

Mayahuel

08 de junio de 2023 | Año. 16 | No. 5

 FICG

38

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

PERPIGNANI UN CINE DE EMOCIONES

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benéfica de Jalisco

CINETECA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MAYAHUEL

ROBERTO PERPIGNANI

EL OFICIO DE EDITAR UNA PELÍCULA

EL EDITOR ITALIANO HIZO UN
RECUENTO DE SU TRABAJO CON
CINEASTAS COMO ORSON WELLES Y
BERNARDO BERTOLUCCI

EDICIÓN MAYAHUEL

Roberto Perpignani conversó con estudiantes y público asistente al 38 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con quienes compartió su experiencia en la edición de cientos de filmes y les transmitió su amor por el cine, que le “enseñó mucho”.

Acreedor del Premio Mayahuel Invitado de Honor por una fructífera trayectoria de 60 años, Perpignani dijo que el cine es el espacio en el que el ser humano puede potenciar su sensibilidad y sus emociones gracias a su dinámica expresiva.

“Se puede pensar que la música, el sonido, el discurso narrativo, el color, la poesía y la palabra, todo funciona en una dinámica recíproca que no necesita de esquemas, porque el cine, hasta ahora, fue mejor”.

Afirmó que las emociones son la base de la relación entre el cine y el espectador, y puso como ejemplo el final de la película *Luces de la ciudad*, de Charles Chaplin, a la que calificó como la mejor escena en la historia del cine.

El italiano, quien trabajó con Orson Welles, Bernardo Bertolucci y con los hermanos Vittorio y Paolo Taviani –con quienes sigue colaborando–, habló de la técnica de trabajo de John Ford,

a quien calificó como “un grande” del cine y citó la cinta *Stagecoach (La diligencia)* que, dijo, da una lección de cómo usar la cámara, la referencia entre los personajes, el desplazamiento de la cámara, la música y “la valorización de una expresión”.

En la conferencia “Como no quiero añorar el pasado, prefiero provocar el futuro”, el editor de 82 años reveló que Orson Welles vio muchas veces esa película de Ford para “aprender y hacerla suya”, lo que evidencia la notable influencia que el estadounidense tuvo en una generación de cineastas.

Recordó que la colaboración con los hermanos Taviani comenzó en 1968 y se ha prolongado hasta la actualidad, e incluso Paolo está preparando una película a los 92 años, en la que va a participar.

Perpignani consideró que la esencia del cine es tener un lenguaje que va construyendo con puntos de vista diferentes la evolución de una historia en la que involucra al espectador.

Durante la charla fueron proyectados algunos fragmentos de películas en las que él realizó el montaje y que le valieron algunos de los premios más importantes de la industria cinematográfica. ✨

MASTER CLASS

Los secretos detrás del Spider-Vers

EDICIÓN MAYAHUEL

La esperada Master Class impartida por el animador mexicano Cruz Contreras, “La animación después de Spider-Verse”, abordó los detalles de la tecnología utilizada en *Spider-Man: a través del Spider-Verso* y su impacto revolucionario en la industria de la animación.

Carlos Gutiérrez, director de *Día de muertos* (2019), fue el encargado de formular las preguntas dirigidas a Cruz, quien compartió que “cada departamento tiene una serie de herramientas que tuvieron que adaptar solamente para poder llevar Spider-Verse a la pantalla”, herramientas que están patentadas por Sony y son transferibles para la elaboración de más películas suyas.

El flujo de trabajo establecido en Sony para otros largometrajes no funcionó con esta secuela de *Spider-Man: un nuevo universo* (2018). Cruz contó que Phil Lord, uno de los directores de la película, dijo “qué bueno, porque significa que estamos haciendo algo nuevo”.

“Spider-Verse es esta manera de decirle a los estudios (que) está bien arriesgarse, está bien hacer cosas locas, no tienes por qué caer sobre la norma”, afirmó el animador de 33 años.

