

FICG 30

Mayahuel

Miércoles 11 de marzo de 2015
Año 8 Número 6

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

ITALIA
INVITADO DE HONOR

La fuerza de la animación

BOZZETTO

directorío

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Rector General

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Vicerrector Ejecutivo

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Secretario General

Mtro. José Alfredo Peña Ramos

Presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Lic. Raúl Padilla López

Director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Iván Trujillo

Coordinador General de Comunicación Social

Mtro. Everardo Partida Granados

Coordinador de La gaceta de la Universidad de Guadalajara / Mayahuel

Mtro. José Luis Ulloa Luna

Editor

Alberto Spiller

Editor adjunto

Victor Manuel Pazarín

Corrección

Juan Fernando Covarrubias

Concepto de Imagen y Diseño

Fabrizio Pacheco

Diagramación

Miriam Mairena Navarro
Diana Puig Valenzuela

Jefe de cierre

Fernando Ocegueda Luna

Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
Film Festival México

Las actrices Bárbara Mori y Stephanie Sigman, talentos de la película *Alicia en el país de María*.

Foto: Natalia Fregoso

Aislinn Derbez por los pasillos del FICG.

Foto: Melinda Llamas

El editor Jacopo Quadri.
Foto: Gonzalo García

TOMAS

Comida de directores de festivales.
Foto: Melinda Llamas

¡PRUÉBALA!

ENDULZADA CON STEVIA Y AZÚCAR,
BAJA EN CALORÍAS.*

*BASADO EN UNA PORCIÓN DE 200 ml.

HAZ DEPORTE. **HOLA** 01800-728-4100. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. COCA-COLA LIFE, la onda dinámica y la botella contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company, D.R. © The Coca-Cola Company, 2014.

ESTRECHAN LAZOS

Foto: Abraham Aréchiga

MARIANA GONZÁLEZ

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni, inauguró el primer Foro bilateral sobre industria cinematográfica entre México y dicho país, cuyo objetivo es identificar proyectos conjuntos de producción y profundizar el intercambio bilateral.

El ministro dijo que el reconocimiento al cine italiano, al ser elegido como país invitado, es mayor viniendo de un país como México, con una gran tradición cinematográfica.

Agradeció la intención del festival de dar a conocer el cine italiano contemporáneo a través de las retrospectivas que forman parte de sus actividades.

En la ceremonia de apertura, el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que la participación de directivos de agencias gubernamentales y privadas de apoyo al cine, así como de productores, directores, cinefotógrafos, investigadores y estudiantes de cine de ambos países, permitirá enriquecer las perspectivas del cine mexicano e italiano.

“En la UdeG confiamos que este encuentro bilateral de promotores, creadores y productores permita establecer acuerdos de coproducción, intercambio y distribución de materiales, así como de colaboración en diversas áreas relacionadas con la cinematografía, en beneficio de ambos países”, afirmó.

Por su parte, la Secretaria de Cultura de Jalisco, Miriam Vachez Plagnol, afirmó que la presencia de Italia es importante por los lazos que unen a ambos países, que ahora “tienen en el cine un motivo para estrecharse y fortalecerse”.

Dijo que el FICG se constituyó en una plataforma para los programas de industria en torno al cine y la coproducción.

SENSIBILIZAR CON EMOCIONES

Los retos del cine son contaminar menos pero también aprovechar su capacidad para generar sensaciones en favor del medio ambiente, sin dejar de lado el entretenimiento

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Ante los problemas generados en el planeta por el cambio climático, el cine se convierte en un elemento sensibilizador al generar emociones y sensaciones, mismas que se pueden transformar en acciones en favor del medio ambiente. Esto, aunado a que una de las misiones de este sector será generar menor contaminación.

Como parte de las actividades del primer Foro del cine por el medio ambiente: Film4Climate, se realizó la mesa titulada “El rol del cine en la sensibilización del cambio climático”, en donde especialistas de diversos ámbitos dieron a conocer su punto de vista en torno a la relación entre el séptimo arte y la naturaleza.

