

Mayahuel

FICG

28

Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
Film Festival • México®

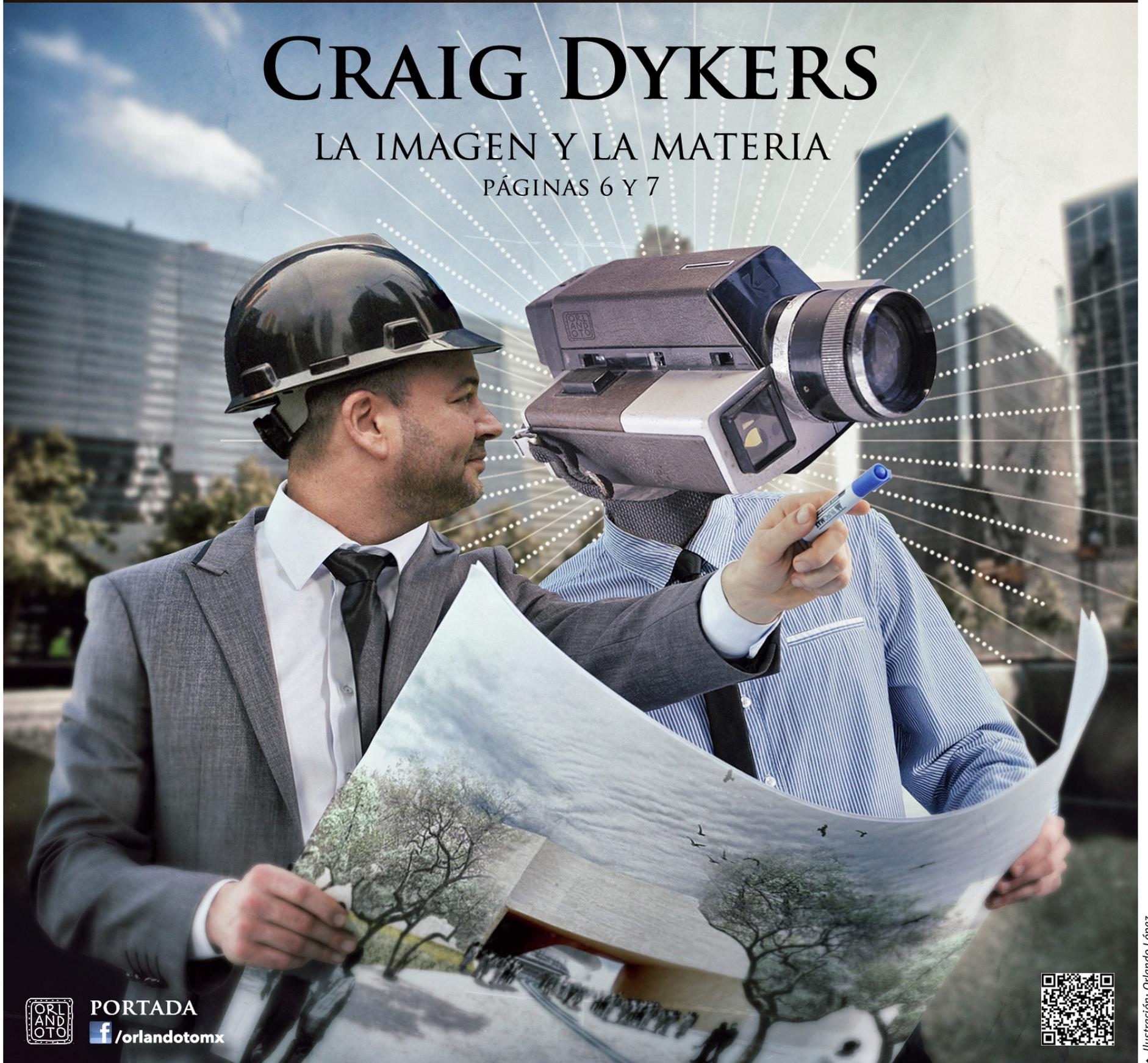
Jueves 7 de marzo de 2013

Año 6 No. 7

CRAIG DYKERS

LA IMAGEN Y LA MATERIA

PÁGINAS 6 Y 7

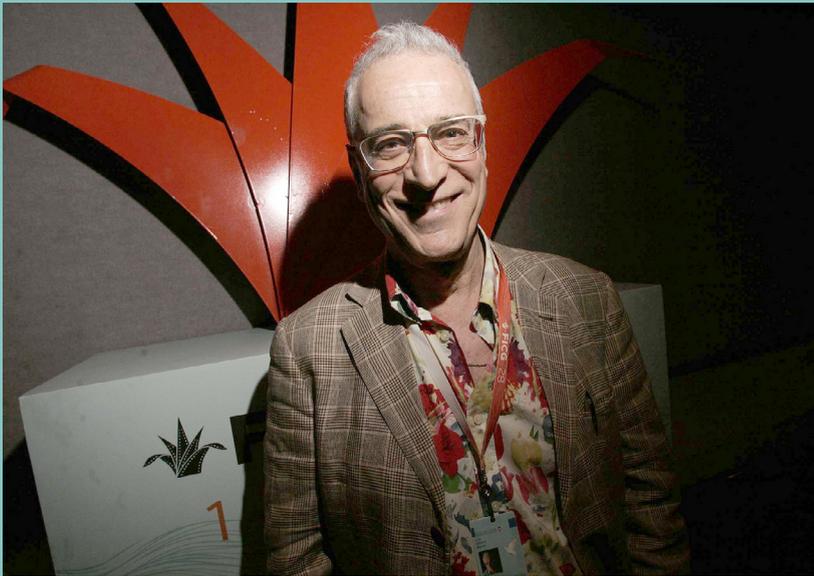

PORTADA

[/orlandotomx](https://www.facebook.com/orlandotomx)

Ilustración: Orlando López

◀ Luis Miñarro,
productor
español.
Foto: Tonatiuh
Figueroa

▲ Eero Heinonen interactúa con niños
de algunas fundaciones.
Foto: Natalia Fregoso

► *Presentación de los libros: Cine comunitario en América Latina y el Caribe y Cine Latinoamericano. Producción y mercados en la primera década del siglo XXI.*
Foto: Gilberto Torres

► Joan López,
director del
documental
La cigüeña
metálica.
Foto: Tonatiuh
figueroa

► *Los visitantes en la FICG 28.*
Foto: Jorge
Alberto Mendoza

tomas

directorio

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA • Rector general: Dr. Marco Antonio Cortés Guardado • Vicerrector ejecutivo: Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro • Secretario general: Lic. José Alfredo Peña Ramos • Presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Lic. Raúl Padilla López • Director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Iván Trujillo • Coordinadora general de Comunicación Social: Karla A. Planter Pérez • Coordinadora de La gaceta de la Universidad de Guadalajara: Rosaura Saldaña Rios: rosaura.saldana@redudg.udg.mx • Responsable de la edición impresa de La gaceta / Mayahuel: José Luis Ulloa Luna • Editor: Cristian Zermeño: cristian.zermeño@redudg.udg.mx • Diseño y diagramación: Fernando Ocegueda Luna, Diana Puig Valenzuela, Miriam Mairena Navarro • Corrección: Víctor Manuel Pazarín.

 FICG | 28
Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
Film Festival • México ©

La vida y obra de un actor

En el marco del FICG, el Consejo General Universitario de la UdeG otorgará el título Doctor honoris causa a Ignacio López Tarso como homenaje a su trayectoria

El actor Ignacio López Tarso.
