

14 de junio de 2025 | Año. 18 | No. 8

Mayahuel

FICG | 40 años

INVITADO
Portugal
DE HONOR

MARÍA DE MEDEIROS

UN VIAJE CREATIVO

FOTO: © FICG / JOAQUÍN URRUTIA PARTIDA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CINETECA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

 MASTER CLASS

LA ACTRIZ Y DIRECTORA LUSA HABLÓ EN EL FICG 40 DE SU LARGOMETRAJE SOBRE LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES, UNA INSURRECCIÓN MILITAR QUE DEVOLVIÓ LA DEMOCRACIA A PORTUGAL EN 1974

MARÍA DE MEDEIROS

Y LOS "CAPITANES DE ABRIL"

ADRIÁN MONTIEL

La cineasta María de Medeiros presentó y conversó acerca de su filme *Capitães de abril* (2000), un ejercicio de memoria histórica sobre la insurrección militar portuguesa que abolió la dictadura de António de Oliveira Salazar. Aunque esto ocurrió hace 51 años, la película recobra vigencia ante el retorno de regímenes políticos ultraconservadores.

El filme de Medeiros narra el origen de la también llamada "Revolución de los Claveles": pobreza, represión a la disidencia y el descontento de los militares obligados a cometer crímenes de guerra en las colonias portuguesas en África.

"Fue un cambio que ha marcado el destino político y social, pero también el destino personal de la población: yo vi a mis padres —quienes abandonaron el país— que saltaban de alegría porque fue un cambio en sus vidas", declaró la cineasta en la clase magistral "De *Silvestre a Capitães de abril*: un viaje creativo".

La revolución ocurrió el 25 de abril de 1974 tras 48 años de dictadura fascista con una guerra colonial. "Para nosotros es una herida muy marcada y triste que culminó con una revolución pacífica desde la conciencia, que se transformó en una fiesta gigantesca. Para mí, que me crié en Austria, regresar a Portugal representó un choque cultural atestiguar las manifestaciones que ocurrían cada día para abrazarse", compartió Medeiros.

Su película apela a un mundo acechado por potencias mundiales ultraconservadoras y la tendencia a desactivar

la memoria histórica frente a acontecimientos contra los derechos humanos y las libertades, que parecen repetirse con más frecuencia.

"Lo que está pasando en el mundo es un apagado de memoria y pasan cosas absolutamente imposibles de creer; se trata de un apagado sistemático y estratégico de la memoria", dijo la directora.

María de Medeiros pensó la película desde los 21 años de edad, y le tomó 14 años de trabajo para investigar, conseguir financiamiento y por fin filmarla en Lisboa, en una coproducción de Francia, España, Italia y Portugal.

"En la biblioteca de mi casa tenía prácticamente todos los escritos de los capitanes; sus relatos de su experiencia de la Guerra colonial y lo que vivieron el 25 de abril; era un material imposible de encontrar", confesó Medeiros.

Además, conoció a los militares libertadores, entre los cuales estaba el protagonista de la película, Fernando José Salgueiro Maia.

"Yo los conocí en persona y fue un privilegio porque entendí que, para mí, hacer esa película era un deber vital contar esta revolución, y hacerlo a través de la perspectiva de los jóvenes capitanes", dijo.

La cinta cumplió con las expectativas de los militares, pues hizo un híbrido entre una película de acción, al estilo de Oliver Stone y una comedia como Charles Chaplin.

"Y esa era mi libertad, y ellos no cuestionaron la lógica de la película. Les gustó, era su película, aunque la crítica la reseñó hasta con machismo", acotó Medeiros. ✨

EL CINE NO CADUCA, PERDURA: PAULO BRANCO

ANASHELY ELIZONDO

Bajo la premisa de reflexionar y compartir su visión sobre los desafíos y decisiones creativas, el desarrollo de proyectos y la importancia de generar conexiones significativas con el público, Paulo Branco (*Punto de fuga*, 1984) (*Misterios de Lisboa*, 2010), encabezó la clase magistral “La libertad de hacer cine”, con la moderación del periodista Gonzalo Lira Galván.

El productor enfatizó que mucho de su arte nació gracias a que él abandonó Portugal debido al fascismo y la poca libertad que había en todo el país durante la dictadura, por lo que eligió refugiarse en Francia luego de terminar sus estudios en ingeniería química.