El director de programación del Festival Internacional de Cine de Vancouver, Alan Franey, considera que el cine ambiental enfrenta el reto de que la gente quiere ver entretenimiento, por lo que se debe tener cuidado en los mensajes que se van a expresar y ver a este tipo de produc-

ciones como complementarias a las taquilleras de Hollywood.

“Lo importante es hacerlo emocionante y que se enlace a políticas. En Canadá hay muchos documentales ambientalistas aburridos y nosotros en el festival buscamos los buenos, con los que la gente se va a sentir feliz al verlos y va a estar inspirada a cambiar de vida”.

El reto del cine será encontrar cómo personalizar el cambio climático, cómo ponerle una cara y cómo generar empatía, confianza y esa conciencia de que el problema nos va a afectar a todos, y en un contexto de optimismo y esperanza, considera Eduardo Santana, coordinador del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, de la Universidad de Guadalajara.

“El asunto es cómo hacemos que aquellos que creen que no necesitan la naturaleza cambien de opinión. No hemos resuelto el principal reto de este siglo, que es vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. El problema es tan grande, y la gente no se da cuenta, está comprobado psicológicamente que la gente cree

que los problemas grandes no les afectan”.

Cristina Velasco, directora de Apoyo a la producción cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía, expresó que en México se están produciendo muchos productos audiovisuales sobre medio ambiente, y no necesariamente todos pasan por el instituto, ya que hay quienes trabajan con asociaciones no gubernamentales.

Consideró que el reto para los cineastas es saber cómo producir de una manera eficiente con los recursos que ya tienen y de una manera en que generen la menor cantidad de contaminación.

“En la producción de cine se genera una cantidad de basura, de desperdicios desechables, yo he contribuido a la contaminación de manera escandalosa, y de entrada lo que tenemos que hacer con las producciones que ya están en camino es ofrecer maneras de hacer las cosas diferentes, independientemente del tema que aborden. El cambio se tiene que dar en todas las áreas”, concluyó.

EL PODER DEL OTRO CINE ABRIL 9-15

iff FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE panamá 2015

www.iffpanama.com

info@iffpanama.com

f t y i IFFPanama

SANTO COYOTE RESTAURANTE

Reservaciones 33432266 al 68

WWW.SANTOCOYOTE.COM.MX

Lerdo de tejada 2379 Col. Americana

FILTRO DE BAJA INTENSIDAD

El director italiano considera que su trabajo tiene que ser lo más transparente posible para buscar retratar la realidad tal como es

Foto: José María Martínez

KARINA ALATORRE

Roberto Minervini disfruta siendo la parte ficticia de sus películas: le apasiona mostrar el mundo tal cual es, por eso en los proyectos que ha dirigido expone la realidad más próxima a los personajes que la protagonizan.

“A mí me gusta trabajar con la realidad, con gente real, yo creo que la parte ficcional de la película soy yo, sólo soy el filtro entre esta gente y el producto acabado. Mi labor es intentar ser un filtro de de baja densidad, lo más transparente posible”.

Es el caso de la cinta *Stop the pouding heart* (*Detén el latido del corazón*), un largometraje que muestra la realidad de Sara, una joven adolescente texana cuya única enseñanza había sido la Biblia.

Pero Sara entra en una crisis espiritual a la hora de combinar esta educación con el hecho de ser mujer y tener deseos y emociones.

Para el director italiano, la realización de esta película fue un reto mayor, ya que primero fue necesario conseguir el permiso de los padres de Sara, quienes al principio se negaron.

“Todos lo vimos como un reto. Ellos, por un lado, tenían un obstáculo, quizá era Dios quien se había puesto en frente de ellos; y yo tenía el mío: mi reto era intentar hacer una película transparente y respetuosa hacia ellos”.

Relatar su vida, agregó Minervini, era exponer a Sara a un vórtice de emociones, pues la historia implicaba poner a la joven en contacto con un hombre, algo que parecía imposible al principio.

En palabras del director, proyectar historias reales en sus películas le ha permitido escribir lo menos posible, y con ello crear un entorno en el que los personajes puedan sentirse libres.