Foto: Archivo

para televisión. Ha recibido otros reconocimientos importantes como la Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes en 2006.

Ignacio López Tarso formó parte de la Época de Oro del cine mexicano. A lo largo de su carrera cinematográfica ha compartido créditos con actores de la talla de Dolores del Río, Marga López, Carlos López Moctezuma, Elsa Aguirre, Luis Aguilar, Katy Jurado, Pedro Armendáriz, María Félix, Emilio "el indio" Fernández, entre otros.

Otras cintas con las que se colocó dentro del gusto de la gente y de críticos de cine son: *El gallo de oro* (1964), *Tarahumara* (1965), *La vida inútil de Pito Pérez* (1969), *El profeta Mimí* (1972), *Rapiña* (1973) dirigida por Carlos Enrique Taboada y *Los albañiles* (1976) dirigida por Jorge Fons.

La periodista y crítica cinematográfica Susana López Aranda, hija del actor Ignacio López Tarso, elaboró en 1997 un tributo al legado filmico de su padre con el libro *El Cine de Ignacio López Tarso*, que contó con comentarios de Emilio García Riera y del propio López Tarso. Este homenaje bibliográfico a la trayectoria filmica fue editado por la Universidad de Guadalajara (Centro de Investigaciones y Enseñanza Cinematográfica), y el Patronato de la Muestra de Cine Mexicano e Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), fue presentado dentro de la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, lo que ahora es el FICG. ✨

KARINA ALATORRE

La interpretación del humilde campesino Macario, en el filme que lleva el mismo nombre, fue pieza fundamental en la consolidación del actor Ignacio López Tarso como uno de los grandes actores del cine mexicano. Su destacable trabajo interpretando a éste y a otros personajes a lo largo de 64 años de trayectoria, han sido motivo de numerosos reconocimientos.

Dentro del marco del FICG28 se llevará a cabo la ceremonia de entrega del reconocimiento Doctor honoris causa que la Universidad de Guadalajara concedió al artista de cine, teatro y televisión.

