

Mayahuel

09 de junio de 2024 | Año. 17 | No. 2

FICG

39

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

COMUNIDAD DE
MADRID
INVITADO DE HONOR

ÁLEX DE LA IGLESIA

PASIÓN POR EL RIDÍCULO

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Reil Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CINETECA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MASTER CLASS

Contar historias que ayuden a todos: ÁLEX DE LA IGLESIA

EL DIRECTOR ESPAÑOL ENTRE ANÉCDOTAS, CHISTES Y SABIDURÍA LE EXPLICÓ AL PÚBLICO LO QUE IMPLICA HACER CINE DE FANTASÍA Y HORROR

VALERIA JIMÉNEZ

“No sé cómo funcionan las cosas en mi cine. Hay imágenes y situaciones que coinciden y dan coherencia. La simetría y la falta de dirección tienen coherencia, lo arbitrario tiene sentido, la pasión por el ridículo es una cosa que me resulta fascinante. Tengo unas ganas enormes de entretener, de hacerle la vida más agradable a los demás, con momentos hipotéticamente únicos”.

De esta forma, y con un micrófono que le jugaba en contra, el director español Álex de la Iglesia compartió una serie de anécdotas, un par de sombreros y mucha risa en una master class que impartió en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE).

Bajo la fiel creencia de que “lo único importante en la vida es reírse”, el cineasta criticó a aquellos que dictaminan lo que es correcto hacer, lo que el cine debe o no contar, y las formas en las que debería funcionar el discurso y la lectura de cada proyección creada para la pantalla grande.

“A mí no me gusta que me digan qué hacer, ni cómo hacerlo; habrá a quienes sí, pero unos queremos inventarnos algo que te mantenga despierto. A veces es muy difícil en-

frentarse a lo de siempre, esa sensación de ‘eso ya me lo sé’; en un momento determinado surgen las ganas de darle la vuelta, de ver qué pasaría si todo fuera al revés”, dijo el director de filmes como *Acción mutante*, *Crimen perfecto* y *El día de la bestia*.

Partiendo de la idea anterior, expresó su postura frente al panorama en el que se encuentran los discursos sociales y la manera en la que lo cotidiano marca las formas en las que se debe o no expresar el arte.

“Ahora todos están muy atentos controlando lo que es correcto, lo que se debe hacer. Cada vez cuesta más variar el punto de vista. Cuando empecé quizás hubo un momento de despiste, e hice cosas que pillaron desprevenidos a muchos, eso me permitió seguir trabajando. Ahora bien, vivimos en un momento de privilegio, socialmente más feliz que otros; aunque con sus inconvenientes deberíamos celebrar y seguir con los discursos que nos ayuden a todos. Lo siento, pero siempre he sido muy positivo”, subrayó.

Dentro de las personas que le inspiran y por quienes siente gran admiración por hacer y crear desde la raíz de la idea, y no a partir del canon, se encuentra el director mexicano Guillermo del Toro, a quien le agradeció por el cine que crea, y

además se refirió a él como “un genio, extraordinario ser humano y con grandes proyectos”.

Añadió que hoy la realidad del cine es abrumadoramente fantástica; que aquello que pensó que nunca se podría crear la tecnología y la modernidad lo han vuelto realidad. Recordó con gusto haberle dicho a George R. R. Martín que al desarrollar la serie *Game of Thrones* los dragones quedarían fuera y todo se perdería, pero una vez que lo vio en pantalla quedó perplejo de ver hasta dónde ha llegado la acción cinematográfica.

“Las acciones son importantes. El desarrollo secuencial de una película permite plantear situaciones y efectos narrativos previos que muchas veces ya han sido escritos. Siempre debemos apegarnos al guion, porque en el momento en que improvisas en el rodaje comienzas a equivocarte, aunque siempre hay que dejar espacios para el juego, no ser tan cerrados con lo que puede pasar en la acción espontánea que de pronto nace del momento”, soltó Álex frente al cuestionamiento de la funcionalidad del texto frente la pantalla.

