

Mayahuel

09 de junio de 2023 | Año. 16 | No. 6

FICG

38

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

PAOLO GENOVESE UN MUNDO DE IDEAS

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CINETECA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Las más de MIL Y UNA HISTORIAS de Paolo Genovese

PABLO MIRANDA

La idea para desarrollar una historia cinematográfica puede representar distintas percepciones o visiones, por lo que abrirse a diversos puntos de vista puede ser el camino para crear un producto que sorprenda, consideró Paolo Genovese durante su conferencia magistral “Contar una historia. El cine de Paolo Genovese”.

Genovese es un director, escritor y productor italiano, famoso por películas y series como *Perfetti sconosciuti* (*Perfectos desconocidos*), *Una famiglia perfetta* (*Una familia perfecta*), *Tutta colpa di Freud* (*Todo es culpa de Freud*), entre otras.

“El cine y las historias son absolutamente subjetivas, no hay una realidad objetiva, no hay una película bonita o fea, la emoción le llega diferente a las personas”, manifestó el director italiano en la Sala 2

del Conjunto Santander de Artes Escénicas, frente a una audiencia conformada en su mayoría por jóvenes.

“Por eso crecí pensando que no existe una verdad absoluta, una calidad absoluta, siempre hay algo que cambia con base en las personas que lo están viendo”, consideró.

El director italiano recordó que desarrollar ideas que sean poco convencionales puede ser una oportunidad para construir una historia innovadora en el cine, y exhortó a los jóvenes creadores a confiar en sus ideas.

Añadió que desde su experiencia el adentrarse al mundo de los comerciales le ayudó a aprender a plasmar una nueva visión en las pantallas.

“A mí los comerciales me dieron mucho, porque su característica es tener una idea muy sintética y fuerte en poco tiempo. Me ayudó a ejercitarme mucho para personar en conceptos clave, ideas fuerte”.

Además, mencionó que los creadores emergentes también deben centrarse en trabajar con el equipo de actuación y relató que desde su perspectiva como escritor de guiones, no considera crear personajes para un actor o actriz en específico, sino que primero desarrolla la identidad del personaje para posteriormente buscar candidatos que lo interpreten.

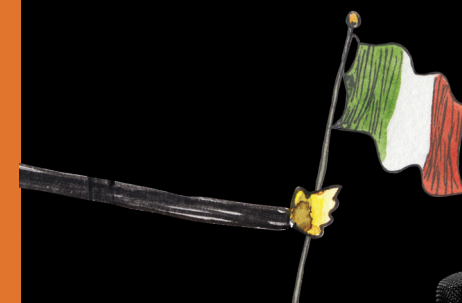
“La parte más bonita de este trabajo es crear personajes absolutos que se despeguen del actor, que tengan vida propia”.

También compartió que es necesario que los creadores practiquen o se adentren en géneros cinematográficos que los alejen de su zona de confort, y mencionó que en su caso la comedia ha servido para mantenerlo creativo.

“La comedia es más compleja, más profunda, cuenta la historia con ironía, es una especie de caballo de Troya, entra, porque es un género amado por todos, pero al final te da un puño en el estómago”.

MASTER CLASS

DURANTE SU CLASE MAGISTRAL EN EL FIGC 38, EL DIRECTOR ITALIANO RECORDÓ SUS ANÉCDOTAS Y EXPERIENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE HISTORIAS PARA CREAR PELÍCULAS Y SERIES

PANEL

MITOS Y REALIDADES del cine universitario

AUNQUE EL ÉXITO COMERCIAL NO ES EL PROPÓSITO DE ESTAS PRODUCCIONES, ES IMPORTANTE BUSCAR MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN PARA QUE LLEGUEN AL PÚBLICO

ADRIÁN MONTIEL

El proceso de producción, rodaje y postproducción del cine universitario concluye con la ruta de distribución en festivales y plataformas donde se encontrará con su público por medio de estrategias técnicas, creativas y de marketing que las escuelas de cine fomentan entre sus estudiantes.

Así lo compartieron profesionales del cine en el episodio 1, “La divulgación. ¿Dónde estamos?”, del panel “Mitos y realidades del cine universitario”.

