

Discover the Nuevo Cine Mexicano: five films you must rent

by Paco Ojeda

Attend your local cineplex and, if you pay attention to film credits, you'll find an increasing number of incredibly talented Mexican artists contributing in many different capacities to high-grossing films. For example, the third installment of the successful Harry Potter series was directed by Alfonso Cuarón, whose futuristic thriller "The Children of Men" won the Los Angeles Film Critics Association's Best Cinematography Award. The breathtaking views of eastern Wyoming's lush landscapes (actually filmed in southern Alberta) in "Brokeback Mountain" were captured by Best Cinematography Academy Award nominee Rodrigo Prieto, who went on to collaborate with Mexican director Alejandro Gonzalez Iñárritu in last year's narrative drama "Babel." By the time you read this, "Babel" may have won any of seven Hollywood Foreign Press Association Golden Globe Award nominations at the presentation of the 64th Annual Golden Globe Awards, giving Mexico's creative force an even more prominent presence in the world's cinematographic limelight.

Many of the aforementioned artists, along with several others, have played a pivotal role in Mexican cinema development, which started at the beginning of the 20th century but has experienced a tremendous surge over the last couple of decades. Thanks to the advent of the DVD, we are able to discover (or, in some cases, rediscover) many Mexican films that are considered representative of what is now referred to as "el Nuevo Cine Mexicano," or New Mexican Cinema. The following is a selection of such films.

Regretfully, if you are in Mexico, chances are that the versions of these films available at local video stores will not have English subtitles. However, we've verified that the versions available through online retailers, such as amazon.com, not only have subtitles but also often have insightful commentary by actors and directors. Pursue any of these enlightening films and you will acquire a deeper understanding of their creators' roles in the production of some of the later films mentioned above.

Asiste a tu cine local y si pones atención en los créditos de la película, encontrarás un creciente número de talentosos artistas mexicanos que contribuyen en muchas maneras diferentes a filmes altamente redituables. Por ejemplo, la tercera entrega de la exitosa serie de Harry Potter fue dirigida por Alfonso Cuarón, cuyo futurista thriller "The Children of Men" ganó el premio de Mejor Fotografía de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Las impresionantes vistas del este de Wyoming (que de hecho fueron filmadas en el sur de Alberta) en "Brokeback Mountain" fueron capturadas por el nominado a Mejor Fotografía por la Academia, Rodrigo Prieto, quien colaboró con el director mexicano Alejandro González Iñárritu en el drama narrativo del año pasado, "Babel". Para cuando leas esto, "Babel" podría haber ganado cualquiera de los siete Globos de Oro a los que fue nominado por la Academia, en su presentación anual número LXIV, dando a la fuerza creativa de México una presencia más prominente en el centro de atención del mundo cinematográfico.

Muchos de los artistas ya mencionados, así como muchos otros, han jugado un rol central en el desarrollo del cine mexicano, el cual comenzó a principios del siglo XX y que sufrió un tremendo crecimiento en las últimas décadas. Gracias al advenimiento del DVD, ahora podemos descubrir (y en algunos casos, redescubrir) muchas cintas mexicanas que son consideradas representativas de lo que ahora se conoce como "el nuevo cine mexicano". La siguiente es una selección de dichos filmes.

Desafortunadamente, si estás en México, lo más probable es que las versiones de estas cintas no tengan subtítulos en inglés. Sin embargo, hemos verificado que las versiones que se venden en línea a través de tiendas virtuales como amazon.com, no sólo tienen subtítulos sino que a menudo cuentan con comentarios de parte de los actores y directores. Busca cualquiera de estos filmes y adquirirás un entendimiento más profundo del rol de sus creadores en la producción de algunas de las cintas mencionadas a continuación.

From top, Alejandro Gonzalez Iñárritu directs Gael Garcia on the set of Babel. Salma Hayek as Frida Kahlo. Gael Garcia as young Padre Amaro. ~ Alejandro González Iñárritu dirige a Gael García en el plató de Babel. Salma Hayek interpreta a Frida Kahlo. El joven Padre Amaro interpretado por Gael García.

Like Water for Chocolate (1993) *Como Agua para Chocolate*

"Como Agua para Chocolate," Alfonso Arau's beautiful adaptation of Laura Esquivel's first novel, is a tour-de-force in the magic realism artistic genre present in the work of many Latin American writers, where magical elements manifest themselves in an otherwise normal environment. In this case, Tita, the main character, expresses her love of the kitchen through her cooking. When people try her dishes, unexpected things happen.

La bella adaptación de Alfonso Arau de la primera novela de Laura Esquivel es un tour-de-force en el género de realismo mágico presente en el trabajo de muchos escritores latinoamericanos, donde los elementos mágicos se manifiestan en un ambiente normal. En este caso, Tita, el personaje principal, expresa su amor de la cocina a través de su comida. Cuando la gente prueba sus platos, ocurren cosas inesperadas.

