

FICG 30

Mayahuel

Lunes 9 de marzo de 2015
Año 8 Número 4

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

ITALIA
INVITADO DE HONOR

HERMOSILLO

el TRANSGRESOR

directorío

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Rector General
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Vicerrector Ejecutivo
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Secretario General
Mtro. 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

Coordinador General de Comunicación Social
Mtro. Everardo Partida Granados

Coordinador de La gaceta de la Universidad de Guadalajara / Mayahuel
Mtro. José Luis Ulloa Luna

Editor
Alberto Spiller

Editor adjunto
Víctor Manuel Pazarín

Corrección
Juan Fernando Covarrubias

Concepto de Imagen y Diseño
Fabricio Pacheco

Diagramación
Miriam Mairena Navarro
Diana Puig Valenzuela

Jefe de cierre
Fernando Ocegueda Luna

Festival Internacional de Cine en Guadalajara
Film Festival México

▶ La actriz Blanca Guerra, en la rueda de prensa Homenaje a Pedro Armendáriz Jr.
Foto: Gilberto Torres

◀ Francis Kenny, director de fotografía, en visita a los talleres realizados en Chapala Media Park.
Foto: Bernardo De Niz

▶ El director Gabriel Ripstein (al centro), en la rueda de prensa de la película *600 millas*.
Foto: Natalia Fregoso

¡PRUÉBALA!

ENDULZADA CON STEVIA Y AZÚCAR,
BAJA EN CALORÍAS.*

*BASADO EN UNA PORCIÓN DE 200 ml.
HAZ DEPORTE. HOLA 01800-7268-4400
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. COCA-COLA LIFE, la onda dinámica y la botella contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company, D.R. © The Coca-Cola Company, 2014.

TEA FALCO JACOPO OLMO ANTINORI

De la seducción a la inocencia

REBECA FERREIRO

Con “Ragazzo solo, ragazza sola”, una versión que David Bowie realizó de su canción “Space Oddity” incorporando la letra del compositor italiano Mogol, nos internamos en *lo e te*, el más reciente trabajo de Bertolucci, un filme de apariencia simple aunque de múltiples referencias al estilo cambiante de un cineasta que ha marcado el pulso del cine italiano por más medio siglo. En esta adaptación fílmica de la novela homónima de Niccolò Ammaniti, dos hermanos (Lorenzo y Olivia) que apenas se conocen desarrollan vínculos profundos a partir de un encuentro casual. Sus protagonistas, los actores Jacopo Olmo Antinori y Tea Falco, nos comparten su experiencia al lado de uno de los más importantes referentes de la cinematográfica italiana. **¿QUÉ HA REPRESENTADO PARA USTEDES TRABAJAR CON BERNARDO BERTOLUCCI EN ESTA VERSIÓN TAN ÍNTIMA EN SU FILMOGRAFÍA?** TF. Fue un gran honor trabajar con un cineasta de la talla de Bernardo con quien, además, no ha sido difícil filmar porque él es una persona irónica y empática al mismo tiempo; nos ha hecho sentir inmersos rápidamente en este viaje. **JO.** Para mí ha significado mucho, pues ha sido una experiencia muy importante a nivel profesional pero también a nivel personal, ha sido un trayecto rico en lecciones e ideas. Es una experiencia que ha significado todo, me ha cambiado la vida. **IO E TE FUE UNO DE ESOS FILMES QUE SE SOSTIENEN CASI POR COMPLETO EN LOS PERSONAJES, Y NO EN INTRINCADAS HISTORIAS. ¿CÓMO CONSIDERAN QUE EL FILME CONSIGUE MANTENER ATENTO AL ESPECTADOR?** JO. La clave creo que está en el discurso que se forma en su relación. Todos vemos que hay una interacción muy especial entre ellos, pero ninguno de nosotros sabe exactamente en qué consiste; lo que importa es cómo esa relación se construye con dos personas que no se han visto mucho y luego comparten conflictos al interior de sus vidas. **TF.** Además, por la forma en la que Bernardo filma sus películas, el filme mantiene constantemente el suspenso, porque en cada escena

que él hace tú puedes ver otra. **OLIVIA Y LORENZO SON PERSONAJES QUE EXPERIMENTAN UNA COMPLEJIDAD PSICOLÓGICA EN CONVIVENCIA CON EL OTRO, ¿CÓMO SE PREPARARON PARA UN PAPEL CON ESTOS Matices?** TF. Bernardo ha puesto mucho de mí en el personaje, pues también hago fotografía y hablo con mi acento siciliano, aunque en México esto no se perciba; entonces cuando me lo propuso, lo que he debido hacer es recitarlo porque ya lo sentía un tanto construido para mí. Con todo, realmente no ha sido difícil lograr interpretarlo, porque Bernardo es increíble. **JO.** Yo tenía una imagen de lo que era Lorenzo, y he tratado de acercarme lo más posible a esa idea, construirlo tomando ideas de mi comportamiento y de otras personas de mi edad, personajes vivos, para terminar de delinearlos. **EN LAS PELÍCULAS DE BERTOLUCCI HEMOS VISTO UN IR Y VENIR ENTRE LA INOCENCIA Y LA SENSUALIDAD, ¿PIENSAN QUE HAY ALGÚN RESQUICIO DE ELLO EN ESTA HISTORIA FRATERNAL?** TF. En el libro la historia era mucho más sensual, hay una escena que Bernardo no ha incluido en el filme donde Lorenzo miraba a través de la cerradura del baño espionando a Olivia cuando se bañaba. Así que para mí, el que el director no la incluyera ha marcado una diferencia de tratamiento en relación a sus filmes previos, que propicia que éste hable más de una relación espiritual que carnal. **JO.** En efecto, puede parecerlo así en cierto punto del filme, pero creo que la relación fraternal prima y triunfa sobre esa sospecha. ☞