La ceremonia que tendrá como sede el Paraninfo Enrique Díaz de León, será realizada luego del anuncio hecho por el presidente del

Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Raúl Padilla López, el pasado mes de enero en el teatro Diana al finalizar la primera función de la obra *El cartero*, en donde también se develó la placa por sus 100 representaciones.

"López Tarso es el actor de México, el referente de la cultura y la idiosincrasia de lo mexicano, en él se sintetiza lo mexicano, es el espejo de nosotros mismos", dijo entonces Padilla López.

Esta es la primera vez que el Consejo General Universitario, de la UdeG, entrega un reconocimiento de este tipo a un actor escénico y lo hace según manifestaron algunos de sus consejeros, en reconocimiento a una trayectoria de trabajo y esfuerzo que ha conseguido el actor.

Ignacio López Tarso ha participado en más de 50 proyectos cinematográficos. Así también en decenas de obras de teatro y telenovelas

homenaje

Doctorado honoris causa a Ignacio López Tarso

Jueves 7 de marzo, 12:00 horas
Paraninfo Enrique Díaz de León

La Dolce Vita
RISTORANTE BAR ITALIANO

SERVICIO A DOMICILIO
36153424 . 36153426
LOPEZ COTILLA #1976
DOLCEVITAGDL.COM.MX

BENITO SANTOS
MÉXICO

www.benitosantos.com.mx
Tel. (33)33421950

El cordero, la ganadora

Diversos realizadores obtuvieron apoyos para terminar sus proyectos cinematográficos después de la premiación en Guadalajara Construye 7

El director chileno Juan Francisco Olea Simunovic
Foto: José María Martínez

ducción, así como un boleto redondo de avión para supervisar los procesos que se realicen en el extranjero por parte de Filmadora Nacional y el *off-line* creativo de un *trailer* cinematográfico comercial de dos minutos de duración que incluye edición, diseño sonoro y *motion graphics* por parte de Fix Comunicación.

Por otra parte, la película *Los bañistas*, del cineasta Max Zunino, producción de México, obtuvo como apoyo el *transfer* de datos a negativo de 35 mm, el revelado y la impresión de una primera copia positiva por parte de Estudios Churubusco y –al igual que la producción *Asier y yo–*, el *off-line* creativo de un *trailer* cinematográfico comercial de dos minutos de duración que incluye edición, diseño sonoro y *motion graphics* por parte de Fix Comunicación. También recibió la oferta de una hora de música extraída del catálogo LUMA.

La película *Cuatro Lunas*, de México, de Sergio Tovar Velarde, recibió como premio el subtítulo de una copia en 35 mm por parte de Titra California.

En esta edición de Guadalajara construye 7 se sumó una nueva empresa: Color space, la cual ofreció la producción de créditos al proyecto *Asier y yo*. Además, la empresa contribuyó con los dos premios otorgados por Fix comunicación, ofreciendo el *on-line* de los trailers a *Asier y yo* y a *Los bañistas*.

En palabras de Olea Simunovic, estos premios ofrecen apoyos necesarios para que la industria cinematográfica avance, por lo que su película podrá estrenarse en junio de este año.

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

Uno de los momentos emocionantes del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) es Guadalajara Construye, evento a través del cual se otorgan premios, reconocimientos y apoyos a la posproducción de proyectos de México y el mundo.

En Guadalajara Construye 7, la gran película ganadora fue *El Cordero*, largometraje chileno del director Juan Francisco Olea Simunovic que aborda la historia de un hombre que vive en una sociedad conservadora, tradicionalista y católica, y que un día comete un homicidio involuntario. Después del hecho, el hombre nota que no siente remordimiento por homicidio, por lo que comienza

a cometer “pequeños” crímenes que buscan encontrar si en su persona existe el remordimiento y la culpa.

El cineasta chileno de 29 años dijo que su objetivo fue crear un personaje con el cual el público pueda empatizar, “cuando él mismo no puede empatizar con nadie. Partió de ese desafío y la historia tiene bastantes cosas que decir”.

Esta producción recibió seis meses de licencia para el uso del *software* SCRATCH, corrección de color y acabado de su proyecto por parte de la empresa Assimilate; trabajo de diseño y asesoramiento en marketing, proveyendo el diseño gráfico del *key art* de la película por parte de Boogiemedia Media; proceso de transferencia de datos a película para su preservación con garantía de 120 años,

otorgada por Labo Digital-Kodak; la distribución internacional por 15 mil dólares por parte de Latinofusión; una hora de música extraída del catálogo LUMA (conformado por siete compositores) para su libre utilización en el filme y consultoría musical por parte del compositor y creador de la Librería Audiovisual de Música para Audiovisuales, Osvaldo Montes y el subtítulo de una copia en 35 mm por parte de Titra California.