“Mi manera de dirigir refleja mi estilo de vida, me aílo bastante, no hablo de cine con mis amigos, ellos no saben de cine, probablemente ni vean cine, me mantengo en contacto con la realidad, con lo cotidiano, con la gente normal, que es la gente que constituye mi mundo, así trabajo en el cine, de forma muy parecida, muy sencilla”.

Habló también de su gusto por el cine mexicano y en general, por el latinoamericano.

“Me gustan directores vanguardistas en su contexto, como Carlos Reygadas, *Batalla en el cielo* es una de mis películas favoritas del cine contemporáneo”.

Roberto Marvini trabaja actualmente en la película *The otherside*, su cuarto largometraje como director, el cual será estrenado el próximo verano y trata sobre las contradicciones estadounidenses.

“En este, trabajo con gente que está bastante enfadada, insubordinada, que es lo que me gusta mostrar”.

Proyección

MARZO 11
19:30 hrs.

STOP THE POUNDING HEART

Dir. Roberto Minervini
Cinépolis Centro Magno 2.

PROYECCIÓN

MARZO 11
18:00 hrs.

**PIÙ BUIO DI MEZZANOTTE /
MÁS OSCURO QUE LA
MEDIANOCHE**

Dir. Sebastiano Riso
Italia, 2014
Cinépolis Centro Magno 10.

MARZO 12
15:15 hrs.

**IN GRAZIA DI DIO /
EN LA GRACIA DE DIOS**

Dir. Edoardo Winspeare
Italia, 2014
Cinépolis Centro Magno 2.

MARZO 13
20:45 hrs.

**È STATO IL FIGLIO /
FUE EL HIJO**

Dir. Daniele Cipri
Italia-Francia, 2012
Cinépolis Centro Magno 5.

INVITADO DE HONOR

TRAFALGA

El humorismo de BOZZETTO

Fotos: Jorge Alberto Mendoza

ROBERTO ESTRADA

Bruno Bozzetto, el gran señor de la animación con casi sesenta años de experiencia, estuvo en Guadalajara como parte de los invitados de esta edición del FICG y para impartir la Cátedra Julio Cortázar. Creador de infinidad de cortos, largometrajes y series, de los que se recuerdan sobre todo títulos como *West and Soda*, *Vip, mio fratello superuomo* o *Allegro non troppo*, en los que interviene su famoso personaje, el Señor Rossi, o en los que trata temas tan diversos como la sexualidad, la guerra, la contaminación o las diferencias culturales. Sí hay una constante, pero sobre todo una necesidad en su trabajo, es el humor en sus diversas facetas, porque sin éste no se podrían “aceptar las cosas difíciles de la vida”. Y ello siempre desde la sencillez en el trazo y el argumento, que ayudan a mantener con agilidad la comunicación con todos acerca de su gran preocupación artística: la reflexión sobre el hombre mismo.

¿Por qué dedicarse a la animación?

Yo no pensaba dedicarme a este trabajo. Jugaba haciendo animación experimental, pero no era

una cosa seria. Luego comencé aprendiendo como colaborador en los filmes de publicidad y ahí fue cuando comencé a verlo como un trabajo. Pero al principio todo era un juego. Haciendo pequeños filmes experimentales de animación, así como con la publicidad y mi primer premio, comencé mi estudio, y con él he crecido y después he continuado.

¿Hubo alguien en particular que te hizo optar para esta profesión?

Quien me ha impulsado es el animador y director Norman McLaren, del National Film Board of Canada. Él me hizo comprender cómo con pocas líneas se podía contar cualquier cosa nueva. He visto la fuerza de la animación. Pocas líneas y estaba fascinado. Antes de McLaren yo sólo había visto a Walt Disney, y no se le puede imitar. Entonces yo estaba desanimado. Después, el filme determinante ha sido la historia de la música de Walt Disney. Éste me hizo entender cuál era el tipo de animación que yo podía realizar. Y esto es importante porque de otro modo no habría tenido el coraje de afrontarlo. Luego vino el salto al largometraje, que fue *West and Soda*, y que debo decir que fue algo inconsciente, porque no sabía que cosa era un largometraje, pero lo hice.

¿Por qué es necesario el género de la animación?

