

Mayahuel

Lunes 4 de octubre de 2021

Año 14 · Número 4

FICG

36

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

GUATEMALA
INVITADO DE HONOR

JULIO MEDEM

Soy como soy

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CINETECA FICG
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Homenaje

Julio Medem

y su cine con libertad

En esta edición del FICG el cineasta español recibió el Mayahuel al Cine Iberoamericano

MARTHA EVA LOERA

La naturalidad es una de las características del trabajo del cineasta Julio Medem, y el motor que lo impulsa es su inquietud por lo desconocido.

El escritor y director de cine nacido en San Sebastián, España, en esta edición 36 del FICG recibió el Mayahuel al Cine Iberoamericano.

Su primer largometraje *Vacas* ganó el Goya al Mejor Director Revelación en 1992. Su tercera película, *Tierra*, fue seleccionada para el Festival de Cannes en 1996. En 1998 estrenó *Los amantes del círculo polar*, convirtiéndose en un éxito de taquilla en España. Otros de sus filmes incluyen *Lucía y el sexo* y *Ma Ma*, con Penélope Cruz.

Durante una entrevista posterior al homenaje al que fue acreedor, al responder sobre cuál es, según su punto de vista, su sello personal como cineasta expresa: "Soy como soy, y no puedo ser de otra forma. Siempre en cada película intento hacer algo que no hice nunca, hacer algo diferente para experimentar".

"No me la pongo fácil, me la pongo difícil porque me gusta. Me gusta buscar

dentro de mí lo desconocido. Mi sello los demás lo podrán describir mucho mejor que yo, porque me da pudor decirlo".

¿Cuáles son sus mayores logros como cineasta?

Son dos: uno es conseguir libertad creativa, y a eso está unido conseguir productores que confiaban en mi creatividad y en mi libertad, y me han dejado libre por eso. Yo soy también un privilegiado, desde el principio he tenido productores muy fuertes y muy potentes que confiaban en mí. No me han corregido, ni me han llevado a sitios que a la mejor son más convenientes para ellos o más comerciales, y luego curiosamente han ganado también mucho dinero porque mi cine se ha vendido mucho. He gozado del privilegio de poder ser libre y de que mis productores, además, me querían libre y siendo yo.

Para los cineastas, ¿cuáles han sido las ventajas y desventajas de las plataformas como Netflix?

La situación en la que yo escribía un guion y buscaba un productor para grabar una película, después el estreno en salas, y luego se vendía en circuito inter-

nacional, era un sueño. La gente va menos a salas y va a ir menos. Me cuentan que ahora con la pandemia hay un efecto rebote en el que a la gente le dan más ganas de salir para ver cine que en 2019, pero es verdad que en España, aunque se ve cine, son menos las personas que acuden a salas. La gente consigue historias contadas en imágenes en las plataformas, y eso perjudica al cineasta que hace películas, ya que es mucho mejor que éstas se vean en salas. Yo ya me he adaptado a esta situación. Ya estoy escribiendo series.