Por último, recomendó a los presentes no olvidar la risa, “dirigir y hacer de la misma manera en la que se organiza una fiesta en la que todos disfruten y estén contentos”. ✎

GUADALAJARA FILM MARKET

Fragua de nuevas historias

ESCUELAS, INSTITUCIONES E INDUSTRIA SE REÚNEN EN EL FICG PARA IMPULSAR EL CINE EN ESPAÑOL

LAURA SEPÚLVEDA

El Guadalajara Film Market, espacio diseñado para crear lazos, construir relaciones y hacer negocios con los profesionales del cine de América Latina fue inaugurado ayer en el Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE) y, con ello, dieron inicio las actividades de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG39).

En su mensaje inaugural, la Directora de Industria y Mercado del festival, Ximena Urrutia, destacó la participación de la Comunidad de Madrid, invitada de honor de esta edición, que estará representada en diferentes actividades.

“Tener a un partner como ustedes ha hecho mucho más fuerte el festival; ha crecido esta posibilidad de entablar una conversación, de crear jun-

tos, y eso nos convierte en una fuerza importante, cinematográficamente hablando”, explicó.

Dijo que este año cuentan con una nutrida participación de diferentes entidades, instituciones y escuelas, con la finalidad de que se fragüen muchas historias nuevas en el festival.

El Director General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Cabrera, compartió que estarán bien representados en el festival con una delegación de 80 personas entre jurados, proyectos y películas.

“Para la Comunidad de Madrid es un placer estar aquí y poder mostrar, en este festival tan importante, quizás el más importante de Latinoamérica, nuestra creatividad, fuerza, y unir esfuerzos para que se generen proyectos conjuntos”, indicó.

Recordó que en el mundo 600 mi-

llones de personas hablan español, por lo que deben creer en su capacidad creativa, unirse, y en ese idioma traspasar las barreras. “Estoy convencido de que si establecemos mucha fuerza entre todos y si queremos que Madrid sea la puerta del cine latinoamericano o hablado en español al resto de Europa o del mundo, si nos unimos podemos crear contenidos que construyan una cinematografía poderosa, que pueda competir con la cinematografía anglosajona”, dijo.

Al explicar que Madrid alberga 32 por ciento de la industria audiovisual de España, dijo que es necesario reforzar esos lazos de industria, creatividad, fomento y proyección del audiovisual.

“Este es el lugar, lo teníamos clarísimo, queríamos estar aquí y estamos con ilusión para conseguir que esta edición sea especial”, concluyó. ✨

INDUSTRIA

FOTO: ABRAHAM ARECHIGA

TALENTS

TODOS SOMOS CINEASTAS

FOTO: ABRAHAM ARECHIGA

TALENTS GUADALAJARA COMENZÓ SU EDICIÓN NÚMERO 16 CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES, AMATEURS Y PERSONAS INTERESADAS EN CREAR CINE

VALERIA JIMÉNEZ

Durante la inauguración de Talents Guadalajara, los interesados en sonido, fotografía y diseño de audio se hicieron presentes con gran entusiasmo, así como una delegación caribeña que se mostró sumamente interesada en generar comunidad y abrir puerta a proyectos interculturales. Parte de la formación que pretende otorgar Talents es, de hecho, abrir un espacio de convivencia para que expertos, amateurs y estudiantes se integren y fortalezcan la creatividad que existe en cada uno y se desarrolle en conjunto.

Como cada año, Talents Guadalajara, en colaboración con la Berlinale, convoca a expertos del cine para compartir conocimiento y crear comunidad con el talento joven de México, Centroamérica y El Caribe.

La productora cinematográfica y Directora de Talents, Ximena Urrutia, compartió que para la edición 16 en Guadalajara se recibieron más de mil 200 aplicaciones al programa en sus diferentes ramas: Acting y el directing studio; Camera studio; Talent press; Talent project market; Talent motion studio; Sound studio; Production, y Distribution studio. Y añadió que desde el año pasado se tuvo un incremento en el interés de las mujeres por formar parte del evento, lo que implica que en los próximos años estaremos viendo propuestas interesantes desde la mirada femenina.