“Era difícil vivir en un país gobernado por la dictadura, acabé la universidad y me fui a Inglaterra para después vivir en Francia. Nunca me imaginé hacer cine, pero cuando entré a todo ese mundo rápidamente entendí que hacer cine en Portugal en esa época hubiera sido imposible. Yo no sabía nada sobre cine, pero tenía mucha curiosidad por el mundo. La

verdad confieso que todavía estoy aprendiendo a trabajar en este medio”, dijo.

Para Branco, el trabajo de un productor es hacer realidad lo que director con el que trabaje busque, llevándolo a descubrir que cada proyecto tiene sus propios retos y problemáticas: “Cada proyecto es un prototipo nuevo, diferente al otro, hay que tener fe en los directores, el trabajo de un director es ser camaleónico y resolver los retos que se vayan presentando para hacer realidad lo que los directores desean”.

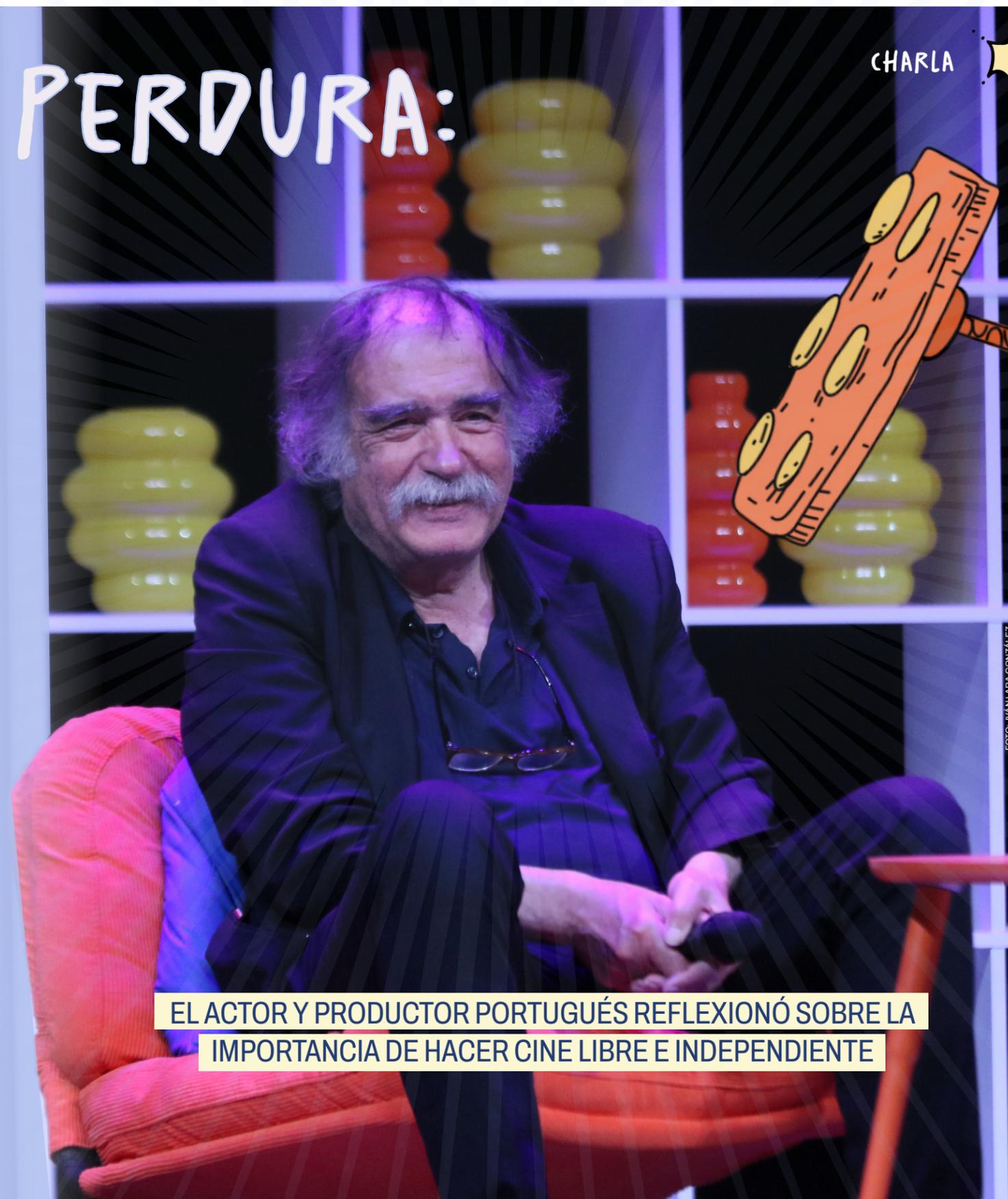
Entre anécdotas y risas, Paulo Branco recordó cómo por azar ha logrado trabajar con directores internacionales en diversos proyectos.

