

Mayahuel

FICG

35

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

PERÚ
INVITADO
DE HONOR

Miércoles 25 de noviembre de 2020
Año 13
Número 6

**MARTÍN
HERNÁNDEZ**

CREADOR DE HISTORIAS SONORAS

El poder del sonido

MARTÍN HERNÁNDEZ

El nominado al Oscar por *Birdman* impartió la Clase Magistral “Creando sonido para filmes y plataformas”

JULIO RÍOS

En la vida, todos contamos un cuento. El cine, por supuesto, no es la excepción. Sin embargo, el sonido, como elemento inherente a la obra cinematográfica, relata una especie de historia paralela, explicó Martín Hernández, quien impartió la Clase Magistral “Creando sonido para filmes y plataformas”.

“Lo que hacemos es contar un cuento. Y lo hacemos en todo. Nos contamos un cuento en la mañana de quienes somos, le contamos un cuento a quien amamos y nos cree y nos casamos. La reafirmación profesional del cuento es lo que hacemos. En el cine, hay un guión, un cuento que descubren los actores quienes a su vez recrean otro cuento que no es necesariamente el que está plasmado en las palabras. Lo mismo el fotógrafo que encuentra ese dejo de luz. Un cuento sobre los cuentos”, reflexionó.

Martín Hernández es Supervisor/Diseñador de sonido, nominado al Oscar por Mejor Sonido en 2014 por *Birdman* y en 2015 por *The Revenant* de Alejandro G. Iñárritu. Ganador del BAFTA por *The Revenant* y nominado por *El laberinto del fauno*, *Babel* y *Birdman*.

Actualmente dirige la división de Audio Post en Cinematic Media, desarrollando series para Netflix y Amazon.

Recordó que comenzó a trabajar con el director Alejandro González Iñárritu, haciendo radio, donde descubrieron que podían contar historias con tres elementos: música, efectos y diálogo.

En la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, Hernández realizó un ejercicio que dejó más que claro el poder del sonido. Las luces de la sala fueron apagadas para que los asistentes escucharan una historia, de puro audio, que logró transportarlos en un avión que sobrevuela Guadalajara, al Metro que reptaba por las entrañas de la Ciudad de México, y a las arengas latinas en Los Ángeles y Chicago.

“En esto que escuchamos hay un texto, un poco de música y algunos fragmentos de sonido, tengo muchos sonidos que recopiló, y se me ocurrió utilizar algunos. La voz está grabada con el Iphone y uso unos audifonos que son micrófonos ambientales binaurales, y la gente no sabe que estamos grabando, pues el teléfono tiene un software. Son cosas que he ido grabando, rescatando por el vicio del oficio”, relató.

Mostró también una reconstrucción a través de los stems originales de *Amores perros*, filme con el que inició una conversación que ha durado casi 20 años con González Iñárritu, que todos conocen en el cine. Recordó que tuvieron como obstáculo

una tecnología agreste en manos de unos jóvenes inexpertos.

“Estábamos tan exhaustos después de la escena del choque, que hoy, 20 años después, descubro que hay un balazo”, bromeó al ir mostrando las secuencias al público.

Y añadió: “Cuando terminé, creía que fracasé en mi intento y pensé que había echado a perder para siempre la carrera de mi amigo. Cuando se terminó el presupuesto decidimos ver en una sala la película unida. Imagínense unos novatos hace 20 años con una película con sangre y perros. Después de tres semanas los productores se dieron cuenta de a dónde iba el film, no iba en contra de la narrativa sino a abrazar la dicotomía, los choques de sonido”.

Hernández comparó las secuencias tal y como se proyectaron en su momento cuando *Amores perros* fue estrenada y la reconstrucción sonora que realizó 20 años después y que se incluye en la nueva versión en formato Blu Ray.

“Siempre es así, como acaban de ver, hay un cuento, con música, efectos y diálogos. Y nosotros en el sonido estamos contando un cuento paralelo”, enfatizó.

Recordó que cuando eran jóvenes, todos estaban maravillados con la construcción sonora del disco *The Dark Side of The Moon* de la banda de rock progresivo Pink Floyd.

“Y al respecto David Gilmour (guitarrista de Pink Floyd) decía: Son solo herramientas. Hay que hacer algo con la herramienta, si no hay una idea, concepto o ejecución previa, la herramienta no servirá de nada, por sofisticada que sea. Lo importante es cómo la usas. Hay personas más ágiles con el uso de la herramienta

que yo, pero no me sorprende porque la herramienta es sólo eso, hay muchas cosas más interesantes que podemos hacer con ella”, dijo.

Explicó que elaborar una obra cinematográfica de ficción no se trata de un documental, y por ello no debe haber un reflejo necesario de la realidad, sino que la construcción debe ser coherente con el género, y por eso se enfatizan detalles. Por ejemplo, en el caso del thriller, no sólo la música, sino el click de la cerradura o los pasos.