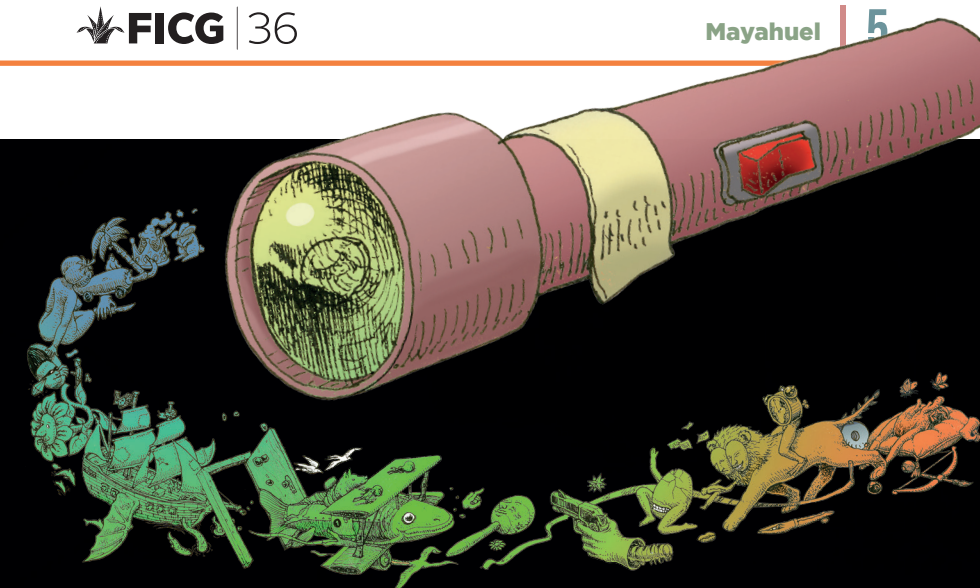
Ahora se están viendo mucho más que antes (digamos diez años) historias contadas en imágenes. Son historias que tienen más tiempo. Hay un gran desarrollo, muchos personajes. Lo cual está muy bien porque se parece más a lo literario, a la novela por la extensión. El cine tiene la ventaja de que es muy sintético, en diez minutos, en una sentada, en dos horas tienes que contar una historia. Si está contada en menos tiempo tiene un valor de representación que es muy grande, en una serie se pierde un poco, aunque hay algunas que manejan la cualidad de la síntesis.

Master Class

Noche de fuego

un estudio de caso

Los productores de la película y la escritora mexicana-estadounidense Jennifer Clement, autora de la novela *Ladydi*, conversaron en el FICG36

MARTHA EVA LOERA

La literatura puede influir al cine y ambas expresiones artísticas hermanarse para retratar la realidad de un país, para denunciar y crear consciencia entre los espectadores. Eso quedó evidenciado en la película *Noche de fuego*, de la directora Tatiana Huezo, filme basado en la novela *Ladydi*, de Jennifer Clement.

Noche de fuego lleva tres semanas en cartelera y ganó el premio a la Mejor creación sonora en Cannes 2021; además, en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián obtuvo el premio Horizontes Latinos a la mejor película latinoamericana y llegará a plataformas como Netflix.

Ladydi se centra en la violencia desde el punto de vista de las mujeres que viven dicha realidad.

Para hablar de ambas obras, tanto la escrita como la directora se reunieron los productores de la película Jim Stark y Nicolás Celis, más la escritora mexicana-estadounidense Jennifer Clement, en la Master Class “Noche de fuego, un estudio de caso”, con la moderación de Ximena Urrutia, directora de Mercado del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Jennifer Clement señaló que escribir *Ladydi* le implicó investigar qué pasaba con las

mujeres en Guerrero, México, y cómo la violencia las afectaba.

“Conocí Guerrero y pregunté a una señora qué ocurría. Ella me contestó: ‘Están robando a nuestras niñas’, a las que escondían en hoyos, tanto en milpas como en jardines para que no las encontraran. Al saberlo no dormí en días imaginando corazoncitos latiendo bajo la tierra, como si estuvieran enterradas vivas. Así supe que mi libro iba a ser sobre ellas”.

Señaló que Tatiana Huezo es una directora que se protege mucho. “Ella no quiso que participara, e incluso no dejó que los actores leyeran mi libro, e incluso improvisaba, de acuer-

do a las diferentes situaciones de la película. Yo respeté mucho su manera de trabajar. Lo entiendo profundamente. Es un error comparar una película y una obra escrita porque son creaciones diferentes”.

El productor Nicolás Celis destacó que después de conocer la novela se decidió a comprar los derechos y fue invitada Tatiana para adaptarla al cine.

El deseo de la directora es

que el filme estuviera lleno de verdad, que no se hiciera todo de manera artificial. Parte del elenco son tres niñas principales de ocho años y sus clones de trece años. “No estábamos buscando actores famosos, sino actores naturales”, expresó Celis.

El productor manifestó la importancia de hacer películas que cada vez lleguen a más gente y que a la vez nos identifiquen. “Que no sean películas llenas de calorías y poca proteína. Hay que

encontrar un balance y que los directores se sigan arriesgando”.