Foto: Jorge Alberto Mendoza

UN MENSAJE DE ESPERANZA

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La vida del jugador de fútbol americano Marc Buoniconti, quien a los diecinueve años sufrió una lesión en la médula espinal que le ocasionó una parálisis permanente, es lo que narra *An Unbreakable Bond*, documental de Emilio

Estefan que plasma la lucha librada durante tres décadas por el ex jugador y su familia para sobreponerse a esta tragedia.

Estefan trabajó ocho meses en este proyecto con el afán de dar a conocer la historia de los Buoniconti. “El documental tiene mucha información técnica, queremos llevarlo a Dubái, África y poder conseguir recursos, y por eso se me ocurrió hacerlo y hemos tenido muchas donaciones para seguir con la fundación The Miami Project to Cure Paralysis, creada a partir de este suceso; y no sólo es mostrar la parte emocional, sino que la gente sepa lo difícil que es esta situación”.

A lo largo del documental de sesenta minutos aparecen amigos, familiares y defensores de The Miami Project, como el actor Tommy Lee Jones, los periodistas Tom Brokaw y Bob Costas, y el ex entrenador de los Miami Dolphins Don Shula.

“Fue difícil convencer a la familia, Marc no quería salir, le dije que estaba dispuesto a trabajar un año completo. Él dijo que era muy pronto para hacerlo porque todavía no tenía los resultados que quería de los trabajos de la fundación, y les dije que era importante tener documentado todo esto. Por suerte cuando vio el documental le encantó”.

En cuanto a los recursos para la producción, dijo que ha tenido la dicha de trabajar con películas importantes, y cuando uno hace algo para conseguir fondos, como este caso, gastar lo mínimo es lo principal.

“Se hizo con muy poco dinero, para mí fue más sacrificio, cuando uno hace este tipo de documentales con gente como presidentes, personajes del deporte, lleva mucho tiempo. Al final lleva un mensaje de esperanza sobre todo a la personas que saben lo difícil que es estar en una cama sin poderse mover”.

La cinta se estrenó en el Teatro Olympia del Centro Gusman para las artes escénicas de la ciudad de Miami, Estados Unidos, a donde no pudo asistir Marc debido a que estaba hospitalizado por una fuerte infección que puso en riesgo su vida, de la cual ya se ha recuperado.

Con este trabajo, Emilio Estefan continúa la senda que empezó en 2008, cuando estrenó su primer documental 90 millas, sobre la historia de la música cubana. ☞

El documental An Unbreakable Bond cuenta la tragedia de un joven que quedó paralizado por una lesión sufrida jugando fútbol americano

Foto: José María Martínez

BENITO SANTOS

NOVIAS

HISTORIAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

KARINA ALATORRE

Las ganas de los cineastas italianos y mexicanos de contar historias sobre la problemática social desde un enfoque que alejado de los clichés, son un motivo más para que surja un mayor número de coproducciones entre ambos países, considera Pasquale Calone, asistente de dirección en la cinta *L'intervallo* (El intervalo) que será proyectada este lunes en el FICG.

Pues las historias son pensadas “de abajo hacia arriba”, y no al revés como sucede con las grandes industrias de algunos países europeos y de Estados Unidos, afirmó el cineasta. “Países con economías más fuertes como Alemania, Inglaterra, estas temáticas son más secundarias porque el cine, cuando tiene esta industrialización muy fuerte, se interesa más en el mercado”.

Actualmente, Calone trabaja en una producción mexicana cuya historia trata de un hombre que tuvo que abandonar su comunidad para ir a la ciudad, y cuando regresa se enfrenta a los fantasmas que lo obligaron a abandonarla.

“afortunadamente yo viví tres años en Brasil, ahora estoy viviendo aquí en México trabajando para

un nuevo proyecto, así puedo ir más allá de los clichés que los extranjeros tienen sobre el mexicano, sabiendo que al final la violencia es una mínima parte de lo que pasa en México”.

La cinta *L'intervallo*, comentó el cineasta, trata la problemática de la violencia de la ciudad de Nápoles, donde hay una organización criminal que afecta la vida de las personas, “un problema invisible que no podemos detectar directamente pero sí indirectamente, cuando la vida de una persona no puede desarrollarse libremente porque tiene que enfrentarse con esta violencia”.

La historia es contada desde la vida de dos adolescentes que viven en uno de estos barrios problemáticos, que un día fueron encerrados en un sitio sin saber por qué, hasta que poco a poco lo descubren.

Los muchachos que protagonizan la historia no son actores sino jóvenes que realmente viven en una de estas zonas de la ciudad, por lo que trabajar con ellos fue para Pasquale la mayor experiencia de esta película.

“No podían ser actores, un actor puede interpretar el personaje pero físicamente no tienen el peso, estas personas son adolescentes de quince años, sus vidas están condicionadas a la violencia, entonces ya tienes una manera de ser, no es un hacer, y este ser sólo es posible si trabajas con las personas que de verdad viven estas problemáticas”.