El diseño de arte de este largometraje está inspirado en los cómics y se puede ver en los

cuadros de diálogo; en la imitación de la aberración cromática que llega a ocurrir por errores de impresión; en las texturas que replican el efecto halftone, una técnica de impresión en la que los patrones de puntos crean imágenes; en el uso de hatching lines, una técnica de sombreado que se basa en la creación de líneas paralelas muy cercanas entre sí; en las bit lines, líneas utilizadas para representar el contorno y los detalles de los personajes; en los smirs, ilusiones de movimiento basadas en caricaturas como los Looney Tunes y que sustituyen el motion blur tradicional; entre otros elementos estilísticos.

Para definir el estilo visual del personaje de Pavitr Prabhakar se tuvo en cuenta el de los cómics de India, lo cual se observa en sus contornos gruesos. Por otro lado, se usó de base el arte marcial hindú kalaripayatude para sus movimientos.

En el caso de Hobie Brown, emplearon diferentes frame rates para su animación, en el cuerpo fue a 3 fps, en el chaleco a 3 fps pero con retraso de 1 fps o 2 fps, en su guitarra a 4 fps y en el contorno a 2 fps.

Algunas películas que han tomado de referencia a *Spider-Man: a través del Spider-Verso* como referencia son *Bad Guys* (2022) y la nominada al Oscar *Gato con botas: el último deseo* (2022). ✨

PANEL

MOLDEAR los personajes del GUIÓN AL SET

LA PROFESIÓN DE ACTOR CONLLEVA LA COLABORACIÓN Y EL CUIDADO DE VOZ CREATIVA Y LA PERSISTENCIA EN UNA INDUSTRIA ABRUMADORA, COINCIDIERON FIGURAS DEL CINE

ADRIÁN MONTIEL

La construcción de un personaje es el oficio que despierta la empatía de la audiencia en el teatro, cine o televisión por medio del servicio del cuerpo, las emociones y la responsabilidad de los actores, compartieron profesionales en el panel “Personajes. Empatía del guion al set”.

Juan Manuel Bernal, actor en los filmes *El callejón de los milagros* (1995), *La habitación azul* (2002) y *Obediencia perfecta* (2014), dijo que “hay que amar esta profesión para despertar las pasiones del ser humano: desde las más bonitas, las más feas y también las asquerosas”, definió el actor.

Precisó que, como cualquier otro profesional, un actor se prepara toda la vida en la observación cotidiana. “Es una carrera que, como ninguna otra, le presta su cuerpo y emociones a un desconocido; eso es un actor”, concluyó Bernal.

Para la actriz Patricia Ortiz, quien participó en la película *Sonora* (2019), “cada personaje me sorprende porque es una búsqueda de un mundo interno, de análisis de texto, de la congruencia ética, porque cada persona conlleva una responsabilidad hacia el público”.

La actriz Fernanda Castillo, protagonista en *Rumbos paralelos* (2016) y en la serie *El señor de los cielos*, recomendó a los jóvenes actores validar su propia voz.

“Cuiden e impongan su voz con la que han crecido y cómo se han formado, confíen en ella porque, como actrices y actores, tienen una industria abrumadora a su alrededor”, aconsejó.

La actriz Paulina Dávila, quien participó en las películas *Perdida*, *La octava cláusula* y *Carroña*, aconsejó a los nuevos talentos a persistir en una industria minada de rechazo; y a construir como un creador más en los procesos creativos.

“Debemos construir cierta confianza con el director, porque en el set no soy un títere; pero también aprender a confiar en los demás, en qué es lo que quieren contar, porque se trata de un trabajo en común”, compartió al público. ✨

INDUSTRIA

Ganadores de GUADALAJARA CONSTRUYE

PRENSA FICG

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), a través de sus programas de Industria, dio a conocer los proyectos ganadores de la 17 edición del work in progress Guadalajara Construye.

El objetivo principal de este programa es contribuir a la conclusión de largometrajes iberoamericanos de ficción que se encuentren en etapa de postproducción, para que alcancen a sus audiencias.