Otra de las películas premiadas fue *Asier y yo*, producción de España y Ecuador a cargo de Amaia y Aitor Merino. Esta producción recibió un servicio equivalente a 20 mil dólares de corrección de color por parte de Chemistry Cine, un premio de tres mil dólares en efectivo para apoyo a la postpro-

posproducción

Edificar la memoria

ALBERTO SPILLER

Construir la ausencia. Ese fue el reto que asumieron los arquitectos del estudio Snøhetta cuando decidieron emprender la realización del pabellón conmemorativo en la Zona Cero de Nueva York. Una obra que, más que una estructura monumental, tenía que materializar —sutilmente, sin convertirla en algo abrumador—, la memoria de la tragedia del 11-S, y al mismo tiempo identificarse con el espíritu de una ciudad herida, en un juego de alusiones y simbolismos acerca de lo que un tiempo había existido, y de lo que ahora vuelve a nacer en esa zona de la gran manzana.

El proyecto de Snøhetta, prestigiosa firma de arquitectos con sede en Oslo, Noruega, se remonta a 2004, cuando participaron y ganaron el concurso para la realización de la obra. En 2005 empezaron los trabajos que culminaron con la inauguración del pabellón en ocasión del décimo aniversario de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Todo este proceso fue captado por las cámaras de los cineastas noruegos Jan Palmers y Bjørn Molstad, con el

que crearon el documental *Snøhetta på Ground Zero* (*Snøhetta en la Zona Cero*). Estrenada por primera vez el año pasado. La película forma parte de la V Muestra de Cine Socio ambiental del FICG, y se proyectará hoy, a las seis de la tarde, en la biblioteca Juan José Arreola.

En el documental se pueden apreciar testimonios de ciudadanos neoyorquinos sobre la tragedia —por ejemplo, el de un afroamericano que, en el Ground Zero, vende fotos de cómo era la zona antes de la tragedia y explica a los despistados turistas lo que sucedió allí—, entrevistas con expertos y periodistas, y sobre todo la descripción del proyecto, de cómo se ideó, de cómo se desarrolló desde las entrañas de la metrópoli, de sus callejitas, de sus rincones más insospechados, y de cómo cobró forma reflejando tanto la arquitectura del entorno ciudadano, como de lo que un tiempo fue el World Trade Center.

El proyecto

Craig Dykers es el socio norteamericano y, con Kjetil Thorsen, uno de los fundadores de Snøhetta. Él mismo, en el documental, se define como un embajador de la cultura noruega, a pesar de haber nacido en Alemania, de madre londinense y padre de Nuevo México. “Mi voz

es americana, pero mi mente es europea”, dice el arquitecto que, de sus 50 años de vida, pasó 32 en Europa, y que ha vivido en Noruega más tiempo que en cualquier otro lugar.

En una entrevista para la revista *Arkitektur N*, contó que cuando el encargado del comité de selección le habló para anunciarle que habían ganado el concurso, le dijo: “Amamos su trabajo, es verdaderamente sensible, pero en ese lugar el edificio tiene que ser invisible”. “Esa era nuestra tarea: construir un edificio invisible”.

El pabellón, que alberga un auditorio, un lugar tranquilo para la reflexión y uno reservado para los familiares de las víctimas, es la única estructura en la Zona Cero que está arriba de la superficie, y su función es conectar el exterior con el subterráneo Memorial Museum. “Después de varias reuniones, empezamos a entender lo que realmente significaba: que ellos no querían un edificio que abrumara el museo, sino algo que fuera complementario y confortable. Y en parte es por eso que ganamos, porque varios de nuestros trabajos son acerca de edificios que crean una conexión directa con la situación o con el panorama, no sólo en el sitio por sí mismo, sino también con un contexto más amplio”.

Busca
más en la
web

bit.ly/T4zym8

documental

Comprender los espacios y conectar con ellos es la intención de la firma de arquitectos Snøhetta, quienes construyeron el pabellón de la Zona Cero de Nueva York. Visión que fue plasmada en el documental que es exhibido en la sección de Cine Socio ambiental. El cofundador del despacho de arquitectos, Craig Dykers está en Guadalajara como invitado

La relación de sus obras con el paisaje, junto con el impacto cívico dirigido a recuperar zonas degradadas de las ciudades, son unas de las características principales de los trabajos del estudio, que actualmente cuenta con más de cien colaboradores a lo largo del mundo. Entre sus obras más famosas, está la nueva biblioteca de Alejandría, el Teatro de la Opera de Oslo y la remodelación de Times Square.

La neutralidad del pabellón de la Zona Cero se logró con una fachada irregular de paneles de acero que, en palabras de Dykers, “permite que el edificio cambie continuamente, dándole una suerte de propiedad de camuflaje”. Las formas y los reflejos cambiantes tienen el efecto de acercar el visitante al cielo, pero sobre todo, ofrece en algunos puntos una reminiscencia de las fachadas de las que fueron las Torres Gemelas: “Es un efecto muy sutil: algunas personas quieren recordar, y otras no, por lo que hicimos algo que implicara una conexión, pero que al mismo tiempo fuera visible sólo a intermitencia. Los visitantes no logran entender si la intención era la de recrear la fachada original, sino que se lo están cuestionando de continuo, no pueden verlo claramente, sólo pueden ‘sentir’ la conexión”.