Las primeras participaciones de Pasquale Calone en el cine fueron en el área de fotografía. “Yo estudié filosofía, y trabajé muchísimo con la fotografía de antropología y fotografía social, y estudié cine en Brasil, entonces no creo que sea el caso clásico del cineasta italiano, porque viví además diez años en Francia donde empecé a trabajar en el cine, y ahora estoy aquí en México. En mi caso fue la filosofía la base teórica de mis creaciones, después la fotografía fue la representación estética de mis ideas, y el cine me permite contar historias, a través de fundamento filosófico”.

El cine para Pasquale Calone es la manera de contar historias desde una base filosófica

Foto: José María Martínez

Proyección

MARZO 9

16:45 hrs.

L'INTERVALLO

Dir. Leonardo Di Constanzo.
Cinépolis Centro Magno 9.

PROYECCIÓN

MARZO 9
19:00 hrs.

CESARE DEVE MORIRE / CÉSAR DEBE MORIR

Dirs. Paolo Taviani / Vittorio Taviani
Italia, 2012
Cinépolis Centro Magno 9.

MARZO 10
21:00 hrs.

IL CAPITALE UMANO/EL CAPITAL HUMANO

Dir. Paolo Virzì
Italia, 2014
Teatro Diana.

MARZO 11
20:00 hrs.

ASSUNTA SPINA

Dirs. Gustavo Serena / Francesca Bertini
Italia, 1915
Paraninfo Enrique Díaz de León.

INVITADO DE HONOR

TRAFALIA

LIBRO

PADRE AMOROSO

CAPO DESPIADADO

Foto: Jorge Alberto Mendoza

JULIO RÍOS

“Esto no es una oda, no quiero hacer apología del criminal”, dice el hijo del narcotraficante más famoso de Colombia —y tal vez del mundo— cuando habla de su libro *Pablo Escobar. Mi padre*.

Sebastián Marroquín es el nombre que utilizó Juan Pablo Escobar al cambiar de identidad, para tratar de escapar del infierno en que la actividad ilegal de su padre metió a su familia. Fue un peregrinar que los llevó a países como Alemania, Mozambique y Argentina, en busca de la paz y el derecho a vivir.

Editorial Planeta publica este testimonio que fue presentado ayer en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Un título que refleja la vida de los dos Escobar: el padre amoroso que educó a sus hijos en valores como la gratitud y la solidaridad social, y el capo que mandaba a asesinar a centenares de personas a sangre fría.

Le enseñó ambos caminos, el de la reconciliación y el de la venganza. Marroquín optó por el primero. Y ahora, desde el perdón, advierte a las nuevas generaciones de no dejarse seducir por el glamour con que algunas series televisivas o videos musicales hacen apología del delito.

“Se magnifican los escasos minutos de gloria de los capos. Pero no dicen que su familia es vulnerable. Los narcos vienen de la fragilidad y la exclusión y tienen odios con los que justifican la violencia. Sólo ven a mi padre en motos, en su zoológico, en sus yates y sus aviones. Qué joven

no querrá ser así. Pero yo viví esa terrible historia de terror. Eso nos destruyó como familia, como país. Es irresponsable esa apología del delito y “glamourizar” la actividad del narcotráfico. Yo vi a mi padre en cuevas, sin agua ni luz. Nada de excitante. Iba a visitar a uno de los hombres más ricos del mundo a una cueva, en piso de tierra y sin comida. Yo vengo aquí a recordarles que a la larga el disfrute es escaso. Mi padre hubiera cambiado toda su fortuna por estar unos minutos de tranquilidad con su familia”, relata.

El libro tiene fotografías de las décadas de los setenta a los noventa, cartas que su padre escribió y correspondencia que recibía de diferentes esferas. Amigos, enemigos, la madre y los hermanos, reconstruyen esa historia de violencia, pero también de amor. “Yo a mi padre lo amo intensamente. Pero no quiero ser como él”.

Sobre la violencia del narcotráfico, dice: “Este no es un problema de mexicanos, ni de colombianos, ni de ninguna nacionalidad específica. Es un problema de cómo están diseñadas las políticas públicas que favorecen la aparición de personajes tan violentos como mi padre, tan poderosos como él y tan capaces de desafiar a las democracias de América Latina, personajes que no podrían existir sin la corrupción de los gobiernos”.

Por eso, el mensaje que quiere enviar con el libro es muy distinto, para que esta historia no se repita jamás y que los países no tengan que transitar por el mismo dolor que sufrieron los colombianos.

“Esos extremos de violencia se pueden

evitar cuando se modifican las políticas, que lo único que proponen es una declaración de guerra”.

Escobar propone que deben ser revisadas esas políticas que sólo proponen matar al paciente para curar la enfermedad, pues la comunidad científica dice que es un problema de salud pública que no puede ser atendido militarmente.

