SERENDIPIA®
arte
Año II. No. 18. Septiembre-Octubre 2010. Ejemplar Gratuito.
Responsabilidad Histórica

UN LARGOMETRAJE DOCUMENTAL SOBRE FRANCISCO TOLEDO

Mtro. Carlos-Blas Galindo

El reconocido autor plástico, promotor cultural y filántropo Francisco Toledo (D. F., 1940) es un complejo y polémico creador que construye, a cada momento, su propio personaje y que ha protagonizado –incluso ocasionalmente por azar– un sinnúmero de acontecimientos de diversas índoles, tanto en México como en otros países donde ha residido.

El documental *El informe Toledo. Una película sobre Francisco Toledo** (México, 2008), producido y dirigido por Albino Álvarez a partir de un guión de su autoría, constituye un estupendo acercamiento a varias de las facetas de este fecundo artista, a lo cual

contribuye la coexistencia de varios hilos conductores en el filme.

A lo largo de los 84 minutos de duración de la cinta, destacan las citas al texto de Franz Kafka (1883-1924) *Un informe para una academia*, traducido por Gonzalo Vélez y adaptado por Jessica Bekerman, así como las tomas de las estampas de la serie homónima de 16 grabados de la autoría de Toledo, editada en Oaxaca en el taller de Fernando Sandoval en 2005; mismas que incluyen los registros de la elaboración o la estampación de algunas de las placas respectivas.

Asimismo, la película incluye entrevistas a los curadores e historiadores europeos Catherine Lampert, Dawn Ades, Marta González y Juan Manuel Bonet acerca de la hasta ahora limitada recepción que ha tenido en Europa la obra de este artista. También, contiene entrevistas a 16 personas más de los ámbitos culturales local y europeo acerca de aspectos de la biografía de Toledo, largas entrevistas al a veces elusivo protagonista de la cinta, tanto como preguntas a gente que no es parte del medio cultural y que vive en las ciudades de Juchitán y Oaxaca.

Es notable la inclusión de registros de materiales fotográficos, fílmicos y hemerográficos provenientes de diversos acervos documentales. Desde luego, destacan tanto la música compuesta para instrumentos de aliento por Steven Brown –músico avecindado en Oaxaca–, como las animaciones acerca de la historia de Pedro el Rojo –personaje principal del relato de Kafka–, los grabados de la serie *Un informe para una academia* y la hemerografía que realizó el colectivo Diez y Media, integrado por estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, institución de la cual Albino Álvarez fungió hace años y por breve tiempo como profesor a nivel posgrado.

Se trata de una película ágil en la que los elementos que la constituyen son intercalados con un ritmo que es susceptible de captar y mantener la atención de los públicos, incluso de quienes no están especializados en temas del arte mexicano contemporáneo, aspecto en el que tuvo especial intervención Omar Guzmán, responsable del montaje.

En *El informe Toledo* descuellan el virtuosismo, la originalidad y la creatividad de este artista, y se deja testimonio de su severa autocrítica (la cual lo ha conducido a periodos de crisis productiva). Se recalca su militancia política en la oposición al *priísmo*, al tiempo que se admite que es una persona que ha estado y está ligada a distintos niveles de las oligarquías local y nacional. Se documenta su generosidad para con las comunidades juchiteca y oaxaqueña con las que en distintos momentos de su vida se ha comprometido, a la vez que no se oculta su ejercicio del poder. Se le muestra como el autor de avanzada que es, sin por ello ocultar elementos que no están relacionados con la artisticidad como su machismo, por ejemplo.

Pero sin duda, algo de lo más destacable de esta película documental es el mostrar al Francisco Toledo buen conversador, posibilidad que existe cuando el tema de la plática resulta de su interés y se siente cómodo. El espléndido registro de sonido directo fue responsabilidad de Isabel Muñoz Cota y Federico González (recuérdese que, por años, una de las principales deficiencias del cine mexicano fue el sonido), en tanto que el diseño sonoro general le correspondió a Samuel Larson.

La fotografía –acertadamente resuelta, incluso en condiciones adversas como las de las tomas de Toledo vistiendo saco– la hicieron Martín Boege y Ángel Camacho. Se filmó en las ciudades de Barcelona, Juchitán, Londres, Madrid, Monterrey, Oaxaca, París y el Distrito Federal. La producción correspondió al Centro de Cultura Casa Lamm-Grupo Pegaso con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía y a Lo Otro Producciones. La distribución en salas cinematográficas corre a cargo de Canana Films, en tanto que la pista sonora se comercializará en disco compacto y en formato *MP3*.

Ahora bien, cabe señalar que *El informe Toledo* existe gracias a la imaginación, a la gestión, al trabajo incesante y a la capacidad de convocatoria de la activa crítica, historiadora del arte y promotora cultural Germaine Gómez Haro, quien en la película lleva solamente los créditos de «investigación y entrevistas».

En efecto, ella se ocupó de la investigación documental y de campo en la fase previa a la filmación, así como de conducir las múltiples entrevistas que se incluyeron en la cinta y seguramente de otras que no se incorporaron.

Si bien en la película no se escucha su voz como entrevistadora salvo en un breve instante, es innegable que la iniciativa de historiar el arte oaxaqueño contemporáneo mediante documentales le corresponde a ella. De unos años a la fecha y con la colaboración directa de Albino Álvarez, Germaine Gómez Haro ha realizado videos acerca de la obra de artistas plásticos y visuales en activo avecindados en Oaxaca. Ésta ha sido una contribución suya muy destacable al desarrollo de la cultura artística mexicana.

* véase www.elinformetoledo.com

Mtro. Carlos-Blas Galindo
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas.