

Año 14 · Número 8

FICG

36

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México®

GUATEMALA

INVITADO DE HONOR

DocuLab.13

Laboratorio de Documentales

EL BOOM

Del cine documental

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CINETECA **FICG**

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Master Class

DocuLab

nuevas generaciones de cineastas crecen

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El cine documental vive una nueva época, con nuevas generaciones talentosas que auguran un futuro prometedor para este género que cada vez más se coloca en el gusto de los espectadores.

Rodolfo Castillo, coordinador de DocuLab, del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), compartió el balance de la edición 2021 e hizo un análisis del momento que se vive.

¿Cuál es el balance de DocuLab?

El regreso a lo presencial y haciéndolo en una sala de cine como se debe, para que los chicos tengan oportunidad de repensar lo que nos han dejado los últimos dos años, es increíble. Ellos disfrutando la experiencia de reencontrarnos y creo que sí es necesaria la conexión personal que existe en este tipo de laboratorios, donde acaban los análisis, pero siguen en las comidas, en las fiestas y todo el tiempo se habla de cine. El año pasado tuvimos que hacerlo en línea y siento que esta ha sido una edición especial, hay cosas que seguir trabajando para ser el espacio que los chicos se merecen.

¿Cuál es tu opinión de las nuevas generaciones de documentalistas?

Las ocho películas que tenemos son en su mayoría de jóvenes, cinco óperas primas y la calidad es alta. Los chicos, los espacios formativos, DocuLab, han ayudado a que empecemos a mantener unas generaciones interesantes de cineasta jóvenes y de quienes están haciendo su segunda o tercera película. Creo que en los próximos años vamos a tener muy buen cine, soy muy positivo en pensar que el trabajo que estamos haciendo en Guadalajara está haciendo que cada vez tengamos más jóvenes, que llegan más preparados, que son más claros en sus ideas y que eventualmente harán películas maravillosas.

¿Qué momento vive el cine documental?

Recuerdo que en 2005 empezaron a nacer festivales, en 2004 ganó Everardo González con *La Canción del pulque* y ahí se auguraba que algo podía pasar, que había una semilla, y poco a poco con el nacimiento de espacios en Tijuana, Mexicali, Ciudad de México, Colima, Querétaro, empezó a haber espacios para ver documental y la gente se dio cuenta que esas películas estaban

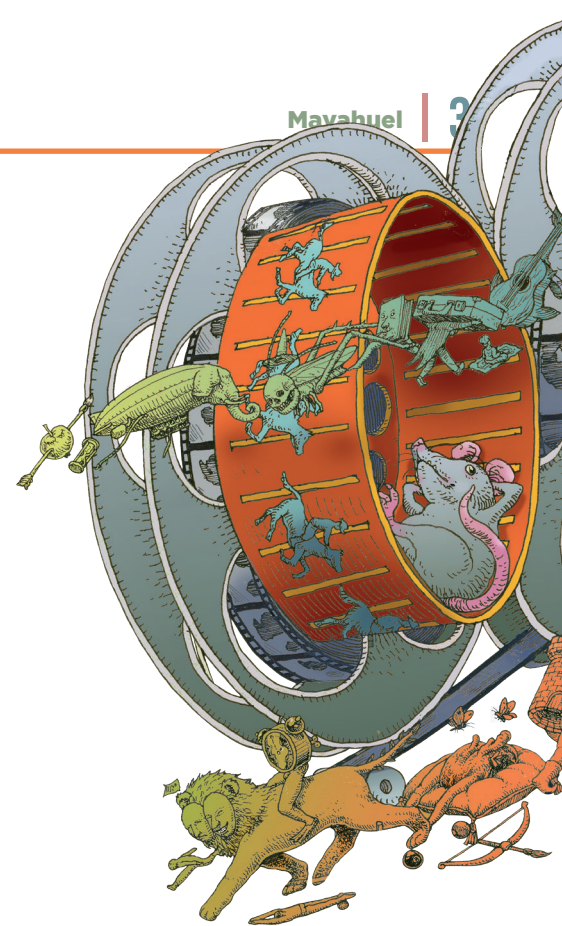
ahí y nadie las ponía. Es una cuestión que va de la mano, yo creo que sí hay un boom, pero también creo que son festivales como Guadalajara y los que ya mencioné que son los que hacen que las películas lleguen. La gente las hace suyas y es ahí donde cambia la perspectiva de que no había documentales, es que se veían poco porque no había espacios. Ya hay 250 proyectos que entran a las diferentes convocatorias de fondos federales.

¿Cuáles son los principales desafíos para el documental?

Lo primero es no dormirnos en nuestros laureles, tenemos que estarnos cuestionando todo el tiempo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, porque la comodidad nos lleva a perder la perspectiva y debemos ser críticos cada uno desde sus lugares, porque tenemos una responsabilidad grande. Los mayores desafíos es que tengamos mejores oportunidades de exhibición y ser críticos del estado en el que estamos, para darle al público historias que lo emocionen, lo hagan pensar y que hagan que su experiencia de ir al cine sea mejor de lo que espera.

¿Qué pasa con los documentalistas mexicanos?

Hay una generación muy interesante que creo que agarró la estafeta, que trae el impulso de Nicolás Echevarría, y un montón de cineastas del año 2000, Juan Carlos Rulfo y Everardo González, después vino Juan Manuel Sepúlveda, Luciana Kaplan, Tatiana Hueso y ahora tenemos una nueva generación como Bruno Santamaría, Juan Núñez. Hay mucho talento, pero necesitamos ser más estrictos, tener más rigor y pensar que somos un filtro de las historias que van a llegar al público y cómo llegan esas historias desde la narrativa, lo dramático y estético, es la experiencia que la gente se va a llevar al salir de la sala y hacer que sientan, que se emocionen, que piensen y se

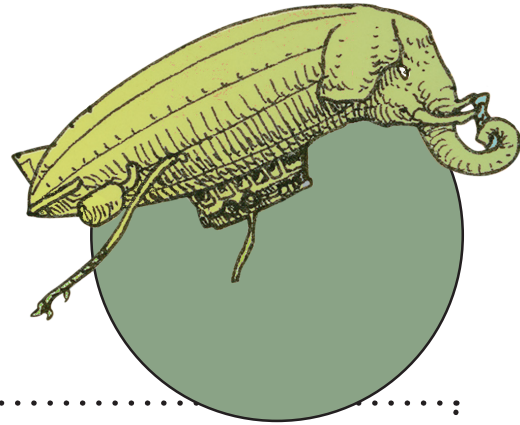

la pasen bien, yo veo una buena generación.

¿Qué planes hay para DocuLab?

Tenemos un par de proyectos, no puedo hablar mucho de ellos, pero habrá algunas

sorpresas, es mejorar cosas y generar un espacio de paz para los que participan y son analizados sus proyectos, para que todos tengan una experiencia maravillosa. Seguirá creciendo y seguirá siendo un espacio fundamental.

Premiación

En el marco de la 13 edición del Laboratorio de Documentales “DocuLab”, se llevó a cabo la premiación a los proyectos participantes en esta ocasión.

El Premio de IDFA fue otorgado a todos los documentales seleccionados, otorgándoles la oportunidad de participar en el Área de Mercado en línea para su edición este año.

El Premio de Cinecolor se le otorgó a *Dónde caer*, de la directora Palu Abadía, dándole a su documental 70 horas de corrección de color, un DCP y el delivery para su distribución.

El Premio de Hasan Estudio también fue para *Dónde caer*, dándole a la directora otro premio de postproducción para su documental, incluyendo la supervisión del diseño sonoro, tres proyecciones en el estudio con sistema de sonido 5.1, 30 horas de asesoría personalizada para realizar la ruta crítica de toda la postproducción, 30 horas de premezcla y 20 horas de preparación y exportación de los deliveries.