“México no ha tocado fondo, y tampoco precisa tocar fondo. Está a tiempo de dar un giro para abordar el problema de manera diferente, con un cambio cultural muy fuerte. No solamente buscar una alternativa de paz para las drogas. Yo no sé si la legalización sea la salida exclusiva. Tengo una postura radical en el tema. Pero hay una cosa que sí sé: gracias al señor Nixon, a su brillante idea de declarar la guerra a las drogas, nos ha quedado un legado de violencia ininterrumpida durante cuarenta años”. ❧

Las dos facetas de Pablo Escobar quedaron plasmadas en un libro escrito por su hijo. El autor llama a las nuevas generaciones a no dejarse seducir por el narco, y a los gobiernos a cambiar sus políticas de confrontación

JAIMÉ HUMBERTO HERMOSILLO

EL CINE COMO PSICOANÁLISIS

Basada en la familia como microcosmos representativo de la sociedad, la producción fílmica de Jaime Humberto Hermosillo rompió tabúes de su tiempo y logró asimismo espantar a sus fantasmas personales

VÍCTOR RIVERA

El cine nace como el universo: de la nada. De la nada —sinónimo de oscuridad— se ilumina la pantalla a mitad de la sala cuando comienza la proyección y la historia aparece. Nacen los personajes, las tramas y todos los reflejos del director. Tal es la forma en la que nace el cine en el mente de Jaime Humberto Hermosillo, el “director transgresor”, quien fue catalogado así por atreverse a contar historias que nadie se había contado antes, enfocadas, según él mismo dice, en el “microscopio de la sociedad” que le fascina: la familia.

Hermosillo es un hombre que no sabe de adversidades, pero sí de retos. *Las apariencias engañan* fue su primera película prohibida por abordar temáticas que rompieron tabúes de la sociedad mexicana, como la homosexualidad libremente asumida, temática que aparece en varios de sus trabajos, como por ejemplo *El cumpleaños del perro*.

Sobre su inspiración en el núcleo familiar, dice que para él “es un tema inagotable” que deriva de los griegos, quienes “volvieron al corazón del conflicto, que es la familia. Cuando empecé a estar en festivales pensé que ya todo lo que hiciera me lo iban a producir, y escribí un guión que se llamó *Las apariencias engañan* y se los presenté a quienes en ese momento tenían el control del cine nacional, y se hizo un silencio. No me respondían y fue cuando pensé que no iba a estar dependiendo de sí papá gobierno me da el presupuesto para hacer mis películas”. Ese fue el momento en el que nació el cineasta independiente,

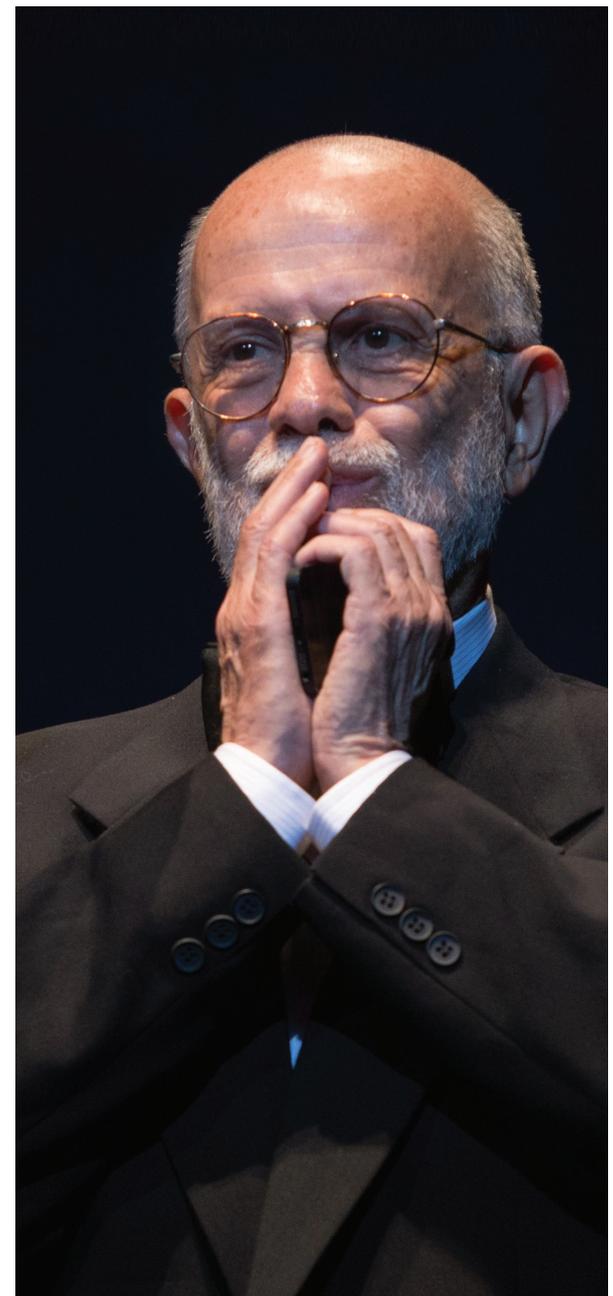
el que apostó por formatos de 16 milímetros o por digitales, y del que Antonio Valdés Peña, crítico de cine, dijo que “en todas sus películas está la voluntad de filmar lo que se quiere, donde se pueda”.

Hermosillo, quien fuera uno de los fundadores de la Muestra de cine, volvió ahora al Festival de Cine en Guadalajara para platicar de su experiencia con los jóvenes del Talents Guadalajara. Viste un traje café claro y camisa beige, y pasea su sonrisa entre el auditorio y su amigo Fernando Macotela, antes de decir que el principal consejo que le puede dar a cualquier persona, es que le pierdan el miedo a los defectos: “Si están esperando a hacer la película perfecta que cueste no sé cuantos millones de dólares o de pesos, pues ojalá la encuentren, pero mientras tanto, con los avances de la tecnología pueden hacer sus proyectos”.