De esta forma, los proyectos seleccionados podrán acceder a premios y apoyos relacionados con corrección de imagen,

postproducción de sonido, deliveries o incluso contacto con distribuidores o agentes de venta, que les ayuden a terminar su película de la mejor manera. Esto les da la oportunidad de comenzar su recorrido para distribución o exhibición, y de presentarse ante plataformas, circuitos de festivales específicos o en theatrical distribution.

De una recepción de 60 películas, se seleccionaron nueve largometrajes; tres fueron producciones mexicanas y una de ellas comparte producción con Perú.

Durante la ceremonia de premiación se entregaron 18 apoyos de diferentes aliados. Los ganadores fueron:

1 **Benuca Films** dio dos premios: el primero, una asesoría en distribución y estreno en México, para *Los tonos mayores*, de Ingrid Pokropek; el segundo, una asesoría en ruta de exhibición, para *Biónica*, de Sebastián Perillo.

2 **Secuencia Estratégica** entregó un apoyo de branding, que incluye diseño de afiche, sitio web y apoyo gráfico, a *Corina*, de Úrzula Barba Hopfner.

3 **Proyecto Paradiso** brindó un apoyo de 10 mil dólares para la terminación de *Pasárgada*, de Dira Paes.

4 **OA Sonido** dio dos apoyos. El primero, 120 horas de edición para diálogos y asesoría en sonido a *La Partida*, de Diego Suárez; el segundo, una asesoría en sonido a *KMKZ*, de Andrés Hernández.

5 **Mandarina Cine** entregó un apoyo para gastos de distribución en México a *Los inocentes*, de Germán Tejada.

6 **19+36** colaborará con el diseño de secuencia de créditos iniciales y finales de *Corina*, de Úrzula Barba Hopfner.

7 **Marketing Movie Runner** concedió el premio FILM DOCTOR a *Corina*, de Úrzula Barba Hopfner.

8 **Scriptsounding** guiará la composición musical y asesoría en score de *Biónica*, de Sebastián Perillo.

9 **Eterno VFX** apoyará en los efectos visuales, análisis y coordinación de *Biónica*, de Sebastián Perillo.

10 **Hasan Estudios** entregó un premio de 100 horas de mezcla en sala THX y deliveries a *Corina*, de Úrzula Barba Hopfner.

11 **Fix Comunicación** participará en la creación de un tráiler para *El conserje*, de Mauro Mueller y David Figueroa García; igualmente otorgó un segundo premio a *Los tonos mayores*, de Ingrid Pokropek.

12 **Yagán Films** otorgó premio de mezcla en sala THX y deliveries a *Todos somos justos*, de Carlos Leiva Barahona.

13 **Estudios Churubusco** brindará dos premios. El primero, un apoyo para mezcla en sala THX y deliveries equivalentes a 750 mil pesos, a *Los inocentes* de Germán Tejada, y el segundo, con valor de 500 mil pesos en mezcla en sala THX y deliveries, a *El conserje*, de Mauro Mueller y David Figueroa García.

14 **Closter Studio** entregó un premio de corrección de color, conform y deliveries a *Corina*, de Úrzula Barba Hopfner.

15 **HD Argentina** entregó un servicio de postproducción de imagen con masterizado 2k a *KMKZ*, de Andrés Hernández.

INDUSTRIA

PITCH GDL

cine emergente

FUERON ENTREGADOS DIFERENTES
APOYOS A PELÍCULAS EN
DESARROLLO

EDICIÓN MAYAHUEL

Tras tres jornadas de actividades, concluyó Pitch GDL, evento que tiene como objetivo impulsar trabajos cinematográficos emergentes y propiciar nuevos encuentros entre proyectos en etapa de desarrollo y la industria.

Los ganadores y ganadoras de Pitch GDL formarán parte del programa Limonero, taller que consiste en asesorías a los asistentes por parte de escritores, ejecutivos y head writers profesionales de Lemon Studios

El primer día de actividades correspondió a Pitch Formativo y en este hubo empate con dos ganadores. El primero se le entregó a Dafne Yunuen por *Comedia de una viuda*, y el segundo premio fue para Aleksí Kivinen por *Los vaqueros de Kalevala*.