Lo que al productor Jim Stark le atrajo de la película fue la trágica historia de estas mujeres, que crecen sin hombres y temerosas de lo que pudiera pasar. Cosas similares pueden suceder también en Estados Unidos. “Me atrae un relato universal que genera emociones y el pensar las cosas diferentes”.

Jennifer aportó su experiencia a través del libro, y los detalles visuales fueron factores que hicieron que la película fuera tan conmovedora, señaló Stark. 🌸

 Invitado de honor

GUATEMALA en corto

Cinco son los cortometrajes que forman parte del programa del Invitado de Honor, además de diversos documentales y largometrajes

MAYAHUEL

La compañera Fabiana, Darwin, Desde nuestro Muxu'x, Echeb'al y Liremu Barana son los títulos de las producciones cinematográficas guatemaltecas a proyectarse los días 4 y 6 de octubre en pantallas de complejos cinematográficos sedes del FICG 36.

En 14 minutos, Lucía Reinoso Flores, directora de *La compañera Fabiana*, presenta un retrato íntimo de una mujer luchadora que hace remembranza del conflicto armado en Guatemala y que nos recuerda que las huellas del pasado aún siguen en el presente.

Andrés Rodríguez narra en 21 minutos la historia de *Darvin*, un niño indígena del altiplano guatemalteco. Pasa sus días defendiéndose de tres niños de su comunidad y compartiendo la vida con su cómplice, su abuela. Sin embargo, no sabe que está a punto de emprender un viaje que la realidad decidió por él.

Desde Nuestro Muxu'x es un documental filmado en el marco de la Gira Comunitaria Raíz de la cantautora maya kaqchike Sara Curruchich. Este cortometraje, dirigido por Juan Pablo Rojas, ha obtenido reconocimientos como el premio Award of Merit en la categoría Latin/Hispanic del *Festival Best Shorts Competition* y galardón de Mejor Cortometraje Documental en la quinta edición del Festival Internacional de Cine de la NoViolencia Activa (FICNOVA).

Ernesto Abrego muestra en *Echeb'* la historia del equipo de fútbol Xejuyup, el cual se ha vuelto famoso porque sus integrantes juegan todos sus partidos en traje regional.

Por último, en 9 minutos *Liremu Barana*, dirigido por Elvis Rigoberto Caj, habla de Arisa, una joven que canta y baila las canciones de las luchas del pueblo garífuna en Livingston, Izabal. 🌺

Las fechas de proyección de los cortometrajes pueden consultarse en <https://ficg.mx/es/calendario>

PROYECCIONES

4 octubre, 19:50 hrs.

DARVIN
Dir. Andrés Rodríguez
CINEMEX SANIA 1

4 octubre, 19:50 hrs.

DESDE NUESTRO MUXU'X
Dir. Juan Pablo Rojas
CINEMEX SANIA 1

4 octubre, 19:50 hrs.

LIREMU BARANA
Dir. Elvis Caj
CINEMEX SANIA 1

Gala

Esta noche en la Cineteca
FICG se estrena la última
película de Carlos Saura

El rey de todo el mundo

MAYAHUEL

A na de la Reguera, Manolo Cardona, Enrique Arce, la modelo Greta Elizondo y el bailarín Isaac Hernández, forman parte del elenco de *El rey de todo el mundo*, filme más reciente del director español Carlos Saura que será proyectado en el marco de las Galas a beneficio.

El creador de obras fílmicas como *Bodas de sangre*, *Bizet Carmen*, *Salomé*, entre otras, regresa a la pantalla grande con una ficción coreográfico-musical, en la cual presenta conexiones artísticas y musicales entre España y México.

La película, que fue grabada en Guadalajara, es de corte musical, en la que diversos cantantes hacen versiones nuevas de la música popular y de bailes mexicanos.

En la música estuvieron involucrados Alfonso G. Aguilar, Carlos Rivera, Fela Domínguez y Carlos Cuevas, quienes seleccionaron piezas tradicionales mexicanas y ritmos urbanos contemporáneos.