Snøhetta en Guadalajara

Los arquitectos noruegos se harán presentes

De izquierda a derecha: el proyecto de la Zona Cero; el arquitecto Craig Dykers, y el render del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.

Fotos: Archivo

en Guadalajara, no solamente por la visita de Craig Dykers, quien acompañará la proyección del documental en el FICG, sino porque Snøhetta ganó el concurso para la realización del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.

Un jurado internacional integrado por prestigiados expertos en varias disciplinas —un arquitecto, un crítico de arquitectura, un ecólogo, un diseñador de museos y un museólogo— escogieron su proyecto entre los cinco presentados por reconocidas firmas de arquitectos.

“El de Snøhetta cubría muchas de las características que habíamos solicitado originalmente”, explica Eduardo Santana, coordinador del proyecto del Museo. “Por ejemplo, que no hubiera una división física entre una sala y otra, para que el visitante pudiera escoger su recorrido de forma abierta entre rutas diferentes; que fuera inclusivo para la población y que creara espacios públicos gratuitos, lo que yo llamé ‘paredes socialmente permeables’, para que gente de diferentes grupos culturales se sintiera a gusto visitando el museo”.

Además, otros de los requisitos, era que tuviera un planteamiento de edificación sustentable en relación al uso del agua, de la energía y a los materiales de construcción, “para que el edificio en sí mismo se convirtiera en una

exposición de los principios que propone en relación a la sustentabilidad”.

El museo se ubicará al interior del perímetro del Centro Cultural Universitario, y se construirá con materiales de la región. “Tiene una forma moderna e inusual, y al mismo tiempo recupera la tecnología árabe y la arquitectura colonial, con grandes muros y jardines interiores. Pero desde el exterior se ve como si el agua lo hubiera erosionado, con formas orgánicas de piedras pulidas por la acción del agua, concepto que Dykers desarrolló de un brazalete prehistórico que vio cuando le dimos un recorrido por el museo”, explica Santana.

Concluye: “El museo no es solamente un edificio, los objetos artísticos e históricos que guarda, o el conocimiento que transfiere: el museo es un proyecto vivo, de personas que interactúan con su sociedad a través de la investigación y la recuperación de obras de arte: la misión de este museo es comprender la ciudad en que vivimos, e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta”.

Snøhetta en la Zona Cero

Directores Jan Palmers, Bjørn Molstad
Jueves 7 de marzo, 18:00 horas
Biblioteca Juan José Arreola

FICG

28

Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
Film Festival · México ®

1 - 9

Marzo 2013

Auspiciadores

Presentadores

Diamante

Rubi

Esmeralda

Zafiro

Medios

Colaboradores

Restaurantes

www.ficg.mx

▲ Fermín Muguruza. Foto: Archivo

Próxima estación musical: Marruecos, del ex Negu Gorriak, Fermín Muguruza, efectúa un recorrido que penetra en la producción de sonidos y la forma de vida de ese país del norte de África. La sección Son de cine proyecta este documental hoy por la tarde

ÉDGAR CORONA

Desde los tiempos con Negu Gorriak –mítica agrupación que se instaló en el *crossover*, originaria del País Vasco–, Fermín Muguruza, miembro fundador de este grupo, siempre mostró una actitud inquieta como artista, como un músico sediento por conocer nuevos ritmos que le permitieran desarrollar su capacidad y su visión creativa. Esa necesidad por experimentar con el *punk*, el *ska*, el *reggae*, el *hardcore*, el *drum and bass* o el *hip hop*, fructificó en la producción de álbumes con un sello trasgresor, y con colaboraciones cercanas con los más variados músicos. Desde Manu Chao hasta Desorden Público o Mad Professor, Fermín Muguruza se convirtió en uno de los artistas más solicitados dentro de un “movimiento” que tomó la música como una bandera para buscar eliminar fronteras.

La inclinación por encontrarse con los sonidos menos convencionales, llevó a Muguruza –también productor musical– hacia un nuevo proyecto en el que participó como director de documentales. La cadena de televisión Al Jazeera, produjo una serie de trabajos que fueron dirigidos por Fermín Muguruza, con “la intención de dibujar un mapa sonoro de la música árabe”, según explica el ex cantante de Kortatu y Negu Gorriak.