Es el medio más fuerte para comunicar cualquier cosa a la gente. No existe otro que comunique conceptos y que también permita memorizarlos. Porque todo está creado, el dibujo, el ambiente, como en el cine real, y además tenemos una animación que nace de la fantasía. He hecho muchos filmes de divulgación con Piero Angela, un gran difusor italiano, y él mismo me ha dicho que éste es el mejor medio para divulgar. Esto es uno de los motivos del porqué me ha fascinado. La posibilidad de contar en un minuto la historia del hombre. Es la extracción. Yo puedo hablar de argumentos que no se pueden tocar en la realidad, y con el dibujo animado sí. Así que tengo la fuerza en la mano. La animación es una potencia, bien usada, y mal si se piensa como un producto sólo para niños. Esto es un error, porque es la mitad de la potencialidad de este medio.

En tu trabajo tratas temas como la política, la corrupción, la violencia, el medio ambiente. ¿Es imprescindible hacerlo a través de este género?

Es más fácil. Es sobre todo la animación la meta para el humorismo, que es un vehículo fuertísimo para hablar de cosas que le placen o no a la

gente. A través de él se puede ser muy cautivante. Si no hay humorismo se convierte en otra cosa.

¿El desarrollo de la animación con el paso de las décadas ha hecho que ésta gane o pierda en creación y contenido?

Han mejorado seguramente. El problema hoy es que son demasiadas. Habiendo tantos productos es difícil seleccionar. Pero veo que los filmes que tratan argumentos sociales, son aquellos que logran éxito, y sólo por poner un ejemplo, la serie más larga del mundo son *Los Simpson*. Y ésta es siempre actual porque cada día tratan un argumento actual que cambia. Si yo tomo una historia de fantasía después de un tiempo se agota. Pero si lo hago con nuestra vida es infinito. Entonces yo creo que es la vía más justa para hablar de nuestra sociedad, del mundo, de nuestra vida. No necesariamente político, pero sí ético, porque esto es fundamental.

La gran preocupación de tu trabajo es el hombre.

Siempre. El hombre en relación con la naturaleza. Cuando se mira el cielo, cada hombre lo hace de manera diversa.

Un papel definitivo en tu animación lo hace la música. ¿Cómo se da esto?

Creo que la música y los efectos sonoros son la mitad del filme. Tienen una gran importancia porque la música cuenta todo aquello que la imagen no puede decir. Ciertas cosas no puedo hacerlas con la animación. Pero la música está dentro de todo lo que va a lo profundo. Y siempre he tenido la gran fortuna de contar con musicalizadores fantásticos, como Roberto Frattini y Franco Godi. Personas que verdaderamente han interpretado la película también con humorismo. Porque la música no debe ser seria, sino funcional con respecto a la cinta.

¿Es mejor la animación que conlleva la ironía, el sarcasmo y la parodia?

Sí, el humorismo es fundamental, no podría hacer un filme serio. Y hay que agregar que el humor está siempre devaluado, porque es más fácil hacer una cinta trágica y dramática que humorística. Pero el humor es tratado como algo ligero y de poca cosa. En cambio, es muy difícil y, para mí, fundamental.

¿Son más entendibles las películas para las personas a través del humor?

No es más fácil, pero sí fluye más. Uno acepta las cosas sin estar de acuerdo. En vez de decir las cosas de manera seria, se convierte en una lección. Jugando es como se pueden aceptar cosas más difíciles.

¿Cómo se consiguen el ritmo y la simplicidad que son esenciales en tu obra?

Esto es muy instintivo y complicado de enseñar. Es como escribir. Es más fácil escribir en tres páginas que en una diciendo las mismas cosas. Este es un trabajo que necesita conocer muy bien el argumento, y dejar sólo dos o tres cosas importantes. Hacerlo es difícil y por instinto, no lo aprendí en la escuela. La animación trato de representarla con menos líneas posibles. Y entre más simplicidad, hará que perdure más el producto.

Como has dicho, la animación está hecha para hablarle a todos.