Guadalajara fue su casa durante cerca de diez años, lugar del que se enamoró por el acento tapatío, según relata Fernando Macotela. En la ciudad realizó la película *Doña Herlinda y su hijo*, basada en un cuento de Jorge López Páez y en la cual se incluye una participación de Lucha Villa. Este trabajo logró una repercusión internacional, pero no fue la única que filmó aquí. “Guadalajara era tierra fértil. Tuve la fortuna de que pasaran esos años y de quedarme a vivir aquí, yo planeaba unos días de visita que se convirtieron en años. El trabajo lo efectué porque ha habido muchos jóvenes que han manifestado una creatividad formidable en esta ciudad”.

Uno de ellos, y que estuvo ligado a Hermosillo, fue Arturo Villaseñor, quien trabajó a su lado en varias películas y tiene publicados libros de literatura, así como el texto *El cine transgresor de Jaime Humberto Hermosillo*, publicado por el patronato del FICG. En esa etapa es donde Hermosillo colabora con la Universidad de Guadalajara, primero en la creación de la Escuela de guión y luego de la Muestra de cine mexicano en Guadalajara.

Ahora, argumenta que él siempre busca acciones que identifiquen a los personajes, acciones muy personales, y también declara que prefiere una excelente actuación aunque tenga que sacrificar en ocasiones la toma técnica. Define su cine como producto de una infancia feliz y una vida sin relieve: “Es una manera de psicoanálisis, mis amigos me dicen si he ido al psicoanálisis y yo les digo que no, y les respondo que creo que con mis películas he espantado a todos esos fantasmas”. ☞

HOMENAJE

Foto: Gilberto Torres

A lo largo de todo un año el actor Pedro Armendáriz Jr. será homenajeado con un ciclo itinerante de sus más importantes películas

RECORDARÁN
A UN AMIGO
DEL FESTIVAL

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

La mejor forma de recordar a Pedro Armendáriz (hijo) es con su trabajo en el cine. Por ello, durante un año, el destacado actor mexicano con más de cuarenta años de carrera y reconocido por su versatilidad y singular forma de trabajar, será homenajeado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y la Cineteca Nacional.

El homenaje, que se anunció ayer en el FICG, iniciará el próximo 22 de abril con una mesa redonda en la que participarán amigos y conocedores de la obra de Armendáriz, en la que se contextualizará su vida a través de

un video. Después tendrá lugar un ciclo de cine itinerante conformado por películas como *La pasión según Berenice* (1976), *Estas ruinas que ves* (1979), *El secreto de Romelia* (1988) y *La ley de Herodes* (1999).

Blanca Guerra, directora de la AMACC, consideró que Pedro Armendáriz (hijo), además de su compromiso en el área personal y profesional, “sabía, con los jóvenes, los técnicos y la gente más poderosa, ser siempre generoso”. Otro de sus amigos, Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, dijo que el ciclo de cine incluye las obras más representativas de la carrera del fallecido actor, quien “tuvo la oportunidad de trabajar con los mejores directores de los años setentas, por ejemplo Jaime Humberto Hermosillo y Arturo

Ripstein”. El ciclo finalizará con una exposición de recuerdos personales en la Sala 3 de la propia Cineteca.

Federica Armendáriz, hija del homenajeado (en la imagen), mencionó que a 75 años del nacimiento del actor originario de la Ciudad de México, se honrará la profunda huella que dejó en su público, por lo que el Teatro Alcalá en Oaxaca, el Festival de Cine de Acapulco y el Festival de Cine Latino en Los Ángeles exhibirán al aire libre sus películas más destacadas, de tal manera que “al igual que en vida, la gente podrá estar con él”.

Pedro Armendáriz (hijo) “dejaba amigos por todos lados por lo carismático que fue, por su personalidad, carácter y modo de vida”. Así recordó al “amigo cercano del FICG” su director, Iván Trujillo.

VOLVER A LA TIERRA

VÍCTOR RIVERA

Las manos llenas de tierra de Elpidia Carrillo aplastan el suelo alrededor del camichín recién plantado, dejando unas profundas huellas. La actriz se levanta y palmea en el aire para limpiárselas, voltea con la chica que le ayudó a detener uno de los treinta árboles que se plantaron en el nuevo camellón que está frente a la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, y le dice: “No hay nada como la tierra; el olor”.

En el treinta aniversario del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatihu Bravo Padilla, Iván Trujillo, director general del FICG, Eduardo Santana, director del Museo de ciencias ambientales, Juan Manuel Durán, director de la Biblioteca Pública, el cineasta Nicolás Echevarría y la propia actriz, llevaron a cabo la plantación de treinta árboles que simbólicamente representan las tres décadas del festival, pero también los siete de la Muestra de cine socioambiental y, asimismo, en palabras de Eduardo

Santana, la reflexión “sobre el papel del árbol en nuestro desarrollo socio-ecológico-humano”.

“Su presencia simboliza mucho de nuestra identidad; el escudo de Zapopan cuenta con un árbol de zapote, el de Guadalajara con un árbol de pino entre dos leones. El árbol trae consigo múltiples significados que se manifiestan a diferentes niveles—agregó Santana—; estos árboles que hoy sembramos representan la esperanza”.