El Premio de Splendor Omnia Imágen fue para *Retrato de una anti edad inhumana*, de la realizadora Adriana Garibay, ganando un paquete de DCP y una semana de corrección de color en los para su documental en los estudios de Splendor Omnia en Tepoztlán

FOTO: GONZALO GARCÍA

El Premio Splendor Omnia Audio fue otorgado a *Río de sapos*, del director Juan Núñez, ganando una semana en una sala THX de sus estudios para la realización de la mezcla de sonido de su película.

El Premio de Punctum Sales lo ganaron dos documentales: *Seguridad privada*, de Pablo Garza, y *Otras semillas*, de Matías Ítalo Scarvaci, ambos ganaron un asesoramiento para la realización de un Kit Press electrónico, además de la representación internacional de sus documentales.

FICG | 36

Festival Internacional de Cine en Guadalajara
Film Festival • México

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES, EL FESTIVAL ES POSIBLE.

AUSPICIADORES

PRESENTADORES

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

RESTAURANTES

Cine incluyente

Narrar más allá de las etiquetas

Representantes de diversos colectivos compartieron su visión de cómo debería ser un cine para todas y todos

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El cine refleja lo que somos como sociedad; nuestras ideas, gustos, temores y anhelos, pero en el campo específico de la discapacidad ha existido una gran deuda para generar una representación digna, cercana a las múltiples realidades en torno a ésta, tanto de personas que la viven en carne propia, como la experiencia de las familias ante las distintas barreras que generan discriminación y rechazo.

Esto lo expresó Rodolfo Torres Gutiérrez, director general de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno de Jalisco, al participar en el conversatorio “Cine, inclusión y accesibilidad”.

“Gracias al cine biográfico o documental hemos podido acercarnos a las distintas necesidades y causas sociales que convergen en el tema de los derechos humanos de personas con discapacidad, y uno de los retos más importantes que tienen los realizadores es no sólo darle voz y visibilidad a estas causas, sino poder trabajar de manera conjunta con las personas que ahí encontramos, para que el cine sea esta he-

rramienta de conciencia, educativa, y que mediante el entretenimiento que la vida cotidiana sea mucho más plural”, declaró.

Sofía Olmos, de Olmos Teatro y Gente Pequeña AC, dijo que la forma en que les gustaría verse representados es como son, fuera de tabúes y de la imagen que se tiene de ellos, porque la mayoría de las películas, cuando hay una persona con discapacidad, siempre es la que está a un lado y no es protagonista, y son pocas, contadas, las películas donde una persona con discapacidad es el personaje principal.

“Me gustaría ver historias más reales, apegadas a lo que vivimos. También nos enamoramos, luchamos, vivimos el día a día. Algo que no se ha visto es nuestro punto de vista sobre la realidad que todos vivimos, es un punto de vista diferente, basado en la experiencia de vida de un mundo que no está hecho para nosotros”, explicó.

Diego Hernández, del Colectivo Pro-inclusión e Igualdad Jalisco, AC, puntualizó que últimamente estamos viendo que cada vez se habla más del tema de discapacidad,

pero se debe de tomar en cuenta que esto es territorial, ya que la realidad que vive una persona en situación de discapacidad no es la misma en México que en EUA y Europa. En muchas ocasiones, en estas películas vemos escenarios que no se acercan a la realidad que vivimos.

Aldo Chavarría, de Don Bosco Sobre Ruedas, AC, dijo que “de pronto, vemos representados sólo unos tipos de discapacidad, pero deben representarse todos. Muchas personas no pueden salir de casa porque no tienen accesibilidad y la movilidad necesaria. También deben quitar el drama a la discapacidad, muchas veces el malo muere quemado o queda en silla de ruedas, y la discapacidad no es un castigo”, apuntó.