Sí, y en todo el mundo. Esto es un problema. Últimamente me han dicho que han proyectado cortos míos en Japón, y ciertas cosas no les han venido bien a los japoneses, no quiero pensar qué. Hace treinta años no se podía pensar la facilidad con que ahora se llega al mundo. Pero hoy es necesario estar muy atento. Hoy existe una censura dentro de nosotros que nos obliga a seleccionar todo. Es un poco riesgoso porque se hacen demasiados cortes, pero el mundo ahora es así. 🌊

ENTREVISTA

PATRICIA REYES SPÍNDOLA

PASIÓN, PACIENCIA Y DISCIPLINA

Foto: José María Martínez

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

Participante del Festival Internacional de Cine en Guadalajara desde sus inicios, la actriz, directora y productora mexicana Patricia Reyes Spíndola, ha sido testigo del crecimiento y consolidación no sólo del cine que se produce en Mé-

xico, sino de las muestras y festivales que sirven como importantes plataformas para las nuevas generaciones así como para la conformación de un público exigente. En esta edición regresa como parte del elenco de la película *Estar o no estar*. **CON CUARENTA AÑOS DE PROFESIÓN Y SESENTA Y DOS PELÍCULAS, ¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS QUE LE PROPONEN PARA QUE PUEDA ACEPTARLOS?** He estado en exhibiciones en las que se sale la gente; uno se acostumbra, son gajes del oficio y a la vez un tipo de crítica. Pero hay que tomar en cuenta que tengan una columna vertebral potente —aunque te puedes equivocar. He hecho muchas películas en las que creo que esa columna vertebral es buena al igual que el guión, pero luego el resultado no lo es. Pero con más de cuarenta años en esto creo que además de fijarme en estos aspectos tomo en cuenta los equipos. **¿ES EL CASO DE LA PELÍCULA ESTAR O NO ESTAR?** La película está hecha por un equipo de primera. Es

gente que está comenzando en el cine, gente de teatro que está experimentando en el cine. Por ejemplo, con Marcelo González —y ésta su ópera prima— he trabajado en un cortometraje. En el caso de la película, quería estar porque lo entusiasmé para que hiciera cine, ya que sus puestas teatrales eran muy cinematográficas. Finalmente la oportunidad fue con el papel de la mamá, un papel pequeño pero gracioso. **USTED DIRIGIÓ CINCO ESCUELAS DE ACTUACIÓN, LA PRIMERA ABIERTA HACE VEINTIÚN AÑOS. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL CONSEJO QUE LE DA A LOS JÓVENES TALENTOS?** Hay una edad en la que hay papeles para todos, pero creo que, por ejemplo con Angélica Aragón —porque ella y yo tenemos exactamente la misma edad, ya que nacimos el mismo día del mismo mes del mismo año—, estamos en un tránsito en el que ya no hacemos los papeles de los más jóvenes, pero tampoco personificamos a una anciana. Creo que los jóvenes lo están haciendo muy bien. No es decir que en un momento hay oportunidades y después no, hay siempre las mismas, pero si uno tiene pasión, paciencia y disciplina siempre llega. Hay unos que sólo quieren salir en la tele y lo logran una o dos veces, pero si tienen esas tres cualidades pueden estar mucho tiempo en este negocio. **¿CUÁLES SON SUS FUTUROS PROYECTOS?** Estaré en la obra *Made in México* que se presentará en Monterrey y Guadalajara. Escribí un libro, pero más bien es una plática plasmada en unas hojas de un libro llamado *La vuelta da muchas vidas*. Comenzaré con la promoción de eso, así como de *La teta de Botero*, cortometraje de Humberto Busto. ❧

Color Grading

On Line
Digital IntermediateMotion Graphic Design
2D y 3D

THX Sound

20 Años Postproduciendo
tus Historias

CALIDAD
EXPERIENCIA
CREATIVIDAD
INOVACIÓN

Servicios Integrales de
Post-Producción para Cine y TV.
HD, 2k, 4K y DCP

Miguel Serrano 25 A y B Col. Del Valle
C.P. 03100 Del. Benito Juárez, México D.F.
Tel. 91163900 www.newart.mx rosorio@newart.mx

Newart Next

SIN DUALIDAD NI TAPUJOS

VÍCTOR RIVERA
FOTOS: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ

Según Luizo Vega, el cine QUEER “es producto del deseo profundo de expresar algo”. El director argentino, ayer en el FICG, abundó en este concepto: “Creo que el ser humano debe dejar de pensar en poner los rótulos que no sirven para nada. Como realizador no pienso en lo QUEER, simplemente hago lo que pienso o lo que siento”.