Además, aclaró, es diferente editar sonido en cine que en plataformas como Netflix o Amazon, para que funcione tanto en pantallas como en tablets.

“Es la diferencia en hacer un sonido para un film y para una plataforma. En el cine tenemos bocinas calibradas y eso es distinto a lo que vemos en las plataformas, en casa, con factores que nos distraen” apuntó. ✿

MÉXICO

y la descentralización del cine

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Cada vez existen más apoyos en el país para contar historias locales y hacer películas de calidad

Las producciones fuera de la Ciudad de México viven uno de sus mejores momentos, ya que el tema de la descentralización es cada vez más común y existe más apoyo para contar historias desde el interior del país.

Esto lo expresó el director y productor Celso García en la conferencia “Descentralización de la producción de cine en México”.

“Durante muchos años dependíamos de las decisiones de la Ciudad de México. Hoy podemos hacer nuestras películas, contar nuestras historias. Para bien o mal, la tecnología se ha vuelto diversa, con cámaras y crews más pequeños podemos contar historias de calidad”, dijo.

Recordó que, aunque se vive un año de muchos recortes presupuestales, por fortu-

na la gente del resto del país está despertando y muchas instituciones están dando apoyos.

“Son tiempos complicados, pero de mucha luz para contar historias desde el corazón. Trátemos, como realizadores, de borrar fronteras, de dejar eso de que somos ‘de provincia’, pues finalmente somos mexicanos que queremos hacer cine. Ve a donde están los apoyos y la gente más talentosa y haz que formen parte de tu proyecto. Son tiempos de, con menos, hacer más. La creatividad debe de crecer”, subrayó García.

El director, editor y guionista tapatío Samuel Kishi Leopo compartió que como cineasta de provincia ha sido complicado, ya que al salir al mundo después de estudiar la carrera lo primero que encontró fue que los recursos estaban centralizados, existían candados en las convocatorias que cortaban las aspiraciones.

“La falta de pluralidad en las voces es algo que discutíamos, no sentíamos que mucho del cine mexicano nos representara. No nos representaba como tapatíos, y había esta necesidad de hacer un cine que nos represente. Decidimos tomar las cámaras, salir al barrio, filmar y hablar de lo que nos preocupa para levantar la mano, y en el proceso nos dimos cuenta de que, en Tijuana, Nuevo León y Oaxaca existía esta misma necesidad. Todos, en conjunto, hemos picado piedra y hemos tenido comunicación, así se generaron puentes en el resto del país”, contó.

Añadió que se están generando muchas cosas que tienen resonancia, y que en el centro del país se están dando cuenta de que se necesitan estas historias.

“México es un país grande, muy diverso, con un chingo de historias, idiosincrasias, personajes, momentos e historias que vale mucho la pena contar”, indicó.

Ana Laura Calderón, productora y directora originaria de Aguascalientes, coincidió en lo complicado que durante mucho tiempo ha sido para los creadores encontrar apoyos fuera de la Ciudad de México.

“He tenido la fortuna de encontrarme con colegas de Aguascalientes y siempre hablamos de lo mismo. Muchas veces se acercan a mí, que radico en la Ciudad de México, para pedirme ayuda. Hoy las cosas cambian por la tecnología, el internet, pero históricamente en Aguascalientes había menos oportunidades, hoy ya hay escuelas y en aquel momento no había nada. Existe gente valiosa con proyectos importantes”, explicó.