Laura Gutiérrez, de la Unión Nacional de Ciegos Jalisco, consideró que parte de la realidad que estamos viviendo tiene que

ver con hasta dónde las personas con discapacidad se involucran en un tema como el cine. “Siempre hemos sido espectadores, pero esto también tiene que ver con hasta dónde las personas con discapacidad nos involucramos en el cine. A lo mejor, ahora, a diferencia de años atrás, nos estamos involucrando más, y esto va a generar el superar los estereotipos”, resaltó.

La directora del FICG, Estrella Araiza, reiteró el compromiso del festival de hacer cada vez más actividades inclusivas e incluyentes en beneficio de personas con discapacidad. “Hicimos una función para niños con discapacidad en mayo, y es una iniciativa que vamos a seguir haciendo durante el año, no sólo durante el festival, donde tenemos cine incluyente con diferentes películas que concientizan sobre esta condición”, expresó.

Premio Maguey

Cada número de sus revistas se convierte en una edición limitada; entre ellas, destaca *C☆NDY Transversal*, la primera y única en celebrar el estilo de la comunidad transversal

Luis Venegas

vocación de editor

MARTHA EVA LOERA

Luis Venegas, premio Maguey trayectoria, trata de superarse a sí mismo. Es fotógrafo además de editor independiente que en cada nuevo número de sus revistas trata de hacer lo que no había realizado antes. Además, informa, entretiene, inspira y crea.

“Cada página tiene que ver conmigo. Estoy implicado con todos los contenidos. Cuando tengo una idea que me fascina, la visualizo y trabajo para que suceda”, explica y destaca la importancia de no quedarse con las ganas de intentar.

Durante la Master Class que impartió en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, Luis Venegas, de origen español, habló de su trayectoria y cómo descubrió su vocación como editor.

El gusto por las revistas y el papel impreso con imágenes surge en él desde muy pequeño. “Yo recuerdo ir a casa de mi abuela, y ella compraba religiosamente la revista española *Pronto*, de cotilleos”.

Había historias que me gustaba mucho ver. No provengo de una familia de editores, ni he estudiado diseño gráfico o periodismo. Lo que sé de publicaciones lo he aprendido mirando, pero nunca tratando de copiar nada. En todo caso, sí he tratado de canalizar la energía y la fuerza que las revistas tenían para mí”.

Confiesa también su gusto por la moda. Cuenta que estudió diseño de modas: “Lo que me gustaba era la imagen de ensoñación y de fantasía que se creaba en las publicaciones e imágenes de moda, ya que una prenda con determinados accesorios puede convertirse en algo más mágico”.

Con el tiempo continuó su gusto por las revistas, las seguía coleccionando, y llegó a la conclusión de que deseaba hacer sus propias publicaciones. Se distingue por ser editor independiente de publicaciones como *Fanzine 137*, *EY!* y *C☆NDY Transversal*.

Esta última destaca por ser la primera y única en celebrar el estilo de la comunidad transversal: personas transgénero, de género fluido, no binarias, así como travestismo, transformismo, cultura drag y androginia.

La revista *Fanzine137* es de arte y está especialmente conectada con la fotografía y la moda y *EY!* celebra el esplendor de la juventud, inspirada en publicaciones teen de los 80 y los 90.

Sobre la periodicidad de sus publicaciones explica que no hay reglas. Sus revistas son de edición limitada, con periodicidad atípica.

Las características de sus revistas y su periodicidad son dos de las causas de que cada número se convierta en pieza de coleccionismo tras su lanzamiento. Sus publicaciones son independientes y no maneja grandes presupuestos.

Invitado de honor

Nuevo cine guatemalteco: más democrático y diverso

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Guatemala es el país invitado de honor de esta edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, espacio donde demostró el crecimiento de su industria cinematográfica y el talento de sus creadores, consolidados así como de los nuevos valores.

Anaïs Taracena, directora de la cinta *El silencio del topo*, que está en competencia en la categoría de largometraje documental, explicó que el cine guatemalteco vive un buen momento, ya que en los últimos años ha estado brillando con películas, largometrajes de ficción, documentales que se están promoviendo a nivel internacional, en festivales, pero al mismo tiempo dentro del país se ha generado un gran interés por empezar a ver el cine nacional.