“Los trabajos a los que he llegado a colaborar han sido una serie de casualidad. Comenzaba con alguien que me encontraba mientras rodaba, se acercaba con su historia, encuentros casuales con directores generaron proyectos y, esos proyectos, otros tantos. Las películas en las que he participado me generan una conexión y han sido para mí grandes aventuras. Es importante la libertad dentro del cine, me gusta tomar mis

decisiones sin pedir permiso”, comentó el productor.

Sin embargo, es evidente que no todos los proyectos pueden llevarse a cabo, por lo que Paulo Branco dijo que a veces es importante que un productor diga “no”: “He dicho que no a grandes directores. Uno tiene que decir que no cuando siente que no puede aportar nada al director o al filme. Si el productor no puede aportar algo valioso a la película, lo mejor es decir ‘no’, ya que ninguna se tiene que quedar sin terminar, ni a medias. En mis 300 películas, algunas más exitosas que otras, ninguna se ha quedado sin resolver”.

Branco enfatizó cuál es la verdadera importancia del cine y por qué es importante seguir produciendo desde la libertad y los deseos: “Las películas perduran más allá del tiempo, todas en las que he trabajado le deben memoria a los directores, no nos dejan olvidarlos ni a ellos ni a sus maravillosas historias. Es importante que permanezcan vivas a través de los filmes y que estos se sigan replicando con el paso del tiempo, porque el cine no caduca, siempre perdura”. ✨

EL ACTOR Y PRODUCTOR PORTUGUÉS REFLEXIONÓ SOBRE LA
IMPORTANCIA DE HACER CINE LIBRE E INDEPENDIENTE

LATINOS CAMBIANDO HOLLYWOOD

ANASHELY ELIZONDO

Para hablar del ascenso y logros de la comunidad latina dentro de la ficción estadounidense, el actor norteamericano Xolo Maridueña (*Blue Beetle*, 2023; *Cobra Kai*, 2018) y el director venezolano Joel Novoa (*Esclavo de Dios*, 2013; *Cobra Kai*, 2024), participaron en el panel “De héroes y narrativas: latinos cambiando Hollywood”.

Para Maridueña y Novoa es evidente la creatividad que hay en nuestro país y en todo Latinoamérica, un referente crucial de historias, actores y animadores frescos y vibrantes.

“Me parece importante no generalizar nunca. Cada país tiene sus historias, sus gobiernos y sus artistas, por lo tanto, no existe una sola forma de ser mexicano o latino, y es importante reflejar eso en la pantalla”, comentó Maridueña.

“México es el puente que une muchas cosas, sobre

todo culturas y tradiciones”, dijo Novoa por su parte, por lo que considera crucial su participación en la industria filmica estadounidense.

Para referenciar el talento latino, Maridueña nombró dos cintas mexicanas que lo animaron a ser actor: “*Amores perros*, una película increíble que impactó mi carrera; así como *Bajo la misma luna*. Crecí con padres que me ponían películas mexicanas y latinoamericanas todo el tiempo, y a mí me encanta. Me parece que el cine es el puente que nos ayuda a llegar a todo el mundo, como menciona Joel”, subrayó.

Para Novoa el salir de Venezuela y entrar a la industria estadounidense fue, y continúa siendo, todo un desafío: “Hacer cosas en otro idioma siempre ha sido un reto. Es complicado vender esas historias, pero como suelen ser tan inspiradoras e importantes terminan siendo aceptadas en todo el mundo; es impresionante poder apreciarlo”.

Sobre el papel de Miguel, un joven de padres migran-

tes interpretado por Maridueña en la exitosa serie *Cobra Kai*, Novoa comentó: “Muchas veces podrás encontrar cosas que cambiar dentro de las narrativas. En Estados Unidos, una gran población es latina y es la que consume más películas y series; sin embargo, no estaban bien representados. Tenemos que generar historias importantes y que se representen de manera orgánica en la narrativa, es una larga lucha, pero vale la pena”.