El responsable del área de Promoción y divulgación de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), Benjamín Romero Salinas, dijo que “la película termina cuando se encuentra con su público, porque sería un despropósito producir para que no se vea”, apuntó.

La coordinadora de Divulgación y Promoción del Departamento de Imagen y Sonido (DIS), de la UdeG, Itzel Rangel, dijo que para que las producciones lleguen a la gente, en el DIS proponen curadurías, proyecciones y participación en festivales para la comercialización.

“Una de las primeras estrategias es la profesionalización del proyecto, el guion, los con-

tratos, las licencias musicales y el *delivery*, además de las fichas y sinopsis del proyecto como el primer paso para proyectarse y verse en pantalla”, declaró la universitaria.

Claudia Prado, responsable del área de Investigación y Divulgación del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), coincidió en promover la distribución de producciones por medio de *checks* técnicos y jurídicos para afrontar eventuales ofertas comerciales en plataformas o canales de televisión.

“Éstas son llaves de acceso para el público: la sinopsis, el cartel, los nombres, el tráiler, los subtítulos que requieren de una serie de profesionales especializados”, destacó. Se trata de mecanismos para antojar al público, acotó Romero Salinas.

“Porque si ya pusiste el corazón en el proyecto, inviértele tiempo en esos detalles”, recomendó el directivo de la ENAC.

El Director del CCC, Alfredo Loaeza, enfatizó que “el éxito no debe ser el propósito de las producciones universitarias, sino que el éxito es fácil, y hay medios más baratos para conseguirlo. Quién busca la notabilidad con este tipo de cine es mucho esfuerzo, les recomiendo que busquen cosas más fáciles para ello”, dijo.

PANEL

CINEASTAS QUE PRESENTAN FILMES EN PREMIO MAGUEY 2023 PARTICIPARON EN EL PANEL "REPRESENTACIÓN TRANS EN NUESTRO CINE CONTEMPORÁNEO"

Narrar la diversidad con corazón

IVÁN SERRANO JAUREGUI

Alrededor de las identidades trans hay una incansable lucha por acabar con las violencias estructurales hacia ellos, pero también hay momentos de amor y ternura, que muchas veces se invisibilizan.

Ese gran espectro de miradas narrativas con las que se abordan las historias, hoy encuentran un cine que las acoge. Sobre esto se charló en el panel "Representación trans en nuestro cine contemporáneo", realizado este jueves en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Con la participación de la mexicana Gisela Delgadillo, directora del documental *Kenya*; la española Estibaliz Urresola Solaguren, de *20 mil especies de abejas* y el chileno-serbio Vuk Lungulov Klotz, del filme *Mutt*.

La escritora Yolanda Segura fue la moderadora, quien abundó en la importancia de cambiar el contexto que el cine tradicional ha buscado mostrar, como el hecho de que las personas trans terminan con un final desastroso o en situaciones desesperanzadoras.

Gisela Delgadillo dijo que en el caso del documental *Kenya*, que muestra el transitar de una mujer trans activista tras el feminicidio de su amiga Paola, el proceso fue intuitivo, buscó alejar el contexto del estigma.

"Las mujeres trans son una población que está expuesta a muchas violencias desde la

infancia. Yo no quería tocar esos momentos de vida de cárcel y consumo que Kenya vivió por once años. Yo quería hablar del presente de la lucha que está viviendo Kenya, en el albergue, no en el trabajo sexual", indicó.

Urresola Solaguren añadió que en *20 mil especies de abejas* se basó en los relatos de muchas familias del País Vasco, que integran una asociación con niños y niñas trans de uno y 12 años de edad.

"Me parecía necesario mostrar la oportunidad del acompañamiento de la familia para restaurar inercias, y que se viera a la familia de forma nueva y auténtica. El tránsito no era en los niños y las niñas, sino en la mirada hacia ellos, y eso nos apela a quienes estamos alrededor de las personas trans", externó.

Vuk Lungulov Klotz mencionó que en *Mutt* quería mostrar a una persona trans simplemente existiendo, con su familia y amigos, "quería mostrar la felicidad trans, a un chico siendo sexy".