En la segunda jornada enfocada en el género fantástico, fueron presentados cinco proyectos elegidos en alianza con el Festival de Cine Fantástico Feratum, considerado como uno de los más importantes en Latinoamérica y a nivel global para este género.

En el Pitch Género Fantástico se otorgan tres premios; uno de ellos, en alianza con Fantastic 7, una iniciativa del FICG. El ganador de este reconocimiento tiene la oportunidad de participar en el Marché du Film, en Cannes.

Otro de los premios se otorga en alianza con Eterno, y consiste en dar asesoramiento en producción de los efectos especiales para el desarrollo del proyecto. El último reconocimiento se otorga alianza con Lemon Studios, el cual brinda un proceso asistido y asesorado por escritores, ejecutivos y head writers.

Los ganadores fueron Pablo Aura Langer por su proyecto *El rito de la Santa Muerte*, premio que entregó Santiago Ortiz, representante de Eterno; Lemons Studios premió al proyecto de Augusto Sinay, *Pequeños rostros colgantes* y finalmente, Antonio Gaeh se llevó el premio de Fantastics 7 por su largometraje, *Maleficum*.

Las jornadas finalizaron con el Pitch Literario, donde los libros tomaron el protagonismo, reuniendo a las editoriales Paraíso Perdido y Penguin Random House. ✨

CLOSE UP

GISELA DELGADILLO

de la fotografía al cine

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Fue en 2022 cuando Gisela Delgadillo estrenó su primer largometraje *Kenya*, en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, donde fue nominado a Mejor Ópera Prima. La fotógrafa y realizadora audiovisual, con experiencia en la investigación documental y periodística, nos habla de su trabajo, de los retos del cine y los próximos planes.

Kenya. Es un documental sobre una mujer trabajadora sexual que es testigo de un crimen en contra de Paola, su compañera de trabajo, a quien mataron en vía pública en la Ciudad de México y a partir de ahí se desarrolla para ella una historia de lucha que se convierte en activismo, en una persona reconocida públicamente, que logra cosas importantes en el caso. **Género documental.** Empecé haciendo fotografías fijas, ahora el documental fue algo nuevo. A mí en el documental me gusta estar ahí, observando, ver la realidad y construirla, saber qué sí pones y que no frente a

la cámara, porque en el caso de Kenya y el mundo de las mujeres trans, del trabajo sexual, es muy desconocido y puede generar prejuicios en personas que no conocen la realidad que viven. **Luchas sociales.** Me gusta retratar aspectos de la realidad, siempre he trabajado con lo que está ahí, con la vida cotidiana, antes de Kenya seguía las luchas del movimiento indígena, me gusta acercarme a procesos que implican que la gente se está organizando y luchando. **Retos del cine documental.** Tiene que salir de lugares comunes de representación y buscar otras formas de contar esas realidades terribles que vivimos y que conocemos por los medios de comunicación; el cine con todo lo que implica este arte tiene un reto frente a esa realidad que a veces ya no queremos ver. Tampoco se trata de dejar de hablar de esos temas, podemos darle un giro a esas historias de dolor, violencia y desesperanza. **Próximos proyectos.** Estoy en desarrollo de un largometraje documental sobre una lucha de una comunidad indígena de Michoacán y tengo en mente un cortometraje de ficción. ✨

FOTO: ABRAHAM ARECHIGA

DIRECTORIO

Mayahuel

FICG | 38 Festival Internacional de Cine en Guadalajara Film Festival México

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 ✨ Coordinador de La gaceta de la Universidad de Guadalajara / Mayahuel: Mtro. José Luis Ulloa Luna ✨ Editor: Alberto Spiller ✨ Product Manager: Luis Jorge Gómez Bogarín ✨ Responsable del área de Diseño: Carla Eugenia Yaver ✨ Diseño y diagramación del Suplemento Mayahuel: Miriam Mairena Navarro ✨ Diseño de Portadas Mayahuel: Maricarmen Ruiz Herrera