Próxima estación musical: Marruecos, es uno de los testimonios visuales pertenecientes a esta serie que, ahora es presentado en la sección Son de cine de este festival, algo que permite un acercamiento al panorama de la producción musical de aquel país, una especie de disección sonora, que muestra la riqueza de sus distintas regiones. A manera de viaje, Fermín Muguruza es guiado por Oum, cantante que se ha convertido en una de las representantes importantes de la música marroquí en el extranjero, especialmente en

algunos países de Europa. Las ciudades de Tánger y Tetuán, representan los primeros encuentros con la tradición y el sonido árabe, para después continuar por Rabat y concluir el trayecto en Marrakech. En este recorrido conoceremos a la Orquesta Chekara, H Kayne, Hamid El Kasri, Karima Skalli, Khadija y, por supuesto, a Oum.

Del rap y el sonido mestizo hasta las raíces del flamenco y el *gnawa* –cantos, danzas y rituales sincréticos como medios para llegar a un trance–, *Próxima estación musical: Marruecos*, no sólo es el dibujo de un mapa lleno de sonidos, es también el testimonio de una forma de vida que crece entre el misticismo, el embate de la modernidad y, principalmente, entre la necesidad de expresar los sentimientos y las posiciones –incluso políticas– más particulares.

La filmación de esta serie de documentales no fue una tarea sencilla para Fermín Muguruza y su equipo. “Todo era muy estricto y, a veces,

tuvimos que grabar clandestinamente”. El director recuerda que, en Túnez, la policía solicitó las direcciones de los músicos seleccionados, para visitarlos primero, e intentar coaccionarlos. Otra de las situaciones complicadas ocurrió en Egipto. “Fuimos testigos de una gran revuelta antes de un concierto de Mohamed Mounir, a quien llaman The King. Todo terminó con ataques de la policía y la gente lanzando piedras”. Sudán, Líbano, Siria, Kuwait, Yemen, Baréin, y, claro, Marruecos, conforman algunos de los países que fueron seleccionados por el equipo de producción y transmitidos en la cadena de televisión Al Jazeera. ✿

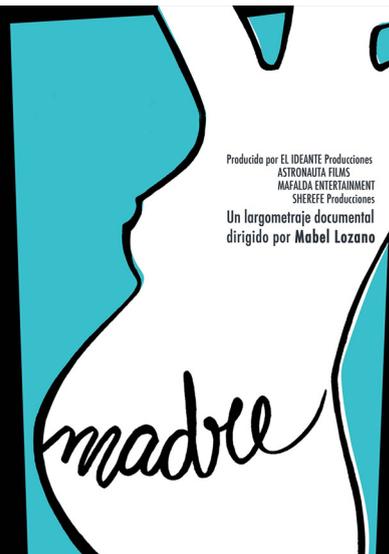
documental

**Próxima estación musical:
Marruecos**

Dir. Fermín Muguruza
Jueves 7, 18:45 horas
Cinépolis 6. Centro Magno

Cinco mujeres: cinco historias

Producido por EL IDEANTE Producciones
ASTRONAUTA FILMS
MAFALDA ENTERTAINMENT
SHEREFE Producciones
Un largometraje documental
dirigido por Mabel Lozano

<http://bit.ly/13HXM1p>

Madre, un documental dirigido por la española Mabel Lozano, es una reflexión sobre el tema de la maternidad y sus repercusiones en la actualidad. La presentación es esta noche en el Teatro Diana

ÉDGAR CORONA

Una de las frases recurrentes respecto a la maternidad, es aquella que habla sobre un cambio completo y definitivo en la vida de la mujer. Esta expresión claramente no se aleja de la realidad, sin embargo, las percepciones sobre el tema no son las mismas que hasta hace unos años. “La maternidad de nuestras madres y abuelas ya no es un referente para nosotras”, dice la española Mabel Lozano, directora del documental *Madre*, producción que se presenta esta noche en la función de gala del Teatro Diana.

En un intento por alejarse de los clichés, la directora –quien también es conocida por su trabajo como actriz y presentadora de televisión– reúne en este trabajo a cinco mujeres: Alicia Medero, Ruth Florentino, Irene Villa, Ruth Sarabia y Alejandra Garrido, cinco historias distintas que plantean una visión actual en lo que se refiere al tema de la maternidad.

La fecundación *in vitro*, la adopción, el embarazo en la adolescencia, el embarazo frente a una situación de discapacidad física y el embarazo fuera del núcleo familiar, son los hilos conductores de este trabajo, que utilizó la técnica de la “autofilmación”. “Hoy la maternidad es muy distinta, e incluso más compleja debido a nuestra promoción profesional y a los distintos modelos de familia, por eso quise hacer este documental”, dice Mabel Lozano. La directora agrega que siempre que se habla de maternidad se pone el foco en el bebé y no en la madre.

El documental sigue el proceso de gestación de estas mujeres originarias de España. Cada una pertenece a un ámbito social distinto, esto con el propósito de retratar los diferentes cambios físicos y emocionales, además de la cotidianidad y los momentos extraordinarios que atraviesa una mujer embarazada.