Y Tu Mamá También (2001)

This film by Alfonso Cuarón was Diego Luna's big break. Along with childhood friend Gael García Bernal, they appear as teenagers in a coming-of-age road trip with an attractive older woman during which they learn about friendship and sex. Set in contemporary Mexico, the film offers a candid view of the country's political and economic realities during the leadership of PRI, Mexico's revolutionary party. Its strong language, violence and sexual scenes made the film an international hit.

Este filme por Alfonso Cuarón fue donde Diego Luna se dio a conocer. Junto con su amigo de la infancia Gael García Bernal, ellos aparecen como adolescentes en un viaje revelador con una atractiva mujer más madura, en el cual aprenden acerca de la amistad y el sexo. Ambientada en el México contemporáneo, la cinta ofrece una vista franca de las realidades políticas y económicas durante el liderazgo del PRI en México. El lenguaje fuerte, la violencia y las escenas sexuales lo convirtieron en un éxito internacional.

The Crime of Padre Amaro (2002) *El Crimen del Padre Amaro*

Uncovering the lifelong relationship between church and corruption, "El Crimen del Padre Amaro" tells the story of a young priest (Gael García Bernal) who struggles as he uncovers drug-related financial assistance in a small town's church community, and as he fights falling in love and having a passionate sexual relationship with a local 16-year-old (Ana Claudia Talancón). Thanks to the many Roman Catholic groups in Mexico that opposed the film's controversial subject, "Padre Amaro" became Mexico's biggest box office draw ever.

Descubriendo la eterna relación entre la iglesia y la corrupción, "El Crimen del Padre Amaro" cuenta la historia de un joven padre (Gael García Bernal) quien lucha mientras descubre la asistencia financiera relacionada con drogas en la pequeña iglesia de un pueblo, y mientras lucha por no enamorarse y tener una apasionada relación sexual con una niña local de 16 años (Ana Claudia Talancón). Gracias a la oposición de grupos de la Iglesia Católica en México, "El Crimen del Padre Amaro" se convirtió en el mejor éxito de taquilla en la historia de México.

Amores Perros (2000)

Directed by Alejandro González Iñárritu, "Amores Perros" (also known as "Love's a Bitch") features three separate stories linked by a car accident that takes place in Mexico City. This film served as a springboard for Gael García Bernal, who went on to star in the two following films and is presently enjoying international acclaim for his performance in "Babel."

Dirigida por Alejandro González Iñárritu, la cinta presenta tres historias separadas que se unen por un accidente en auto que tiene lugar en la Ciudad de México. La cinta sirvió como trampolín para Gael García Bernal, quien después actuó en los dos siguientes filmes y actualmente disfruta de popularidad internacional por su actuación en "Babel".

Frida (2002)

Although not a Mexican film per se, this film by acclaimed American director Julie Taymor is the result of actress Salma Hayek's eight-year struggle to bring the life of successful and tormented painter Frida Kahlo to the big screen internationally. The production of a Frida film by director Luis Valdez was in the works in the early 1990s, a period during which Frida Kahlo's work had captured the world's interest. A longtime fan, Hayek auditioned for the part but was turned down for being too young for it. She prophetically replied, "Then you are going to have to wait until I'm old enough." Eight years later, acting as co-producer and as Frida herself, Hayek ensured that the film accurately recreated Mexico in the first half of the 20th century, along with her relationship with Mexican painter Diego Rivera (Alfred Molina).

Garnering six Academy Award nominations among its international cast, "Frida" not only secured a spot for Hayek but also set the foundation for many other multinational collaborations featuring Mexican talent, such as "Babel" (with Brad Pitt), "21 Grams" (with Naomi Watts and Sean Penn) and "Desperado" (with Antonio Banderas and Quentin Tarantino).

Aunque no es una película mexicana per se, esta cinta de la aclamada directora norteamericana Julie Taymor es el resultado de la lucha de ocho años de Salma Hayek por traer la vida de la exitosa y atormentada pintora Frida Kahlo a la gran pantalla. La producción del filme por el director Luis Valdez estaba en progreso a principios de los noventa, un periodo en el que el trabajo de Frida Kahlo había cautivado el interés del mundo entero. Hayek, una aficionada desde hace mucho tiempo, había audicionado para el papel, pero fue rechazada por ser demasiado joven para éste. Ella proféticamente respondió, "Entonces van a tener que esperar a que sea lo suficientemente grande". Ocho años después, actuando como co-productora y como la misma Frida, Hayek se aseguró que el filme recreara con precisión el México de la primera mitad del siglo XX, así como su relación con el pintor mexicano Diego Rivera (Alfred Molina).

Al recibir seis nominaciones de la Academia entre su reparto internacional, "Frida" no sólo aseguró un lugar para Hayek, sino que sentó las bases para muchas otras colaboraciones mexicanas con talentos mexicanos, como "Babel" (con Brad Pitt), "21 Gramos" (con Naomi Watts y Sean Penn) y "Desperado" (con Antonio Banderas y Quentin Tarantino).