Vega participó ayer en la mesa “Dualidades del cine QUEER”, organizada en conjunto por la sección Premio Maguey y Talents Guadalajara, con otros cinco realizadores, Fernando Urdapilleta, Sebastiano Riso, Justin Kelly, Mauricio López Fernández y Claudia Lorenz, de diferentes nacionalidades pero unidos por el deseo de contar historias que en muchos países aún viven al borde de la censura por ser consideradas “peligrosas”.

Los participantes coincidieron en la falta de apoyos económicos, en particular cuando una película en lugar de actores profesionales emplea a personas de la vida real. Tal es el caso de Fernando Urdapilleta, que en su proyecto *Estrellas solitarias*, utilizó a travestis que no tenían antecedentes en la actuación: “Lo que yo quería contar era sobre la religión que, en nuestro país (México), no termina por ayudar a salir de la ignorancia y del estado en el que se mantiene la sociedad. Al final mi historia se basa en el amor, en la fraternidad”.

La dualidad, según los realizadores, se resuelve de una simple forma: “Ver las películas de cualquier manera, como lo son otras películas”. En este sentido, el chileno Mauricio López Fernández, director de *La visita (The Guest)*, dijo: “El QUEER es un tema del que tenemos que hacernos cargo para llevarlo a lo global, para que se entienda y que se vea el cine sin tapujos”. ☺

El género QUEER aún es considerado “peligroso” en muchos países. Realizadores coincidieron en cambio que se tiene que ver como cualquier otro producto cinematográfico

Foto: Jorge Alberto Mendoza

AUSPICIAN NUEVAS PRODUCCIONES

VÍCTOR RIVERA

De cerca de trescientos proyectos que fueron recibidos, el jurado del Encuentro de coproducción, en su onceava edición dentro del FICG, seleccionó a cinco trabajos que serán apoyados por Estudios Churubusco, EFD empresa de equipo de filmación, LCI seguros y Premio New Art. Los trabajos beneficiados y los recursos que se entregarán fueron anunciados por la coordinadora Angélica Larios así como los representantes de cada organismo.

Estudios Churubusco otorgará servicios completos para la postproducción con hasta un millón quinientos mil pesos, a la película *Restos de viento*, de la joven directora mexicana Jimena Montemayor. Asimismo, la empresa EFD apoyará con siete días de filmación con todo el equipo que se requiera, así como un tratamiento especial para el resto de las semanas para que el proyecto se concrete con la calidad que se requiere, a la colombiana Nathalia Isabel Orozco, por *Cuando se silencien los fusiles*.

Por su parte, LCI seguros brindará un descuento del cincuenta por ciento en un seguro con una bolsa de hasta cincuenta mil dólares al trabajo de la argentina Karina Minujín, titulado *Julia privada*, mientras que New Art, apoyará con horas de corrección de color, edición y la parte THX a los cubanos Noelia Lacayo y Gustavo Vinagre Alves por *Estática milagrosa*.

Además, en esta edición se dio una mención honorífica para Donde se quedan las cosas, de Daniela Silva Solórzano, cineasta mexicana que recibirá un apoyo por parte de las cuatro empresas y organizaciones citadas. ☺

Cinco trabajos recibirán diferentes tipos de apoyos que van desde descuentos en seguros a días de filmación

DOCULAB7

El documental no podría existir sin vidas e historias reales. Por eso, explicaron expertos, la honestidad y la ética son aspectos fundamentales en el proceso creativo

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

No existe una fórmula rigurosa para hacer un documental y la mejor escuela para aprender es siempre la primera película. Así lo expresó el cineasta mexicano Everardo González Reyes, durante la mesa de diálogo “Los preceptos del ideal documentalista”, realizada en DocuLab7. “Cada proyecto plantea posiciones distintas y esa discusión debe tenerse en el proceso de montaje, porque cuando las cosas van sucediendo es muy difícil tener capacidad de análisis. Soy de la idea de que hay que filmar y después decidir si lo que se filmó queda o no en el corte de la película”, dijo, y enfatizó que el proceso de creación de un documental es muy distinto al proceso de ficción.