Lo más importante, dijo Maridueña, es crear personajes dignos y firmes, que aporten a la trama y sean fidedignos a sus ideales: “Las historias van más allá de las etnias y las nacionalidades, pero cuando están bien representadas vale completamente la pena. Ahora es posible que (los latinos) estemos dentro de nuevas historias, lo que significa que estamos abriendo un camino importante”.

EL ACTOR XOLO MARIDUEÑA
Y EL DIRECTOR JOEL NOVOA
DIALOGARON SOBRE LOS
LOGROS Y DESAFÍOS DE LA
COMUNIDAD LATINA EN LA
INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
DE NORTEAMERICA

CINE Y DEPORTE PUEDEN CAMBIAR VIDAS

DOCUMENTAL

VALERIA JIMÉNEZ

“Un refugiado es oro”, dice Price, un niño refugiado en Uganda, en el documental *Más que un club: unidos somos deporte, refugio y esperanza*, que fue presentado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 40).

La realización del filme estuvo a cargo de la agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Fundación FC Barcelona y asociaciones civiles que apoyan a refugiados de distintos países.

En el mundo hay un aproximado de 123 millones de refugiados, personas que por motivos de guerra, desastres naturales o complicaciones políticas deben migrar a sitios donde, si tienen suerte, les proveen de servicios médicos, alimento y educación.

La ACNUR y la Fundación FC Barcelona trabajan en la creación de escuelas en las que, a partir del deporte, enseñan a la niñez a desarrollar habilidades de empatía, compañerismo, disciplina, superación y cariño.

La Directora General de la Fundación FC Barcelona, Marta Segú i Estruch, presente durante la proyección del documental, declaró que es sumamente importante visibilizar la situación en la que viven miles de personas.

“Los refugiados no pidieron serlo, ellos no decidieron migrar por voluntad, no tenían otra opción. La ayuda humanitaria va a la baja, no podemos dejarlos de lado cuando todos en al-

EN EL FICG40 FUE PROYECTADO DOCUMENTAL AUSPICIADO POR ACNUR Y FUNDACIÓN FC BARCELONA QUE HABLA SOBRE LA NIÑEZ REFUGIADA EN UGANDA

FOTO: IVÁN LARA GONZÁLEZ

gún momento de la historia hemos sido migrantes. Hay que romper con los discursos de odio. Nuestra piel, nuestra nacionalidad o nuestra cultura no deben ser lo que nos distinga frente al mundo: todos somos humanos”, subrayó.

El representante de la ACNUR en México, Giovanni Lepri, enfatizó que la ayuda humanitaria va a la baja: “Los recursos no son suficientes. Tenemos que entender que si brindamos las herramientas adecuadas a las personas refugiadas, ellas harán grandeza, saben lo que es perderlo todo y comenzar de cero”.

En la proyección estuvo también el actor y embajador de buena voluntad de la ACNUR Américas, Alfonso Herrera, quien dijo que el filme muestra la vida de niñas, niños y personas adultas refugiadas en Uganda. Gente que crea comunidad y encuentra motivación para crear, soñar y compartir con otros lo que aprende en “su nueva vida”.

“Lo más importante es visibilizar, necesitamos que el discurso cambie, que los discursos de xenofobia se eliminen. Desde mi voz me gusta compartir estas experiencias, mostrar a mis hijos que tenemos privilegios y que deben ser agradecidos; pero también, que si podemos ayudar, debemos hacerlo, de la manera en que podamos”, resaltó Herrera.

El documental, más allá de mostrar una realidad cruda y actual, demuestra que la ayuda y la corresponsabilidad en el humanismo son motor para cambiar realidades y brindar soporte a personas que quieren modificar su realidad.

BERTHA NAVARRO

APOSTAR SIEMPRE POR UN BUEN GUIÓN

CLOSE UP

ANASHELY ELIZONDO

Más de 30 años de carrera respaldan a la productora y directora mexicana Bertha Navarro, nacida en la Ciudad de México en 1943. Su interés y pasión por el cine independiente y las causas sociales la han consolidado como una de las más importantes productoras nacionales. Entre sus destacados trabajos se encuentran: *Cabeza de vaca* (1990), *Cronos* (1993), *Así en la tierra* (1995), *El espino del diablo* (2001), *El laberinto del fauno* (2006), *La delgada línea amarilla* (2015), *Ayotzinapa, el paso de la tortuga* (2018), entre varias más. Todos consolidados por la crítica y algunos, que lanzaron al estrellato a figuras como Guillermo Del Toro. En el año 2008, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la hizo acreedora del mayor homenaje que otorga, el Mayahuel de Plata, en homenaje a su extensa trayectoria.