Elpidia vuelve el árbol y lo acaricia, se inclina y presiona de nuevo la tierra. Acomoda algunas piedras rojas en la base y le pone agua. “Es que las ciudades, la tecnología, la búsqueda constante de los seres humanos a encontrar algo mejor, nos pierde”, dice. “Andamos buscando algo que no vamos a encontrar, tenemos que regresar a esto, a la tierra, a nosotros mismos, plantar y ver crecer. El árbol es vida, da vida y nosotros tenemos que darle vida”.

Y agrega: “Yo creo que el medio ambiente, el aire, la vida, depende de algo tan sencillo y tan hermoso como un árbol. Sin embargo no pensamos mucho en eso”.

Para conmemorar simbólicamente el aniversario del FICG, se plantaron treinta árboles en la Biblioteca del Estado, sede de la Muestra de cine socioambiental

Fotos: Jorge Alberto Mendoza

Foto: José María Martínez

CONVERGENCIA de dos lenguajes

Cine y literatura son dos formatos distintos, pero la transposición de novelas a la pantalla es un fenómeno cada vez más difuso

JULIO RÍOS

Las adaptaciones literarias ganan terreno en el ámbito audiovisual. En América Latina cerca del cuarenta por ciento de la producción fílmica se nutre de historias que fueron publicadas en el mercado editorial. En Estados Unidos la proporción es mucho mayor considerando, además, el cómic y la novela gráfica.

Durante la mesa de diálogo “Cómo pasar del libro a la pantalla”, Ana Paula Hisayama, Ana Luiza Bera-ba, Kaya Khayatian y Florencia Gasparini, discutieron el actual panorama de la venta de derechos literarios para adaptación cinematográfica.

Gasparini indicó que más que adaptaciones, se debe hablar de transposición: “No hablamos del mismo lenguaje para cine y literatura, son dos formatos distintos. No es que el cine subordine al lenguaje de la literatura, cuando la gente dice que una película nunca será igual de buena que un libro, se equivocan. Porque no funciona así. Son formatos distintos. Tan es así que de una

novela mediocre puede salir una gran película. Más bien se trata de ver los puntos de convergencia”.

Dijo que los productores buscan una novela u obra preexistente, porque ya cuentan con una base de seguidores, pero eso no es subordinación. Apuntó además que en el caso de Film Charge, compañía con la que trabaja, le apuestan a los remakes, ya que varias historias en Latinoamérica tienen potencial para hacer versiones con actores e idiomas de distintos países.

“Varias películas, como *Nosotros los Nobles*, tienen ideas universales. Si te puedo decir en dos líneas el concepto, no importa si lo reescribes conforme a las necesidades de cada mercado”.

A nivel financiero la adaptación tiene ventajas, pues al presentar el proyecto al inversionista, seduce la idea de vender la película de tal o cual libro, y más aún si se trata de un escritor estrella o un best seller. Algo similar a lo que ocurrió con obras como *50 sombras de Grey*, *Los juegos del hambre* o *El Señor de los anillos*. ❧

LIBROS A CUADRO

MANUEL RUELAS

EL CINE PARA RANCIÈRE

En este libro se ofrece la traducción de cerca de cinco horas de grabación de una entrevista concedida por Jacques Rancière, uno de los más importantes pensadores contemporáneos. Su concepción de la expresión cinematográfica da cuenta de sus ideas novedosas que le han permitido ser un referente en el pensamiento crítico acerca de la política, filosofía, literatura, historia del arte y crítica cinematográfica.

JACQUES RANCIÈRE. EN LOS BORDES DEL CINE
Armando Casas y Leticia Flores (Coordinadores)
UNAM

LUJURIA A CUADRO

Diez autores abordan a manera de ensayo filosófico, la segunda entrega de la colección “Historia de los afectos”. De King Kong a María Félix la sensualidad en el cine y sus relaciones con el pecado de la lujuria se convierten en un laboratorio de análisis psicológico con consecuencias filosóficas que muestra cómo el cine es en sí mismo un instrumento para entender y desarrollar un reflejo del comportamiento humano. Rozando la pornografía, redescubriendo el papel de la mujer y la animación en pantalla, la lujuria rebasa los alcances de la piel, adentrándose en el reino del erotismo.

LUJURIA. HISTORIA DE LOS AFECTOS
Coordinadores Armando Casas, Leticia Flores y Paul Majkut (Coordinadores)
UNAM

EL CINE EN NÚMEROS

Por quinto año consecutivo se edita el Anuario Estadístico de Cine Mexicano, el cual ha servido como una herramienta para comprender el panorama de la industria cinematográfica en México. Dirigido a profesionales de esta actividad, gestores culturales, investigadores y público en general, el libro ofrece información relevante sobre los cambios en las facetas culturales e industriales del cine a lo largo de estos cinco años.

ANUARIO ESTADÍSTICO DEL CINE MEXICANO 2014
IMCINE

ENCUENTRO

LA DICOTOMÍA ENTRE ARTE E INDUSTRIA

Los festivales de cine son una oportunidad de negocio para los jóvenes cineastas, porque facilitan las relaciones y la difusión de las producciones

ÉDGAR CORONA

Para los noveles directores es vital la conexión dentro del circuito de festivales de cine en el mundo. De manera casi personal, estableciendo contacto con agentes de la industria, los jóvenes creativos deben buscar oportunidades de negocio que les permitan llevar su trabajo hacia un horizonte de posibilidades en materia de promoción y distribución, dijo Sydney Levine, especialista con más de tres décadas en dicho circuito.