Al ser el director un hombre trans, sabe mejor que nadie la necesidad de visibilizar las historias en el cine desde una perspectiva natural, en situaciones que pueden verse enrarecidas.

"Cuando salí del closet me enfrenté a la familia, pues yo sabía que había una verdad mía. Hay una responsabilidad que se le pone a la persona trans de explicar a los demás qué significa ser trans, cuando ni nosotros lo sabemos, eso es muy difícil", declaró.

Apuntó que aunque muchas veces no hay las palabras correctas para atender una situación que vive alguien trans, "sí hay el corazón correcto".

SHOWCASES

Una segunda oportunidad

PRESENTARON EN EL FICG-38 EL PRIMER CAPÍTULO DE "LIBRE DE REÍR", UNA SERIE QUE ENSEÑA A PERSONAS QUE CUMPLEN UNA SENTENCIA A REALIZAR COMEDIA

EDICIÓN MAYAHUEL

Los mexicanos son quienes tienen el mejor sentido del humor para reírse de sus propias tragedias, afirmó la comedianta y actriz Sofía Niño de Rivera, quien dijo estar convencida de que la risa es una buena manera para que las personas privadas de su libertad puedan reinsertarse en la sociedad sin tantos prejuicios.

La "standupera" presentó el primer capítulo de la serie *Libre de reír*, en la que enseña a hombres y mujeres que cumplen una sentencia a realizar comedia.

"Todos estamos a un error de estar dentro de la cárcel. Queríamos proyectar que ellos están abandonados, nadie piensa que hay adentro seres humanos que se tienen que reinsertar a la sociedad. La pregunta es ¿cómo le hacemos para que personas que cometieron errores y pagaron su sentencia puedan volver a la sociedad sin tanto odio ni tanto prejuicio?", subrayó durante un panel moderado por Ximena Urrutia, Directora del GuadaLajara Film Festival y de Mercado del FICG.

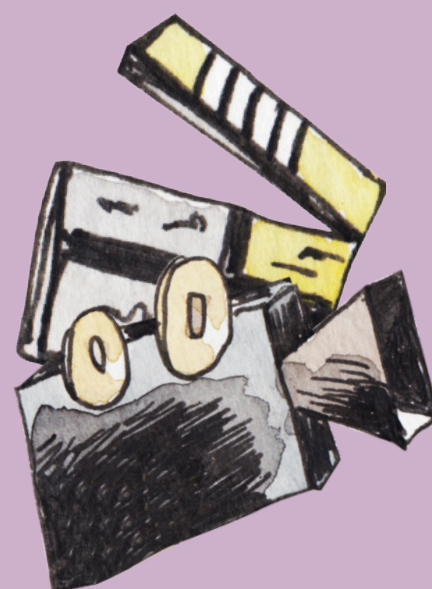
Sofía Niño de Rivera contó que le interesó acudir a las cárceles motivada por la labor que hace la organización Reinserta A.C, dirigida por su prima Saskia Niño de Rivera y en algún momento se le ocurrió que enseñar a hacer comedia a las personas reclusas podría ser una manera de ayudarles en su proceso de rehabilitación social.

El proyecto piloto fue producido por ella misma y posteriormente retomado por la plataforma Prime Video que estrenará la serie en julio de este año. Es dirigida por la realizadora chilena Maité Alberdi, cuyas películas y documentales han ganado premios en diversos festivales fílmicos en todo el mundo.

La comedianta comentó que este trabajo de creación la hizo sentir en el momento "más vulnerable" de su carrera, pero también en el más gratificante pues mediante su oficio ayudó a otras personas, señaló.

La activista y directora de Reinserta A.C., Saskia Niño de Rivera, reveló que muchos de los personajes que realizaron un proceso de selección para participar en la serie estaban en prisiones de máxima seguridad, pero la comedianta supo ganarse el respeto de quienes fueron seleccionados.