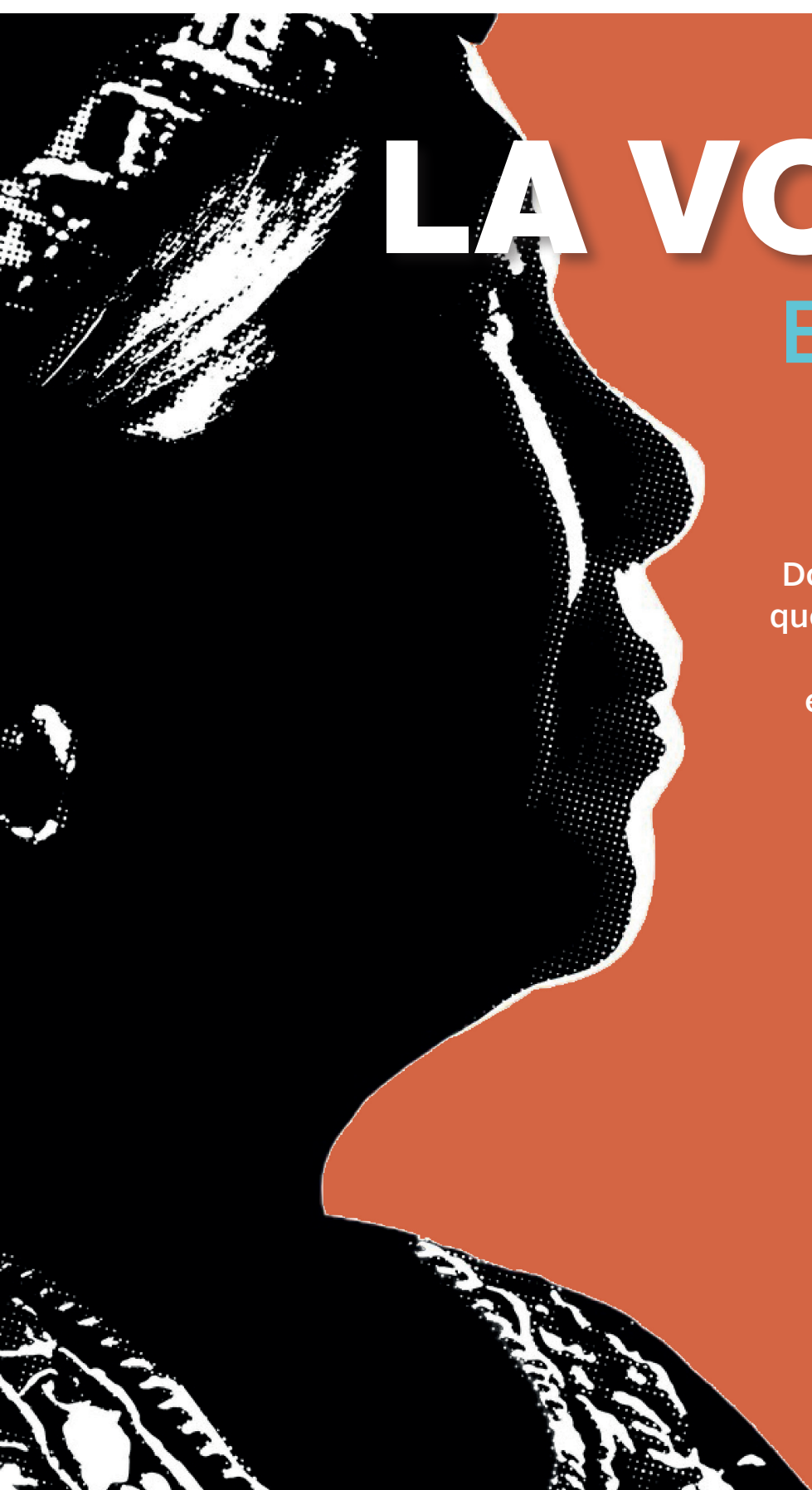
Agradeció que las cosas estén cambiando, que haya más apoyo y se está viendo la manera de hacer las cosas de forma más incluyente para todos.

La productora y gestora cultural especializada en cine documental, Ariadna Mogollón, declaró que la descentralización también tiene que ser por el equipo de producción y llevar gente de fuera que aporte a lo local.

“Justamente, creemos que la formación no escolarizada aporta a las nuevas narrativas. Podemos hacer cine de esta forma, desde las propias comunidades, donde no tenemos que buscar espacios en otros lugares, hay formas de producción para nuevas alternativas”, precisó.

La charla, que tuvo lugar en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, estuvo moderada por Fernando García. 🌸

| Proyección |

LA VOCERA

EL VIAJE DE MARICHUY

Documental muestra el proceso que vivió María de Jesús Patricio Martínez en su recorrido por el país para articular a pueblos originarios en sus luchas

IVÁN SERRANO JAUREGUI

La mirada occidental dicta que toda historia que se cuenta debe de tener a un o una protagonista, sobre la que recae todo.

En la mirada del movimiento indigenista en México no es así, ahí la colectividad es la que prevalece y la que resiste mediante una misma lucha contra el despojo.

Ese fue el discurso en el largometraje documental *La vocera*, que muestra el proceso que vivió María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” en su viaje por el país para articular a pueblos originarios en sus luchas, a la par de recolectar

firmas para contender por la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.

Su directora Luciana Kaplan, la productora Carolina Coppel y, por supuesto, Marichuy, hablaron del documental en la charla “Creando en comunidad, la experiencia de hacer *La Vocera*”.

Kaplan contó que todo partió de la sugerencia de Carolina Coppel de documentar el momento histórico de que, por primera vez, hubo una candidata independiente a la presidencia de México y que ésta sería designada por el Congreso Nacional Indígena (CNI).

“No fue a mí a quien le dijeron sobre grabar el documental, sino al CNI. Lo tomé como una actividad más de lo que se hacía. Varios jóvenes, mujeres y hombres, se acercan para hacer tesis, libros, no sé; yo lo vi como una actividad más y no pensé que sería así”, detalló Marichuy.