Levine participó en esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con una charla en la que enfatizó la importancia de las redes sociales, plataformas virtuales que no sólo ayudan a relacionarse, sino que facilitan la difusión de producciones que no cuentan con el apoyo de una compañía. “Esto es un negocio. Lo sustancial es ser profesionales e ir más allá para comprender la dicotomía entre arte e industria”.

Una película debe ser sinónimo de dinero, aseguró Levine, quien agregó que uno de los retos para todo nuevo cineasta es llevar su trabajo a la realidad, al circuito de los festivales internacionales. A través de una serie de “sencillas” ejemplificaciones, la especialista mostró a los asistentes los diferentes procesos para vender una película. “El Festival Internacional de Cine en Guadalajara es relevante para la producción latinoamericana”, expresó.

Sundance, Cannes, Berlín y Toronto se encuentran posicionados entre los festivales más prestigiosos en el mundo. Referente a este último, Levine reconoció que es una de las plataformas determinantes para que una película tenga éxito. Sin embargo, también hay un campo de acción para los cineastas que apuestan por películas de corte experimental o avant-garde, entre estos, Oberhausen y Clermont Ferrant. 🌊

Foto: Bernardo de Niz

EL LADO OSCURO DE LA LUNA

Foto: José María Martínez

JULIO RÍOS

Para impulsar las conexiones entre los mercados fílmicos de Iberoamérica, Europa y Estados Unidos, productores y realizadores de varios países escucharon a representantes de festivales y programas que apoyan la producción cinematográfica en la

Mesa de Fondos y Mercados organizada por Guadalajara Talents.

Este ejercicio reunió a Jorge Sánchez Sosa, director de Imcine; Matthijs Wouter Knol, del European Film Market; Florian Weghorn, de Berlinale Talents; Bernardo Bergeret, de Ventana Sur; Elliot Grove, de Rain Dance; Alessandro Gropiero, de When East meets

West y Paul Federbush, del Sundance Institute. Todos ellos desmenuzaron los distintos programas que facilitan la realización de coproducciones fílmicas.

Sánchez Sosa explicó que en trece años, el programa Fidecine apoyó a ciento setenta y ocho películas con un monto de 75 millones de dólares. Asimismo, con el estí-

La comercialización y proyección de películas es el cuello de botella por el que muchos realizadores no logran pasar. Expertos dieron a conocer en el FICG las opciones y apoyos que existen para la coproducción fílmica

mulo fiscal del Artículo 189, se ha incrementado el número de filmes beneficiados. En 2011 fueron ochenta y ocho producciones, y en 2014 se alcanzaron ciento treinta y cuatro. Recordó que en regiones como Latinoamérica, la comercialización es el cuello de botella por el que muchos realizadores ya no logran pasar. “Es el lado oscuro de la luna”, ironizó.

Bernardo Bergeret, de Ventana Sur, puntualizó que en las seis ediciones de ese mercado se focalizaron a que el resto del mundo conozca la producción cinematográfica regional. Gracias a la creación de una videolibrería con filmes latinoamericanos, varios festivales decidieron incluirlas en sus proyecciones.

En el proyecto Primer Corte de Ventana Sur, que impulsa a operas primas, el año pasado recibieron ciento sesenta películas, de las que eligieron ochenta para la videolibrería y seis para concurso.

Gropiero, de When East meets West, detalló que trabajan con productores de Europa del Este y que el nuevo proyecto es hacerlo con España, Portugal y Latinoamérica, y encontrar socios potenciales en estas regiones.

El resto de los participantes también compartió los programas y becas con los que cuentan, y que se han convertido en vínculos efectivos para concertar coproducciones entre realizadores de distintas naciones. 🌊

REBECA FERREIRO

“Hay países en los que no pasa nada, si pierdes tu trabajo el Estado te socorre, si pierdes el novio encuentras otro al día siguiente”, dijo burlonamente Ahmet Boyaciouglu, sonriendo a los asistentes, “y por lo tanto, no tienen buenos filmes por hacer”.

Pero aquí, como en Turquía, donde “puede pasar de todo en cualquier momento, tenemos cosas increíbles que contar. Y sin embargo, ¿cuál cine está viendo México..., el mexicano?”. La pregunta queda suspendida frente al guionista, director y productor turco, director del Turkish Film Standby de los festivales de cine de Berlín y Cannes, así como Coordinador Mundial del festival de cine Adana Golden Boll, quien ayer dentro del FICG habló a un auditorio pleno de jóvenes estudiantes de cine.

Como invitado especial y jurado de la sección Documental Iberoamericano, Boyaciouglu cuestionó las temáticas y objetivos de los nuevos cineastas mexicanos al filmar en un país de cinéfilos donde, sin embargo, más del ochenta por ciento asiste a las salas a ver cine estadounidense.

Para este miembro de la Academia Europea de Cine, algunas cinematografías que han pasado por grandes crisis, como la turca, han experimentado un importante repunte cuando voltearon la mirada a su público y esclarecieron para sí mismos el tipo de cine que quieren hacer: “Esto puede sonar nacionalista, pero si no tienes tus propias películas, si no muestras más caras tuyas en tu cine, terminas viendo sólo el que proviene de fuera”.

