las personas, pero también el soporte fílmico ha demostrado ser más fiable que cualquier otro desarrollado hasta ahora. Ni las cintas de video ni los archivos digitales han probado perdurar los más de cien años que la historia del filme lleva, pues su invención aún no es tan longeva. Habrá que reflexionar en las próximas décadas si estos soportes logran superar al celuloide en términos de conservación. En la industria del cine, el soporte fílmico sigue considerándose el más seguro para preservar las imágenes en movimiento y, con el tiempo, su costo de preservación podría resultar más bajo en comparación con la preservación digital, debido a los costos derivados de la migración de formatos por obsolescencia y sus respaldos en servidores, discos, cintas digitales o en la nube. Sobre el encanto que tienen las imágenes en película versus los demás soportes audiovisuales, lo dejo hasta aquí también para la reflexión.

Finalmente, deseo hacer una mención especial al engranaje del AFN, que son nuestros colaboradores y quienes, desde su proceso piloto, han apoyado esta labor: Myrna Silva, fundadora, coordinadora de operaciones; Meynardo Vázquez, fundador, coordinador de investigación y catalogación; Luis Macías, fundador, jefe de preservación y acervo; Karina Sánchez y Abigail Gámez, asistentes de preservación y acervo; así como Andrea Lozano y Antonio Salas, quienes participaron en las primeras etapas de identificación y estabilización de materiales. A todas ellas y ellos, gracias por su incansable apoyo durante estos años y por creer firmemente que el cine también es memoria.

- Instagram, Facebook, TikTok: @archivofilmicodelnoreste
- Correo electrónico: archivofilmicodelnoreste@gmail.com

FUENTES DE INFORMACIÓN

Archivos

Archivo Fílmico del Noreste (AFN). México.

Filmografías

Escamilla Ornelas, Antero (1951). *Primer Centenario de General Terán 1851-1951*. México.

Escamilla Ornelas, Antero (1956). *Primer informe del Gobernador de Nuevo León, Raúl Rangel Frías.* México.

Escamilla Ornelas, Antero (1963). Visita del presidente Adolfo López Mateos a Monterrey. México.

Trujillo, Rafael (1925). El último día de un torero. México.