Causas sociales. Desde que era joven yo era una mujer comprometida, me importaban muchas de las cosas que sucedían a mi alrededor y un poco más lejos. Mi lucha siempre ha sido con-

tra el “no se puede”. Cuando tuve oportunidad, me lancé a Nicaragua y documenté la guerra, también me fui al Salvador, todas aquellas experiencias de comunidad me nutrieron y fueron registradas por mí. Con el paso del tiempo, me fui alejando de aquellas situaciones porque todo se ponía cada vez más feo, sin embargo, elegí mi campo de batalla, el cine. Toda mi carrera he luchado en el cine, para hacer cine de calidad, con mensajes importantes y trascendentes y esa es una forma de cambiar al mundo. **Guión.** Yo he confiado en muchas óperas primas, de directores con mucho potencial. Por ejemplo, a Guillermo (Del Toro), lo conocí cuando era un maquillista. Él se acercó a mí y me dio un ejemplar de su guion de *Cronos*, yo quedé impresionada por la calidad de la historia y le otorgué toda mi ayuda para poder llevarla a la pantalla. Para mí lo primero es el guion y si la historia me atrapa, necesito que esta misma me obligue a contarla. Después claro, para llevarla a cabo se necesita un equipo de profesionales, que ponen todo su esfuerzo en realizarla, pero eso no puede suceder sin un buen guion. Estoy tan comprometida con ello, que he dado talleres y asesorías a las nuevas generaciones, para comenzar a escribir

guiones y crear buenas historias. **Cine femenino.** Creo que México tiene muchas actrices y directoras buenísimas; Arcelia Ramírez, Ofelia Medina, Dolores Heredia, ya son referentes de la calidad con la que hacemos cine en este país. Ese es el tipo de calidad que México tiene para el mundo. Ese es el índice de calidad. **Mayahuel de Plata.** Es muy raro que como productora una se lleve un premio individual, he recibido el premio Ariel, por ejemplo, pero fue con todo el equipo. Nunca pensé que se pudiera premiar tan solo mi trabajo y, para mí, el que me hayan reconocido con el Mayahuel fue algo más personal, algo muy propio. Me llené de orgullo. Ha sido uno de los momentos más bellos e importantes de toda mi vida. ✨

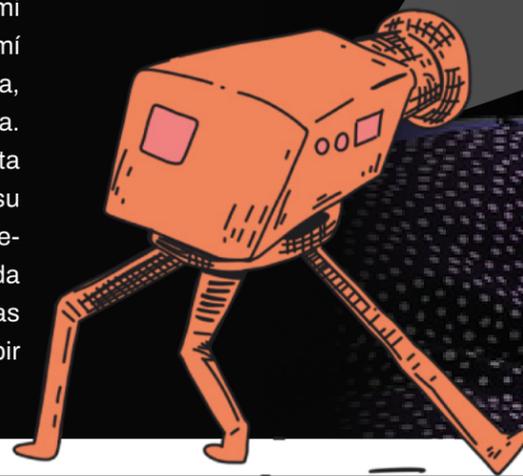

FOTO: © FICG - ADRIÁN SALAZAR

DIRECTORIO

Mayahuel

FICG | 40 Festival Internacional de Cine en Guadalajara FICG México

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ✨ Rectora General: Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez ✨ Vicerrector Ejecutivo: Dr. Héctor Raúl Solís Gadea ✨ Secretario General: Mtro. César Antonio Barba Delgadillo ✨ Presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Mtro. Guillermo Gómez Mata ✨ Directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Estrella Araiza Briseño ✨ Coordinadora General de Comunicación Social: Lic. Laura Morales Estrada ✨ Jefe de Gaceta / Mayahuel: Mtro. José Luis Ulloa Luna ✨ Editor: Alberto Spiller ✨ Product Manager: Luis Jorge Gómez Bogarín ✨ Responsable del área de Diseño: Carla Eugenia Yaver ✨ Diseño del Suplemento Mayahuel: Miriam Mairena ✨ Diagramación: Miriam Mairena, Mariana López, Diego Aguirre, Luisa García