“Ya en el caminar yo veía que no se me separaban y yo les decía que por qué no me dejaban en paz y grababan al resto. Pero entendí que no era para mí, era para los demás; no era yo, sino un colectivo”, recordó.

La campaña de Marichuy, originaria de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, consistió en viajar a las distintas localidades donde residen pueblos originarios en el país para conocer sus luchas y crear un frente común.

“Aunque no nos favorecieron las firmas cumplíamos con el objetivo de viajar, escuchar los problemas y que los medios los transmitieran. Sólo nosotros somos quienes harán ese gran cambio que se va tejendo desde abajo”, afirmó.

La productora Carolina Coppel explicó que Marichuy es una gran maestra que “nos ha enseñado que hay que caminar con el corazón hacia donde uno siente que está la verdad. Por eso decidimos retratar luchas: el conflicto yaqui, en el norte; en el centro, con el wixárika, en el sur, el maya. La película se construyó sobre Marichuy articulando a estos pueblos”.

Kaplan indicó que los tres años y medio para la consolidación del filme fueron lo que les ayudó a encontrar el discurso de la historia. “Tratábamos de entender qué se nos estaba diciendo; de las películas, es de la que más he aprendido y eso es un gran regalo”, dijo.

“Entendimos que la película tenía su propio lenguaje y cómo enfrentarla, pues iba cambiando todo el tiempo. Al final, el tiempo ayudó a entender que se trataba de su lucha”, manifestó.

Ambas realizadoras compartieron que en su intención imperaba la visión occidental de que la historia debía de ser sólo sobre Marichuy, pues se tiende a individualizarlo todo; sin embargo, fue la propia tuxpanense quien se encargó de hacerles ver que no era sobre ella como candidata, sino como una vocera que representa a la gente que está detrás.

Las creadoras dijeron que tienen la intención de llevar la película a las comunidades indígenas del país, y que esperan que pueda exhibirse en cines comerciales durante la primavera de 2021.

Este miércoles 25 de noviembre, La vocera se proyectará en la Pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG, a las 20:00 horas; la entrada es gratuita. 🌸

Ciudad
de los niños

IVÁN SERRANO JAUREGUI

ROBERTO HERNÁNDEZ

TESTIGO DE LA HISTORIA
LGBT+ TAPATÍA

CORTESÍA: FICG

Hace diez años Roberto Hernández jamás se imaginó que lo que grabó con su handy cam podría ser llevado al cine. En ese entonces él iba como acompañante de las primeras tres parejas del mismo sexo jaliscienses que decidieron viajar a la Ciudad de México para unirse legalmente en matrimonio y así convertirse en un parteaguas en el reconocimiento de este derecho en la entidad.

Ahora, el documental *Cónyuges* vio la luz en el FICG 35.2 y compite en la terna Hecho en Jalisco.

“No pensaba en la trascendencia que iba a tener o lo que iba a significar para hacer un cambio cultural en el país. Siempre supe que es una historia que tiene que contarse, sobre todo para quienes son parte de la diversidad sexual, para conocer cómo han sido los procesos que nos han dado las libertades que tenemos hoy”.

Esta película también forma parte de la selección especial del Premio Maguey, con la transmisión de la misma por Canal 44, este miércoles 26 de noviembre a las 23:30 horas.

“Es muy bonito cómo a lo largo de estos 10 años, toda esta parte con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el IMSS, el ISSSTE, que se ha modificado toda la ley orgánica fue pensado de alguna u otra manera. Ver todo este proceso es de admirarse. Para mí es decirles ¡Gracias! Gran parte de mi trabajo es reafirmarles la gran labor y la valentía que tuvieron para enfrentarse a no sabíamos qué, pero hacerlo, casarse, por una cuestión social de lucha de derechos”.

DIRECTORIO

Mayahuel

FICG 35 Festival Internacional de Cine en Guadalajara Film Festival México

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ✨ Rector General: Dr. Ricardo Villanueva Lomelí ✨ Vicerrector Ejecutivo: Dr. Héctor Raúl Solís Gadea ✨ Secretario General: Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata ✨ Presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Lic. Raúl Padilla López ✨ Directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Estrella Araiza Briseño ✨ Coordinadora General de Comunicación Social: Lic. Laura Morales Estrada ✨ Coordinador de La gaceta de la Universidad de Guadalajara / Mayahuel: Mtro. José Luis Ulloa Luna ✨ Editor: Alberto Spiller ✨ Coordinadora de Diseño: Carla Eugenia Yaver ✨ Diagramación del Suplemento Mayahuel: Miriam Mairena Navarro ✨ Diseño de Portadas Mayahuel: Maricarmen Ruiz Herrera ✨ Corrección: Víctor Manuel Pazarín.