“Manuel, después de mantenerse alejado de los escenarios decide regresar con una obra llena de pasión y violencia”, define el director español el proyecto cinematográfico que él escribió y que fue producido por Productora PIPA Films, con la colaboración de Canal 44 y COFIEJ.

La proyección del filme está programada a las 20:30 horas de este lunes 4 de octubre, en la Cineteca FICG 🌸

Le apuestan al documental musical

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El cine documental vive un nuevo auge a nivel mundial, ya que si antes de la pandemia este género se veía un 30 por ciento, a partir de ella aumentó a un 70 por ciento, expresó Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Durante la rueda de prensa en la que se reafirmaron los lazos de colaboración con el Festival In-Edit de documental musical, Araiza señaló que en los años siguientes se verán muchos documentales de efectos de la pandemia.

“Todo esto fue provocado por el confinamiento, los documentales de crímenes abrieron la puerta y ahora se ven todo tipo de documentales. Creo que aún no alcanzamos a dimensionar de qué manera nos afectó la pandemia en muchas cosas; ya sé de un par de documentales de salud mental y de músicos que crearon muchísimo durante la pandemia”, apuntó.

Recordó que el FICG cuenta con la sección Son de cine, que inició hace 10 años con muchos colaboradores y ha sido un espacio para poder desarrollar películas documentales que tocan o trastocan la música.

“Los documentales musicales son una excelente manera de acercarnos a nuevos artistas, nuevos públicos, mercado y no hay mejor socio que In-Edit para hacer que esto también explote en estos lares”, señaló.

El FICG y el Festival In-Edit reafirman lazos de colaboración. En el evento se destacó que el gusto por el cine documental aumentó a partir de la pandemia.

FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

En cuanto a los beneficios que ha dejado esta alianza, dijo que han abierto una puerta que tiene que ver con una especialización que antes no conocía.

“Por ejemplo, en la selección del año pasado pusimos documentales, algunos propuestos por In-Edit, que tenían que ver con cine y mujeres, este tipo de colaboraciones nos permiten descubrir cosas y en el descubrimiento es donde nos conocemos. Yo creo que uno de los beneficios es entender lo que ellos han hecho a lo largo de 20 años y cómo han manejado esta relación con la música porque es complejo”, expresó.

Uri Altell, fundador y director del Festival In-Edit, compartió que son 20 años produciendo un festival puramente documental musical, de todo tipo de géneros y han ido creciendo a nivel internacional, y con la alianza con el FICG intentan hacerla más amplia para que se consolide y rinda frutos.

“Lo hacemos en 26 ciudades en el mundo y recibimos entre 800 y un millón de personas por año. En tres semanas arrancamos la edición de Barcelona, uno de los más grandes en términos de público”, precisó.

En cuanto al documental musical, consideró que está habiendo un cambio de paradigma, sobre todo cuando hablamos de músicos jóvenes, ya que las nuevas generaciones tienen otra manera de ver lo audiovisual, mucho más rápida. 🌸

Apoyos para el cine latinoamericano

Cinco películas fueron beneficiadas con incentivos para postproducción

MARTHA EVA LOERA

Cineastas latinoamericanos han luchado por hacer una filmografía con calidad a nivel mundial. Con el objetivo de apoyar la conclusión de largometrajes de ficción iberoamericano en etapa de postproducción, fueron entregados premios e incentivos dentro de Guadalajara Construye para cinco películas.

Martínez, de la directora Lorena Padilla, fue la que más premios obtuvo: Chemistry, de México, otorgó incentivos para servicios de corrección de color; FIX Comunicación, de México, dio apoyo para trailer cinematográfico mercadotécnico para lanzamiento; Diecinueve 36 (19-36), de México, para diseño de créditos; 3C FilmGroup, de Argentina, para adelanto a distribución; Secuencia+Estratégica, de México, para poster y sitio web.

Le siguió *La piel pulpo*, de la directora Ana Cristina Barragán, quien recibió los apoyos de Churubusco, de México, para servicios completos de postproducción; Pablo Mondragón/Fullmix Studio Post, de México, para fullmix, composición y supervisión musical; Marketing Movie Runner, de México, para análisis de la película y corte final; y Parati Films, de México, para subtítulo.