Ambas coincidieron en que la intención de esta serie fue humanizar a las personas privadas de la libertad y hacer ver que tienen derecho a una segunda oportunidad y a reintegrarse a la sociedad sin el peso de los prejuicios. ✎

PANEL

La INTELIGENCIA ARTIFICIAL en el cine

PESE A QUE SE ESTÁ VOLVIENDO UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE, NO PODRÁ SUSTITUIR LA INTUICIÓN Y CREATIVIDAD HUMANA, COINCIDIERON ESPECIALISTAS

PRENSA FICG

A partir de la pregunta “¿Quién de aquí utiliza Chat-GPT?” se abrió el diálogo entre Adán Avelar, cofundador de Talent Network, junto con Javier Krause, quien fungió como Developer Manager en LARGO, reunidos en el panel “El panorama de la IA en el arte audiovisual y su uso en el cine”.

Ellos coincidieron que ahora más que en ninguna otra época los procesos creativos o que implican una mayor dificultad técnica (ya sean textos, diseños, imágenes, etcétera) pueden ser delegados a este tipo de herramientas, con la esperanza de aminorar su complejidad.

Ambos participantes dejaron en claro que estas son solamente nuevas herramientas y que el avance de estos motores de lenguaje o generativos no hacen peligrar el trabajo de nadie.

Tras la exposición de cortos y documentales hechos con inteligencia artificial explicaron que, en primer lugar, estas herramientas en sí mismas no hacen una película, video o corto, y, en segundo lugar, que siempre es necesario trabajar con otras personas para que todo funcione.

Destacaron la importancia de la intuición humana en el proceso de producción, así como la capacidad de decisión y la creatividad, misma que nunca podrá ser igualada; a pesar de que varios generadores de imágenes, texto o música basados en ma-

chine learning puedan dar la impresión de poseer una gran creatividad, sin hablar de la inmediatez, los ponentes explicaron que la IA generativa tiene referencias que deconstruye y “hace un refrito”, en palabras de Adán. Sin embargo, esto puede facilitar ciertas tareas en el proceso de animación.

Las inteligencias artificiales no pueden actuar a menos de que se les pida, y su funcionamiento va cien por ciento ligado al humano, quien lo programa, ordena, retroalimenta y, al final, decide, afirmaron.

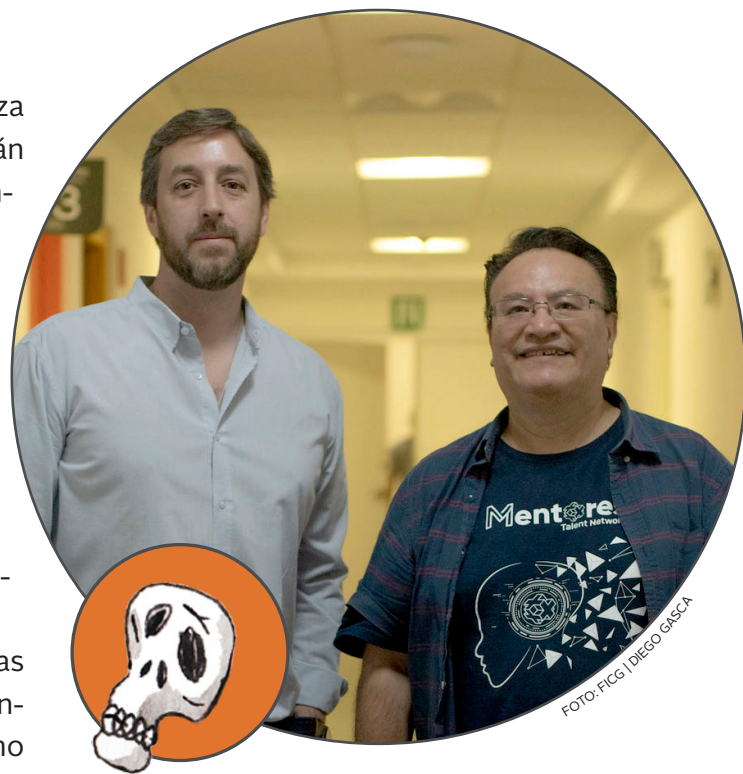

FOTO: FICG | DIEGO GASCA

BREVES FICG

El show: crónica de un asesinato

Durante el FICG38 fue estrenado el primer capítulo de la serie documental *El show: crónica de un asesinato*, dirigida por el periodista y cineasta Diego Enrique Osorno.