Florian Weghorn, enlace de la Berlinale con

Talents Guadalajara, incentivó a las y los participantes a aprender, a sumar ideas en conjunto, a ser creativos, a crear comunidad y a aprovechar al máximo a los expertos con los que tengan clases. “Esto es apenas el inicio de lo que pueden hacer; aquí se trata de algo más grande que nosotros, algo que se creará una vez que esto termine y la comunidad sea formada; debemos ser una comunidad para crear, colaborar y aprender juntos todos de todos”.

Leonardo Heiblum, profesor de Talents Guadalajara, compartió que “todos venimos de distintas disciplinas: actuación, distribución, fotografía, música, sonido; mientras más pronto entendamos que todos somos cineastas y que todos estamos haciendo una película, mejores películas vamos a crear”.

Wellington Amorim, joven estudiante de Brasil, compartió que encontrarse en el programa es una manera de crecer y enriquecerse de conocimiento académico, cultural, personal y forjar amistades que pueden, a la larga, llegar a crear proyectos que cambien la historia.

“Esto es una oportunidad; primero, de intercambiar conocimiento con gente del Caribe, Centroamérica y Latinoamérica en general; además, me permite mostrar mi trabajo para que la gente conozca y comprenda lo que se está haciendo en otros países; trabajar y conocer gente que le encanta lo mismo y poder compartir quizás una película o un proyecto futuro; es eso lo que me deja estar acá”, dijo. 🌱

INDUSTRIA

¿Hacia dónde va el cine mexicano?

VALERIA JIMÉNEZ

La producción cinematográfica en México ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa en diversas ocasiones como forma de incrementar la calidad de lo que se realiza a nivel local y acercar proyectos extranjeros que permitan su exhibición en el país y sin limitantes que hagan huir a los directores. El 39 Festival Internacional de Cine de Guadalajara realizó el panel “¿Dónde estamos, a dónde vamos y cómo se mide el impacto de los incentivos?” con la participación de Paul Vaca (Alterego Media), Santiago García (Feel Goo Films) y Fabiola Fernández (Canacine Jalisco).

La idea de los incentivos fiscales y el *cash back* gubernamental por producir o posproducir en el país es, a partir de lo que se hace en otros países, una de las mejores maneras de acercar a las distribuidoras, directores y productores internacionales para crear un incremento en los índices de creación, entrada y salida de recurso.

Santiago García dijo que una de las razones por las que los extranjeros deciden no invertir en producir en México es la falta de buenos incentivos fiscales; esto, sumado a que las instituciones bancarias no otorgan créditos para este tipo de proyectos, por lo que acuden a lugares como Colombia, donde a pesar de que las rentas de equipo son más caras se tienen más facilidades económicas y menos burocracia.

“El turismo de pantalla es muy importante hoy en día, puesto que nos permite incrementar la ocupación hotelera, recibir más recursos a partir del interés que puede causar una película, un comercial o un video musical”, declaró.

Esta idea de economía impacta en momentos clave siempre y cuando los resultados, artistas o personajes invo-

lucrados sean representativos para la población; esto debe comenzar a ocurrir con mayor frecuencia y que el gobierno haga su parte para que el mundo vea al país como una opción.

Tanto García como Fabiola Fernández hicieron hincapié en que Jalisco, al voltear a ver al cine y trabajar colaborativamente con fundaciones, artistas, Canacine, distribuidores y gobierno, han logrado incrementos representativos de producciones, ingreso económico circular y posicionamiento en la industria.

La representante de Canacine Jalisco añadió que a lo largo del último año se ha logrado incrementar los incentivos, ofrecer *cash back* y opciones en las que se elimina la renta del espacio público y se da la oportunidad, a partir de solicitudes, de realizar rodajes que no requieran de grandes gastos que puede solventar el lugar.