Por su parte, *Saudade Fez Morada Aquí dentro*, del director Haroldo Borges, fue apoyada por Habanero, de Brasil, para distribución internacional; y por HD Argentina, para corrección de color, además, Proyecto Paradiso, de Brasil, le otorgó 10 mil dólares.

Hospicio Colonia, del director André Ristum, recibió de Yagan Films, de Chile, apoyo para mezcla 5.1, 7.1 y estéreo; además *Porno-*

melancolía, del director Manuel Abramovich, recibió apoyo de OA Sonido, de México, para edición de sonido.

Los filmes premiados

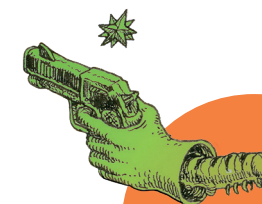
Martínez es la historia de un hombre malhumorado que se niega a jubilarse a pesar de que Pablo, el que lo reemplazará, comienza a trabajar en su oficina. Martínez solicita una extensión en el trabajo e intenta aferrarse a su rutina monótona, pero su vida da un gran giro cuando su vecina es encontrada muerta.

En *La Piel pulpo* una adolescente de nombre Iris viaja por primera vez a la ciudad en busca de su individualidad. Los centros comerciales, las fiestas, el ruido, la separación de su mellizo y el encuentro con Nina marcan el camino de Iris hacia la comprensión de sí misma.

Saudade Fez Morada Aquí dentro cuenta la historia de Bruno, que tiene quince años. Una enfermedad degenerativa ocasiona que pierda gradualmente la visión y tendrá que aprender a ver la vida de manera distinta.

Hospicio Colonia es una película ambientada en los años 70 y está basada en la historia real del Hospicio Colonia, en el Estado de Minas Gerais, Brasil, donde murieron más de 60 mil personas. La joven Elisa es enviada a esta institución mental como castigo porque quedó embarazada de su novio, antes de casarse.

Pornomelancolía toma la pornografía como punto de partida para reflexionar sobre la frontera entre lo íntimo y lo público, lo real y lo virtual, el deseo y la necesidad de afecto en un mundo hiperconectado.

Close up

La herencia del viento

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Independientemente de las motivaciones que existan para hacer cine, lo importante es darse cuenta de que no es algo fácil, que implica mucho esfuerzo, tiempo, energía de muchas personas y debe tomarse con seriedad y responsabilidad. Así lo piensa César Camacho, uno de los directores de *La herencia del viento*, que forma parte de los filmes de la Muestra de Cine Socioambiental del FICG. **El cine.** Conocí el cine hasta los 20 años cuando vi *Cinema Paradiso*. Entré a un diplomado y fue cuando entendí que el cine tenía un sentido más profundo que el del entretenimiento y sentí un compromiso por querer hacer cine.

Reconocimientos. El primer corto que hice en coautoría con Alejandra Retana y César Hernández, *La herencia del viento*, tuvo la fortuna de tener una trayectoria bastante amplia, empezando por el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2019 y de ahí se vino todo un boom de festivales, ganamos en Guadalajara, estuvimos en

Guanajuato, ganamos en São Paulo, estuvimos en Toronto y fueron varios festivales en los que el corto pudo exhibirse; y la cúspide de este cortometraje fue cuando estuvimos nominados al Oscar estudiantil.

Cine con conciencia. Estamos viviendo un momento de transformación, hay muchas cosas que se están revolucionando por la misma industria que se está viniendo a filmar acá, porque no sólo es ver el cine por el lado del oficio, sino que hace falta que salgan más voces autorales, siento que es un parteaguas en donde la juventud puede empezar a expresar cosas realmente importantes, contar las cosas con responsabilidad hacia la sociedad y el espectador, es el momento de hacer cine con conciencia.