La serie retoma el primer caso criminal mediatizado en México, el asesinato del conocido presentador Paco Stanley, un crimen ocurrido el 7 de junio de 1999 que sigue impune hasta el día de hoy y que, en palabras de Osorno, fue “un caso que puso a prueba a la transición democrática del país”.

A partir del 8 de junio estará disponible en servicios de streaming.

Otros caminos, nuevas historias

Nicolás Celis, fundador de Pimienta Films y productor de películas como *Roma* (2018), y Julio Chavezmontes, productor y guionista mexicano, cofundador de la distribuidora y productora Piano, participaron en la Master Class “Otros caminos, nuevas historias”.

El productor de *Roma* señaló que el éxito nunca sabe a éxito sino hasta años después. Mientras que el cofundador de la distribuidora Piano, dijo que al momento de distribuir películas se necesita un extraordinario equipo de trabajo que sume “gente que entienda y que sea compatible con la idea que quiera lograr”.

Cortos universitarios

No sólo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara apuesta a nuevas historias, también lo hace el Departamento de Imagen y Sonido (DIS) de la Universidad de Guadalajara con la proyección de tres cortometrajes desarrollados por sus alumnos y que fueron presentados por Moët & Chandon.

Papalote, Se llama Olivia y *Funeraria Paraíso* se exhibieron en presencia del profesor del Departamento de Imagen y Sonido, Raúl López Echeverría; el asesor del FICG y coordinador de la iniciativa TFAC de Moët & Chandon, Nicolás Alvarado; y del actor, escritor y productor Gabriel Nuncio, conocido por la serie *Soy tu fan* o películas como *El norte sobre el vacío* (2022).

PROYECCIONES

Almamula

Dir. Juan Sebastian Torres

9 de junio | 16:00 hrs.
Sala 3, Cineteca FICG

La timidezza delle chiome

Dir. Valentina Bertani

9 de junio | 18:20 hrs.
Sala 2, Cineteca FICG

Premio Rigo Mora “Pequeños cinéfilos”

9 de junio | 20:00 hrs.
Presidencia Municipal de Tonalá

CLOSE UP

CLAUDIA SAINTE-LUCE

Cine, en equipo y sin rendirse

ANDREA MARTÍNEZ PARRILLA

Claudia Sainte-Luce llega a la edición 38 del FICG luego de que el año pasado se llevó cuatro premios por su *Amor y matemáticas*, el primer largometraje de la directora en el que ella no escribió el guion. El camino en el cine se hace en equipo y sin rendirse.

Guion. Conocí a la guionista cuando yo había escrito mi primer guión en un taller con Paula Markovitch. Es una historia que ya me gustaba cuando ella estaba desarrollándola. Para mí fue un gusto enorme, me retó a mí como directora a hacer algo que yo no escribí (...) Fue respetar lo que Adriana Pelussi había puesto ahí y sublimarlo en vez de enterrarlo cuando yo filmara. **Seguir y seguir.** Lo más importante es encontrar y rodearte de gente que confíe en tu trabajo, el cine no nada más es una persona.

Tener más cerebros que estén en tu sintonía siempre va a potenciar un producto. No hay que desistir cuando la gente te está volteando la espalda o cuando alguien te diga que no sirves para esto. Hasta no tú probarte a ti mismo y decir: Llegué hasta mis últimas consecuencias. **Equipo.** Hay a quienes les gusta cambiar de crew en cada película, yo prefiero mantenerlo y que vayamos creciendo juntos. Reafirmo eternamente que sin ellos no puedo hacer películas. No tengo la fuerza para continuar. Sin la fe que me han tenido no hubiéramos hecho las películas ni llegado a donde llegaron, ni obtenido cualquier premio, sonrisa o llanto del público. **Cine en plataformas.** El cine tiene su tiempo de expiración, puedes estar en cartelera un mes o dos meses si te va muy bien. (...) Ahora, al tener plataformas hay cosas buenas, hay cosas malas; porque tu película puede durar más y hay un lugar donde la puedes encontrar. Pero a las plataformas no les interesa todo tipo de cine. ✨

FOTO: ANGELIA GRAJEDA