“La cuestión es que no contamos ni con una ley de cine, ni con un instituto de cine, ni con un programa de apoyo financiero para el cine. Realmente el trabajo que tienen que hacer las y los cineastas para mover las propias películas y conseguir financiamiento es enorme, inclusive para que se vean en Guatemala, porque tampoco tenemos muchos espacios de exhibición, pero al mismo tiempo el gremio está creciendo”.

A pesar de eso considera que lo más impor-

tante es que vienen nuevas generaciones que están contando historias desde su propia realidad, desde realidades muy diversas y eso es lo mejor que le puede pasar al cine guatemalteco, que sea un cine más democrático y más diverso.

“El reto será siempre conseguir financiamiento para las películas, que haya más espacios de formación y de exhibición, que es lo más importante, y de distribución a nivel nacional, regional, que la misma gente de Centroamérica pueda ver el cine hecho en Centroamérica”.

Para ella, el cine documental es una forma de vida, no es sólo el hecho de crear, hacer algo y que se muestre, es una forma de relacionarse con las personas y lo que te rodea.

“En Guatemala se crea bastante cine documental, en parte porque es más barato producir cine documental que de ficción, además de que han habido muchos espacios de formación para jóvenes en comunidades y en espacios urbanos. Se están animando a filmar, yo sí veo que hay una diversidad, que hay muchas promesas en las nuevas generaciones, pero en la forma en que se sigue viendo es alternativa, es poco probable ver el cine documental en los cines comerciales.”

Anaïs Taracena tiene formación en ciencias

políticas, pero siempre le interesó el cine documental y a los 26 años ingresó a un primer taller para utilizar un software de edición, para después hacer uno de manejo de cámara y luego filmó su primer corto.

El silencio del topo es su primer largometraje, que a decir de la propia directora es una búsqueda de la historia de Elías Barahona, que fue un periodista guatemalteco que a finales de los años 70 se infiltró en el gobierno militar, empezó a trabajar con el Ministro del Interior como jefe de prensa, para pasar información al movimiento revolucionario no solamente político-militar, sino también relacionada a personas que estaban siendo amenazadas o puestas en listas para ser desaparecidas o asesinadas por parte de escuadrones de la muerte organizaciones paramilitares dirigidas por el Estado y por el ejército.

“Es el estreno en México, nos hace muy felices estrenar en un festival tan importante. El año pasado ganamos un premio en el Works in progress de Guadalajara Film Fest, otorgado por la Universidad de Guadalajara y por el festival, y gracias a eso pudimos terminar la película, nuestro editor es Pedro García, es mexicano, así que tiene un poco del corazón de México”.

Entre dificultades y contrastes, la cinematografía de Guatemala está creciendo y consolidando un gremio a nivel nacional, pese a la falta de apoyos y espacios de exhibición

Bonanza del cine mexicano

Talentos de la película *El comediante* hablan de un nuevo auge de las producciones cinematográficas hechas en México

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El cine mexicano vive tiempos de bonanza, lo que en un futuro podrá visualizarse como una nueva época de oro, expresó Gabriel Nuncio, director de la cinta *El comediante*, que forma parte del programa de competencia del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“Es extraordinario lo que está pasando ahorita, casi inédito, de pronto si nos vamos a 20 años atrás que se hacían 15 películas al año, ahora ya son 150, y no es nada más un tema de cantidad, sino de calidad de directoras y directores que con su mirada están planteando nuevas posibilidades de historias y de narrativas”.

Para la actriz Adriana Paz, que también participa en dicha cinta, la gente en el mundo valora lo que pasa en el cine mexicano, que ya está siendo reconocido fuera y dentro, además de que la gente está regresando a ver películas hechas en México.