TOCAR LA VIDA DE LOS DEMÁS

▲ Foto: Jorge Alberto Mendoza

Para el autor de obras como *El cielo abierto* y *Cuates de Australia*, existe un cruce entre el cine de ficción y el cine documental, en un afán de este último por querer reconocimiento en el mundo de la cinematografía. No obstante, al crear un documental todo es válido menos la ficción, es decir, mentir, porque “el espectador de un documental cree que todo lo que ve es verdadero... Aunque en momentos es posible manipular la realidad”.

El tema de la ética, que fue abordado durante la charla, siempre estará presente porque el documental es protagonizado por historias reales y por vidas. En este sentido, las decisiones del director y del editor son un momento importante en el proceso creativo, comentó Lucía Gajá Ferrer, ganadora del Primer Premio del Jurado en el certamen Documenta Madrid 2008, por *Mi vida dentro*.

“Hubo momentos en que tuve que ser muy cuidadosa en lo que filmaba y no filmaba, pero las decisiones más contundentes se están llevando a cabo en la edición. Lo que pongo y lo que quito puede repercutir en la vida de los espectadores, es decir, nos enfrentamos a cosas o momentos que pueden ser determinantes en la vida de alguien más porque nosotros trabajamos con las vidas de los demás”.

De tal manera que el documental no podría existir “sin las historias y vidas, por eso creo que de mi lado hay una responsabilidad muy fuerte en cuanto a qué contamos y qué sacamos”. De esta manera, coincidieron, el cine es aquello que te permite tocar la vida de los demás.

Industria
Guadalajara
Construye 9
Films in progress

FICG 30

Presenta:

ESTUDIOS
CHURUBUSCO

#TodosHacemosIndustria

@IndustriaFICG
IndustriaMercadoFICG

ACTUAR CON NATURALIDAD

El uso de actores profesionales o no, y los límites del trabajo entre éstos y el director, fueron los tópicos que cineastas discutieron ayer en Talents Guadalajara

Foto: Jorge Alberto Mendoza

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Los retos del director ante cuestiones como la utilización de actores no profesionales y el hasta dónde éstos pueden acceder creativamente en la concepción de una película, son algunos de los aspectos que fueron analizados por expertos en la charla “Los confines de un actor”, la cual formó parte de las actividades del Talents Guadalajara.

Úrsula Pruneda, actriz mexicana nominada al Ariel dos veces y ganadora en una ocasión, compartió que ha tenido el privilegio de trabajar

con directores participando desde el principio en sus proyectos, como elegir a los demás actores, desarrollar el guión y las ideas.

“Ese tipo de trabajo es de lo más enriquecedor para un actor. Poder estar en una película desde la primera semilla hasta el final es un privilegio y no me imagino cómo es para los directores el otro proceso de escribir un personaje sin saber para quién. Como actor me parece importante estar inmiscuido en el proceso”.

Explicó que el cine, a diferencia del teatro, es una maquinaria perfecta con un ensamblaje perfecto de las piezas que termina haciendo una película.

“Cada una de las personas que hacemos una película tenemos una responsabilidad y un lugar inmenso en la producción”.

El director guatemalteco Jayro Bustamante, señaló que un actor sin experiencia, al momento en que interpreta un personaje, se convierte en actor; el hecho de que un director utilice a profesionales o no depende de las necesidades del proyecto.

“Hay cosas raras con el término actor, yo creo que una persona trae eso, creo que la gente puede aprender la técnica, pero un actor es un actor de siempre. En nuestro cine tenemos muchas libertades para trabajar y nos ha permitido muchas cosas”.

Para el actor Harold Torres, la inherencia del actor en los proyectos no es algo que se presente comúnmente y es poco probable que tenga la oportunidad, al menos que sea productor o guionista, a pesar de que es interesante ver cómo se construye el proyecto.