Y es que el planteamiento sobre los espectadores a quienes se dirige un filme es central, pues “cuando los jóvenes cineastas están filmando sólo para llegar a Cannes, es probable que apenas sean vistas por el jurado, y después no pase nada. Es genial estar ahí, pero es un grave error hacer un filme para ir a Cannes o Berlín”.

COSAS INCREÍBLES QUE CONTAR

La sorpresa, lo impredecible, tienen que ser los ingredientes fundamentales de una buena película, explicó frente a estudiantes de cine el director turco Ahmet Boyaciouglu

A ello se suma, explica, la presteza del crítico cinematográfico para destruir inmediatamente todo lo que huele a mainstream, como una antítesis cualitativa —no comprobada— del cine independiente.

Finalmente, para el también médico —quien abandonó esa que fue su primera profesión por parecerle “terriblemente aburrida”— una buena película debe contener, precisamente, como ingrediente esencial la impredecibilidad, la sorpresa suficiente para no saber el desenlace antes de que acontezca el final. “Y de éstas apenas es posible encontrar tres o cuatro al año”, dijo, ya que representa un desafío difícil de superar en la actualidad.

“Porque hemos visto repetidamente *Romeo y Julieta*, porque conocemos los cuentos de hadas, no es posible filmar sin ver o leer. Hoy todo mundo quiere ser un gran director; pero si no conoces a los grandes cineastas de la historia, si no devoras libros, no serás nadie”. 🌊

Televisa
GUADALAJARA

Presente en:

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

MARIA SOLE

CONTAR A LA MUJER

Lo e lei. He acabo el rodaje en Navidad y ahora lo estoy montando. Es con Margarita Buy, la misma protagonista de *Viaggio sola*, y Sabrina Ferilli, protagonista de *La gran belleza*. Es una suerte de homenaje a *Il Vizierto*, film de hace cuarenta años con Michel Serrault y mi padre, que fue la primera historia a destapar la pareja homosexual, una historia de amor entre dos hombres adultos; yo quise poner en cambio a dos mujeres maduras, y narrar la crisis de una pareja. La idea nació porque en Italia nunca se contó el amor entre dos mujeres de una manera realista y no estereotipada. **Mujeres.** En el filme una de ellas viene de un ex matrimonio y tiene un hijo, entonces es una mujer heterosexual que se enamora de otra. Nosotros contamos un país, que es Italia, y dos mujeres lesbianas que viven junto para nosotros es aún una temática fuerte; como me decían en el caso de la mujer sola (de *Viaggio sola*) que viaja y no tiene hijos ni familia: “qué extraño”. El mundo está lleno de mujeres independientes, la sociedad y el rol de la mujer han evolucionado. Me interesa la idea de poder contar en mi país de mujeres que veo cada vez menos en la gran pantalla, porque son descritas muy seguido de una manera no realista. **Contar a Italia.** *Viaggio sola* me dicen que es un *film* poco italiano, porque no representa a la mujer como es concebida típicamente en el imaginario italiano: como madre de familia; sino que es una mujer independiente, que no tiene un trabajo fijo y viaja por el mundo, y además es una película grabada en gran parte en el extranjero. Pero cuando haces un filme ambientado en Italia, como es el caso de *lo e lei*, necesariamente cuentas también un país y tu forma de ver, por ejemplo como decía antes, como tratan a las mujeres, como actúan o se mueven, como sienten el juicio porque no son madres o porque viven junto, y que no son las mujeres canónicas que la sociedad quisiera que fueran. **Cine italiano.** Es un momento bastante particular e importante. Debido a que hay una crisis enorme, que se refleja en el trabajo en general, se hacen muchos menos filmes y con mucho menos dinero. Esto ha hecho paradójicamente que varios cineastas jóvenes hayan tenido más posibilidades de expresión ahora que en años pasados, porque antes algunos ni se tomaban en cuenta, mientras que en la actualidad, que ya no existe el mercado de entonces y es todo más reducido, hay una mayor atención y curiosidad hacia lo nuevo. Se ven muchos proyectos interesantes, desde los más grandes y exitosos, como *La gran belleza* que obtuvo el Oscar, a otros más pequeños que han hecho un buen recorrido. Es un momento creativo bello e importante, no es que se esté creando una nueva escuela de pensamiento, hay directores diferentes, en ámbitos diferentes, que hacen sus cosas, y en medio de éstas veo un gran fermento, y me gusta subrayar que hay más filmes de mujeres, de directoras nuevas, lo que era mucho que no se veía. 🌊

Foto: José María Martínez

*Maria Sole viene de una familia de cineastas. Hija de Ugo Tognazzi —gran actor italiano— y de la actriz Franca Bettoja, entró a trabajar en el cine con dieciocho años, después de la muerte de su padre, “sin tener la ambición de ser directora”, dice, por lo que empezó haciendo lo que se podía y “lo que se tenía que hacer”. Luego, conoció y aprendió el trabajo, “porque yo no he estudiado”; le gustó, laboró como asistente de dirección durante diez años y en 1997 debutó con su primer corto, al que le siguieron tres largometrajes, el último de los cuales, *Viaggio sola*, se presenta en el FICG. En medio de todo esto, rodó el documental *Retrato de mi padre*, el cual, confiesa, “fue el más emocionante de todos, porque fue la búsqueda de un padre que perdí de jovencita, que era del dominio público pero que no era para mí; y a través del cual, veinte años después, he logrado recontactar a un hombre que se había ido demasiado pronto”.*

ALBERTO SPILLER