“Eso da la posibilidad de estar rodando cada vez más, te da la posibilidad de la variedad, de tener comedia, drama, películas sobre el campo, más humanas o una película como ésta que juega entre la comedia y el drama, está increíble. Esto está generando industria, generando trabajo, narrativas diferentes, temas distintos, dando la posibilidad y haciendo que los inversionis-

tas vuelvan a creer y a poner su dinero ahí para que se sigan generando, eso está muy bien”.

Sobre la cinta que presenta en el FICG, festival al que le tiene un cariño especial ya que fue al primero que asistió como coordinador de producción del corto *Los maravillosos olores de la vida* en 1999 y por primera vez asiste con una película, Gabriel Nuncio dijo que cuenta con un elenco bastante generoso, que se sumó a esta aventura.

“Es una película sobre una crisis de Gabriel, un personaje que se detona cuando tiene la oportunidad de ser padre al reconectar con una persona que le atrae, pero con la que no empatiza en el viaje cósmico al que le invita”.

Adriana Paz, quien interpreta Melissa, explica que su personaje es una amiga de Gabriel, con quien hace mucho tiempo estudió, por lo que se conocen bastante bien.

“Melissa está en el momento en el que goza de una salud financiera buena y tiene ganas de ser mamá, pero no está con nadie en este momento y acude a su amigo a pedirle ayuda para lograr ese sueño”.

Gabriel Nuncio compartió que está a la espera de trabajar en una serie que se filmará el próximo año, mientras que Adriana Paz participará en una nueva película que podría iniciar grabaciones en octubre. 🌱

Premio Mezcal

Cándida vida

FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ

MARTHA E. MATA LOERA

El mar y la relación que tienen dos seres humanos con él, son el tema que trata *Cándida vida*, un cortometraje que forma parte de la Muestra de Cine Socioambiental.

Uno de sus directores es Pablo Balderas, joven cineasta nacido en la ciudad de Puebla, el 6 de noviembre de 1993, quien radica en Guadalajara.

Cándida vida, dirigida por Balderas, Omár Gómez y Alejandro Álvarez, ganó el Premio del Jurado de la sección de Fragmentos Mexicanos, en el Festival DocsMx, del año pasado.

Cándida vida. Es un corto documental que tiene como personajes a dos hermanos, que son ostioneros en la costa de Jalisco, ambos bucean sin tanque, a puro pulmón para sacar ostiones, y ambos trabajan juntos. El filme muestra la relación fraternal de ellos dos, y de ambos con el mar. Es una relación muy directa, muy honesta y con mucho respeto. El filme retrata también las dificultades que enfrentan cuando la marea está muy alta o cuando uno de ellos se enferma, y cómo sobrellevan estas dificultades.

Muestra de Cine Socioambiental. Los dos hermanos muestran respeto hacia el mar. Lo tratan como una persona. Expresan frases como: “el mar está enojado, y hoy no nos va a dejar entrar”. Este respeto auténtico hacia la

naturaleza perfiló a la película para ser parte de la muestra.

Territorios Interiores. Es un programa del Departamento de Imagen y Sonido. Cada año participan estudiantes de la Licenciatura en Artes Audiovisuales. Mientras estaba cursando la carrera me tocó que la región escogida fuera La Manzanilla, en Jalisco. Realizamos un viaje de investigación para conocer a los posibles protagonistas, y conocimos a Cándido, que nos contó su historia, su trato que tenía con el mar, y se me hizo interesante que bucean sin tanque y aguantando la respiración por más de cinco minutos. El personaje se nos hizo original, y así fue como decidimos retratarlo.

Documental. Para mí lo fundamental en un documental es que sea auténtico. Si se habla con verdad, honestidad y se retrata con estos mismos elementos, se logra una obra auténtica, y eso es lo más importante.

Cine. Es una expresión artística que engloba a todas las demás, como música, arte plástico y danza. Desde muy pequeño me han llamado la atención todas las expresiones artísticas, y el cine en particular. Pasaba muchas tardes y noches viendo películas, y una vez que me di cuenta que podía hacer cine, y que podía estudiarlo, fue una decisión firme en cuanto a lo que quería estudiar y hacer de mi vida.

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 ✎