“La utilización de actores no profesionales se ve como un atentado al trabajo, pero es una decisión del director, al igual de que tiene la posibilidad de decidir si hace documental o ciencia ficción”.

Señaló que tenemos una variedad de cine en México, producciones para las cuales sí se tienen que usar actores con experiencia y otras donde lo interesante es ver a alguien no profesional que no se siente cómodo con el personaje.

“A veces un actor intenta actuar y demostrar que es histriónico, y siento que lo más común en el cine de ahora es la naturalidad. Creo que es más interesante ver a alguien con un rostro que te da el personaje”, concluyó. ☞

Film Sales Support an Initiative of European Film Promotion

helps bring European films to Latin American audiences
at the
13° Mercado de Cine Iberoamericano en Guadalajara 2015

SWISSFILMS

Close up

Trama. Africo es considerado como uno de los centros neurálgicos de la 'Ndrangheta calabresa, entonces he tenido desde el principio un contacto directo con la materia prima del libro y el escritor. Empecé como si fuera un documental y poco a la vez he llegado al guión y al filme, y a grabar al interior de este pueblo que normalmente es bastante cerrado. Son tres hermanos de una familia histórica y criminal cercana a la 'Ndrangheta que trafica con drogas, pero, digamos, el centro principal es el enfrentamiento entre los hermanos, abordando el aspecto más trágico y más universal que pueda existir en una dimensión de este tipo. Es la historia de una familia que tiene que elegir si declarar la guerra a otra familia. **Documental.** Yo me considero un documentalista fallido, en el sentido de que empiezo siempre con temáticas que me interesan a nivel casi de investigación, luego, obviamente, como el cine es otra cosa, desarrollo historias, pero siempre parto de algo que no conozco y que quisiera conocer. Y habiéndome quedado como documentalista fallido dos años en Africo, en este pueblo de la Calabria, entendí que la cuestión de la mafia nunca se cuenta de una manera correcta, es un mundo complejo y transversal, sobre todo ahora, tiene una dimensión muy burgués, por lo tanto muy difícil de descifrar y de entender el límite entre las cosas lícitas y las ilícitas. Entonces es algo que turba, algo inquietante. **Mafia.** No estoy interesado en general en la mafia, tenía el interés de poder hacer un viaje dentro de una familia criminal, pero más desarrollando las relaciones humanas y familiares que el aspecto del gánster. Creo que es un hecho que forma parte de nuestra realidad, entonces es normal que el cine que se fundamenta en lo real, lo trate. Yo personalmente no soy un "mafiólogo", a esta película he llegado casi por casualidad. **México.** En Italia se habla mucho de México, pero yo conozco esta realidad de una manera superficial, he leído algunas notas. Yo sólo sé que la mafia de la que me ocupé yo, tiene comunicación con los cárteles mexicanos, por eso la primera escena de mi película tenía que empezar y grabarse en México, luego el productor tuvo en poco de miedo, entonces la película empieza con un diálogo con los cárteles mexicanos, pero está ambientado en Ámsterdam. **Rol del cine.** Antes estaba más confiado en las posibilidades del cine para cambiar las cosas. Pero creo que el cine siga siendo una manera para documentar e intercambiar ideas y opiniones, de eso estoy convencido. **Etiquetas.** El hecho de que yo parta de algo real no quiere decir que luego no haga una película de ficción y completamente de fantasía, yo no creo en el cine comprometido como etiqueta, porque lo disminuye. Yo creo en los filmes buenos o en los malos, porque el cine también es espectáculo y yo busco llegar a más niveles. 🌊

Cine para documentar

FRANCESCO MUNZI

Foto: José María Martínez

El director italiano presenta en el FICG Anime nere (Almas negras, 2014), película basada en la novela homónima de Gioacchino Criaco, que narra la historia y los conflictos de una familia de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, y la serie de sucesos criminales que la rodea. Desarrollado a la forma de un viejo Western, la filmación se lleva a cabo en Países Bajos, Milán, pero sobre todo en Africo, pueblo de la región italiana de Calabria que, dice Munzi, "con Platì y San Luca conforma una especie de triángulo de las Bermudas del crimen"

ALEJANDRA CARRILLO