Esta no es la primera ocasión en que Mabel Lozano se involucra en un proyecto de estas caracte-

rísticas. En 2010 escribió, produjo y dirigió el cortometraje *Escúchame*, un trabajo sobre la trata de mujeres y niñas. Un año después dirigió el documental *Y todavía hay tiempo para verbenas*, producción que aborda el tema del cáncer de mama. La función de gala de esta noche es a beneficio del Centro de Equitación Terapéutica Limón A. C. 🌿

Madre

Dir. Mabel Lozano
Marzo 7, 21:00 horas
Teatro Diana

cine

LA FRANQUICIA PERFECTA

L'OCCOCO

ALEJANDRO LOCCOCO

Invierte con nosotros...

38.26.33.36
ventas@loccoco.com
www.loccoco.com

SALONES DE BELLEZA

SALONES DE BELLEZA

ANDARÉS 3611•2911	ARBOLEDAS 3671•1198	ÁNGEL LEAÑO 3364•1337	CENTRO MAGNO 3630•4108	CENTRO SUR 3694•3154	CIRCUNVALACIÓN 3854•0532	CONCHITAS 3855•0127	JARDÍN REAL 3833•2545
LA ESTANCIA 3682•1393	LOMAS UNIVERSIDAD 3652•9933	MARIANO OTERO 3621•2773	GRAN PLAZA 3621•1923	INDEPENDENCIA 3168•2084	PLAZA CIUDADDELA 3611•4163		
PLAZA LOMAS 3680•5380	PLAZA PICACHO 3121•1825	PLAZA PABELLÓN 3611•2949	PLAZA PROVENZA 3686•4235	PLAZA PROVIDENCIA 3616•4917	SAN ISIDRO 3833•8347	SAN LUIS 3811•4596	
INSTITUTO CENTRO 3827•3778	INSTITUTO CRUZ DEL SUR 3663•4947	INSTITUTO ÁVILA CAMACHO 3624•3747	INSTITUTO ESTADIO 3630•3706				

Mejor que la ficción

ROBERTO ESTRADA

Aunque sé que la respuesta sonará obvia, no deja de parecer necesaria cuando al preguntar cuál sería la mejor cualidad que ofrece el documental, Jorge me lo dice con toda su filosófica sencillez: “Porque es lo mero mero; la aproximación a la simple realidad”, y ello sin duda puede serle útil a la sociedad, a pesar de que, toma un respiro, “ah, cómo decírtelo, está dedicada a cosas como las telenovelas y el deporte, al que se le dan mucho más páginas que a otros asuntos”.

Es la opinión del crítico de cine e investigador uruguayo Jorge Rufinelli, quien está presente en el FICG28, participando como jurado, y que a la vez fue invitado para dar una conferencia llamada “El nuevo lenguaje documental” –finalmente cancelada por problemas de horarios– y de la cual acepta con una risita Rufinelli, que en principio no sabría realmente cuál es ese “nuevo lenguaje”, pero luego, recomponiendo la situación, dice que al escribir su libro *América Latina en 130 documentales*, descubrió “ciertas modalidades” de discurso, como es el que exista menos el documental de denuncia política que se realizaba en los 60, y que ha dado paso a un documental más personal de los hijos de las víctimas directas de los regímenes dictatoriales en América, y que comenzara hacia 1990.

Ya que en principio, y en ciertos momentos los documentales han tenido que ser filmados y proyectados de manera clandestina, Rufinelli se siente convencido de que las nuevas tecnologías, tanto en cámaras como en el uso de internet, han permitido que haya un “resurgimiento del género”, ya que se abarataron los costos de producción, y por ello también se ha podido facilitar su divulgación a través de las redes sociales, y ahí es donde está su futuro quizás “lamentablemente”, porque dice el crítico, fuera de festivales como el de Guadalajara son pocos los espacios en los que se les “da su lugar”, a menos de que cuenten con mucho éxito.

Aún así, Rufinelli cree que el documental está pleno de salud, y que los jóvenes realizadores se están mostrando muy interesados en que su ópera prima sea en este género y no con un cine “glamoroso” y espectacular, pero no deja de reconocer que hay documentalistas que han logrado su trabajo en primer orden y en la gran vitrina cinematográfica, pero sin demeritar su calidad, y menciona que en el caso de México esto ha sucedido con Juan Carlos Rulfo, así como Nicolás Echeverría, y que su “amor por el documental y la búsqueda de la verdad es encomiable”.

Por ello, si hay algo que espera Rufinelli del documental es que se “preocupe no sólo por el

Directores como Juan Carlos Rulfo y Nicolás Echeverría han logrado que resurja el documental, y sean espacios como el FICG donde este género puede tener salas y una proyección difícil de encontrar en los circuitos comerciales, destacó Jorge Rufinelli

▲
Jorge Rufinelli
Foto: Archivo

cine

tema, sino por cómo llegar a él”, donde la forma y el fondo son importantes, porque es necesario saber “cómo encantar al espectador o cómo horrorizarlo” a través de la estructura de su narración.