“En nuestro estado se trabaja un proyecto para sembrar en lo local, creando una plataforma en la que se comenzará a brindar apoyo a los nuevos talentos que realizan cine, documentales y cortometrajes; de esta manera, incrementar el recurso interno y poner a prueba aquellas iniciativas que queremos desarrollar para atraer la mirada extranjera”, dijo.

Paul Vaca explicó que una de las opciones para seguir creciendo es crear producciones colaborativas con otros países; actualmente, México trabaja de la mano de países caribeños, centroamericanos, iberoamericanos, además de Canadá, Suiza, Francia e Italia, lo cual ha repercutido en la posición en la que se encuentra en las diversas métricas globales; sin embargo, eso no es suficiente, ya que desde 2015 no se ha elevado el recurso otorgado a la creación, ni a impulsar el derecho de autor de lo local, subrayó.

LOS INCENTIVOS FISCALES Y EL *CASH BACK* GUBERNAMENTAL SERÍAN LA MEJOR MANERA PARA APOYAR A LA CINEMATOGRAFÍA EN EL PAÍS

CLOSE UP

GABRIEL ESDRAS HERNÁNDEZ

IVÁN SERRANO JAUREGUI

Guadalajara está tomada por militares que tienen a la ciudadanía coartada y privada de su libertad. En medio de eso, dos chicos resisten abanderando en su lucha la música punk, que escuchan en conciertos clandestinos. Esta es la premisa del cortometraje ficción *Elevación*, del cineasta Gabriel Esdras Hernández Morales, quien se formó en Artes Audiovisuales en el Departamento de Imagen y Sonido (DIS) de la UdeG. Este filme recientemente estrenado durante la edición 77 del Festival de Cine de Cannes, ahora contiene en las ternas Hecho en Jalisco y Cortometraje Iberoamericano del FICG.

Distópico. La película nace de un sentimiento que vivimos los de nuestra generación, que es como de “no futuro”, de un futuro no prometededor, sin progreso, pero con una necesidad de comunión para combatir contra eso. El corto busca poner atención sobre el contexto actual (que militares tomen las calles) que es como

una distopía en la que vivimos. **Punk.** Mi relación con el punk nace de un ambiente familiar, mis padres fueron músicos punk por muchos años. Tengo un gusto por esta música, el movimiento, los levantamientos sociales y quise conocer a la gente que hoy hace punk en Guadalajara y hacer esta película junto con ellos. Mis padres estuvieron presentes en el proceso. **La Calzada.** Siempre hubo un interés sobre la Calzada Independencia en Guadalajara, un espacio donde yo estoy mucho, son espacios que habitaba el Centro de la ciudad y quise ponerlos, pues ahí crecí. Y también noté que evidentemente estos espacios son de una distopía normalizada, un espacio urbanizado gigante donde te puedes perder. **Talentos tapatíos.** La manera en la que me gusta hacer cine es con compañeros que considero como amistades. Con el protagonista, que es el actor Jaime Bernache, ya había participado en otro corto que hice, llamado *Detrás del árbol* y la actriz Ruth Ramos, ya la había conocido en otros proyectos. Ambos, a la hora de escribir, fueron perfilando sus personajes. ✨

FOTO: CORTESÍA

DIRECTORIO

Mayahuel

FICG | 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara | Festival de Madrid

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ✨ Rector General: Dr. Ricardo Villanueva Lomeli ✨ Vicerrector Ejecutivo: Dr. Héctor Raúl Solís Gadea ✨ Secretario General: Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata ✨ 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 ✨ 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: Luisa García Yáñez

★ 39 ★

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA

7 AL 15 DE JUNIO

★ 2 ★ 0 ★ 2 ★ 4 ★

f FICG.GUADALAJARA

X FICGOFICIAL

@ FICG

COMUNIDAD DE
MADRID
INVITADO DE HONOR

WWW.FICG.MX

★ FICG | 39