El documental. Hay una diferencia entre la ficción y el documental, siento que la ficción es hacer como un buen postre, lo adornas, le pones ciertos elementos para expresar cosas, y el documental es un buen plato de frijoles con nopalitos, es proteína pura. Al documental lo puedes tomar como un entrenamiento de la

vida, vincularte con las y los protagonistas es algo que te marca, a diferencia de la ficción, que es un punto de vista que de alguna manera tú ya traes y que va modificándose con el proceso del guión. **La herencia del viento.** Fue un proceso maravilloso, Alejandra Retana, Cesar Hernández y yo encontramos en nuestro protagonista Juan muchas cosas de nuestra propia vida, encontramos un espejo de cosas que nos importaban. Él al explicarnos cosas del campo nos explicaba cosas más profundas de la vida, cada uno tuvo una conexión especial con él y para mí fue un proceso de transformación que me hizo darme cuenta de las cosas importantes de la vida. A la hora de ver el documental siento que las personas sienten algo similar, el cine tiene como tres etapas el primero es que lo entiendas, la segunda que lo sientas y la más importante es cuando te quedas pensando acerca de la obra, siento que hay un proceso de transformación y *La herencia del viento* tiene eso, hace reflexionar sobre cosas importantes.

DIRECTORIO

Mayahuel

FICG | 36 Festival Internacional de Cine en Guadalajara Film Festival Mexico

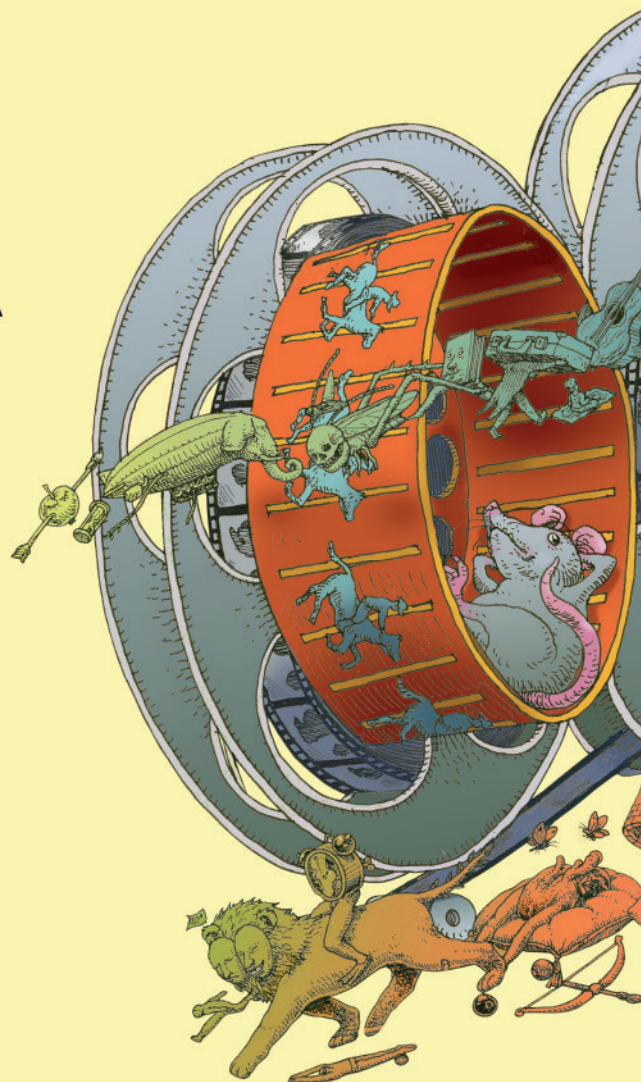
GUATEMALA INVITADO DE HONOR

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 ✦ Unidad de Gaceta / 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 ✦

FICG | 36

36 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA

GUADALAJARA FILM FESTIVAL

1 – 9
OCTUBRE 2021

GUATEMALA
INVITADO DE HONOR

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES PLATINO

www.ficg.mx

f [ficg.guadalajara](https://www.facebook.com/ficg.guadalajara)

t [ficgoficial](https://twitter.com/ficgoficial)

ig [ficg](https://www.instagram.com/ficg)