Rufinelli sabe que casi de manera inevitable, los grandes temas para el documental en América Latina son el narcotráfico y la migración, pero también está seguro de que al final hay dos visiones de ello, una que presenta un continente pobre y devastado, mientras que otra resulta más optimista, en la que se cifran todas las esperanzas, frente al desgastado viejo continente, así como un Estados Unidos un tanto ya sin remedio.

Al cuestionar a Jorge Rufinelli si es verdad que el cine de ficción ya ha decantado todas sus fórmulas y que ahora sea el documental quien ofrezca renovación y fresca cinematográfica, piensa que esto sí ha sucedido, pero aunque advierte que no es uno superior al otro, sino que se

fusionan, afirma que aún cuando el documental aprendió a contar una historia y a “crear” personajes de la ficción, es ahora este último cine el que toma recursos del otro para seguir desarrollándose, como es el hecho de la utilización narrativa del falso documental, por citar alguno.

Mi última pregunta para Rufinelli es: qué es lo que alienta a los directores a seguir haciendo cine de cualquier género. Su respuesta es la anécdota en que me cuenta que durante tres años intentó entrevistar a Gabriel García Márquez sobre este arte, y cuando lo consiguió lo primero que le preguntó es por qué los cineastas continuaban realizando sus obras pese a todas las penurias económicas y de salud que pasaban para concretarlas. Rufinelli me dice que pensó que las palabras del escritor eran sólo una broma. Gabo se limitó a responder: porque si no lo hicieran se morirían. ✿

close up

Nicolás Echeverría Visión mística

Foto: Jorge Alberto Mendoza

El músico, pintor, productor, director, guionista, fotógrafo y documentalista de cine Nicolás Echeverría se ha encargado de dirigir la parte académica DocuLab Guadalajara en la FICG28, para que los jóvenes documentalistas de Iberoamérica exploren, renueven, desarrollen y practiquen la narrativa del lenguaje audiovisual.

La esencia de la obra de Echeverría es la visión indígena y el ambiente místico. Sus películas han sido reconocidas a escala internacional, entre ellas *Cabeza de Vaca*, *Los hombres que respiran luz*, *María Sabina. Mujer espíritu y Niño Fidencio*, *taumaturgo de Espinazo*. Su más reciente obra es *Eco de la Montaña* que narra la experiencia del artista huichol Santos de la Torre.

ADRIANA NAVARRO

eco de la montaña

Es una película en proceso, llevo un 70 por ciento del rodaje, y me faltan unos meses de edición, y es sobre el artista huichol Santos de la Torre, que tiene un mural en la puerta del Museo de Louvre en la estación de metro Louvre Palais Royal, un mural que llegó a Francia por regalo de Ernesto Zedillo a Jaques Chirac en 1997. El mural es visto por millones de personas que van al museo. Yo me dediqué a buscar al artista y me lo encontré en el corazón de la Sierra Madre en un ranchito, sin agua, sin electricidad, viviendo en una pobreza increíble. Me pareció muy raro alguien que tenga este lugar y privilegio que ya quisieran muchos artistas tener su obra colgada en ese lugar, pues de repente vive en el anonimato y la pobreza. Por eso, estoy haciendo un documental sobre un nuevo mural que le encargamos a Santos de la Torre para realizarse en Zacatecas y que intentamos llevarlo a un nuevo museo en París para depositarlo ahí de forma permanente.

misticismo

Desde el principio de mi carrera me he dedicado en gran parte a hacer documentales sobre indígenas y rituales, huicholes, coras, tarahumaras, mazatecos, y muchos otros pueblos de México. Digamos que esa ha sido la tónica, la magia y la religión del mundo indígena, incluso mi película *Cabeza de Vaca* toca ese tema. El misticismo ha sido parte de mi vida desde niño, porque yo nací en Tepic, Nayarit y yo me acostumbré a ver a los coras y los huicholes desde niño y ya han sido parte de mi vida desde siempre. He vivido en comunidades, y el trabajo cinematográfico con ellos fue a partir de 1973 o 1974.

wirikuta

Debe respetarse el territorio, hay una concesión para explotar minas a cielo abierto en Wirikuta y yo creo que se debe respetar no solamente por ser un lugar sagrado huichol, aunque mucha gente no crea en eso, pero para mí es muy importante que sea sagrado. Además es realmente un pulmón ecológico del país importantísimo, es un bosque de cactáceas maravilloso, espectacular y sería un crimen explotar minas ahí.

documental

El documental me ha dado la oportunidad de estar en contacto con la gente, con las etnias, conocer mucho mejor mi país. Creo que documental actual en México es mucho más interesante que la ficción. Siento que en México hay un gran renacimiento por el documental y hay muy buenos creadores.