

17 de junio de 2022 | Año. 15 | No. 7

Mayahuel

FICG

37

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México®

POLONIA
INVITADO DE HONOR

**MALGORZATA
SZUMOWSKA**
MAYAHUEL
INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CINETECA FICG
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ENTREVISTA

SZUMOWSKA:

contar historias que den esperanza

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Małorzata Szumowska pertenece a los cineastas polacos más destacados y cubre una amplia filmografía, en la que se ha desempeñado como guionista, productora y directora de documentales y largometrajes. Ha sido galardonada con varios premios internacionales, incluido el premio Teddy por *In the name of*, en la Berlinale, y el Silver Leopard en el Festival de Cine de Locarno por *33 scenes from life*. En esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara recibió el Mayahuel Internacional.

¿Cómo te sientes de haber sido homenajeada en el festival?

Es muy importante, creo que no es tan común este tipo de reconocimientos, me siento muy honrada de estar aquí y recibir esta presea. Es un honor, especialmente porque me sigo considerando una realizadora que hace cine en proceso, haciendo lo que se me ponga enfrente. Este reconocimiento me da energía para fortalecer mi carrera, en la cual sigo dando todo.

¿Cómo ha sido la participación de Polonia en el FICG37?

Creo que es una gran oportunidad para mostrar el cine de mi país, que esté en el foco, y es muy importante que en estos días se le haga un tributo al cine y a la gente de Polonia que ha ayudado a millones de

personas que han emigrado de Ucrania, por lo que es un gran gesto de nuestros amigos mexicanos el hacer visible esto, haciéndonos sentir muy bienvenidos.

Además del cine, ¿qué otros aspectos unen a México y Polonia?

Creo que existen muchas similitudes, somos muy directos, emocionales, muy apegados a nuestras culturas, tradiciones y en la religión, por lo que siento que hay muchas cosas en común.

¿Se puede a través del arte generar puentes que nos conecten para que estemos unidos y seamos más empáticos?

Es un momento único en el mundo, porque tenemos la guerra, COVID, el cambio climático, por lo que desde mi perspectiva hay muchas vertientes al mismo tiempo que favorecen el contar historias importantes, y no sólo trabajar en el entretenimiento que podría ser una pérdida de tiempo. El mundo está cambiando y es momento de contar historias que alienten y den esperanzas, más que entretener.

Platiquémos de tu última producción, *Tormenta infinita*.

Es una película totalmente diferente a lo que acostumbro hacer, porque normalmente trabajo con mis guiones. En esta ocasión, recibí varios guiones y pro-

puestas de películas de autor y encontré esta historia interesante, que ocurre en montañas escondidas y tomé la decisión de realizarla. Además fue un proyecto amigable con el confinamiento, ya que fue realizado durante la pandemia, estuvimos trabajando en exteriores, en las montañas, sólo con dos actores y un equipo reducido. Fue una experiencia diferente e importante.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con la protagonista, Naomi Watts?

Ha sido un honor trabajar con Naomi, nos hemos convertido en amigas, tenemos un proyecto próximo para trabajar con temas como la menopausia y las mujeres.

¿Cuáles son tus próximos planes?

Recientemente he pasado de los guiones que son en inglés y estoy enfocada en proyectos que sean en polaco, para representar toda esa historia, tengo otros proyectos que serán en inglés, pero por el momento estoy enfocada en lo que es Polonia.

¿Como mamá y directora cómo vives el cine con tus hijos?

Ha sido algo muy orgánico, tengo un hijo de 18 años y él dice que no le interesa el mundo del cine, pero mi hija sí lo ve como si todos los niños también vivieran de esta manera. La última vez nos sentamos a ver juntas *Coco*, es nuestra película favorita. ✨

CONFERENCIA

EL BOOM del entretenimiento EN MÉXICO

MARIANA GONZÁLEZ-MÁRQUEZ

México es uno de los países que más consume contenidos de entretenimiento a nivel mundial aunque le falta consolidar sus industrias creativas, afirmó Arturo Saldívar, director creativo de Talent Land, en su conferencia “Panorama actual de la producción creativa en México, su futuro y el quehacer de la industria”.

Ejemplificó el caso de la plataforma Spotify, que realizó el año pasado sus premios en la Ciudad de México debido a que los mexicanos son los que más consumen su contenido musical en el mundo; además que 2 de las 7 empresas promotoras de espectáculos musicales más importantes en el mundo son mexicanas, debido al alto consumo de conciertos.

Acotó que la productora Live Nation, la más importante en el ramo, adquirió más del 50 por ciento de la empresa Ocesa, lo que redundará en más festivales y conciertos de talla internacional, por lo que el público mexicano podrá ver a figuras que antes no habían venido al país.

Señaló que de acuerdo a estudios de la revista *Forbes*, para 2025 México será la sexta potencia mundial en entretenimiento y para 2030 estaría entre el top cinco, lo que atrae las miradas de empresas y productoras de todo tipo de entretenimiento como son las plataformas Spotify, Netflix, Amazon y HBO.

Presentó un estudio que muestra que entre

2006 y 2021 la industria del entretenimiento tuvo una tasa de crecimiento de 4.2 por ciento en promedio, aunque el mayor desarrollo sería en video por internet con 6 por ciento, publicidad en internet con 4.3 por ciento, juegos de video con 2.7 por ciento y acceso a internet con 0.5 por ciento, mientras que el cine tuvo un decrecimiento de 1.2 por ciento y la música menos 2 por ciento, las televisión y el video, los libros y las revistas tuvieron una disminución de entre 4.2 y 6 por ciento.

Citó datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que señalan que seis de cada 10 mexicanos están dispuestos a pagar por entretenimiento, por ello el aumento en el número de suscripciones de las plataformas con contenido en línea.

Señaló que fortalecer las industrias creativas en el país es fundamental para propiciar que este *boom* del entretenimiento deje beneficios para los mexicanos e impulse los talentos locales.

Detalló que la industria creativa representó en los últimos años ganancias superiores a los 175 millones de dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente en la industria musical. Ante ello, “es ver cómo podemos ir fusionando las diferentes herramientas o líneas de negocio, sobre todo aprovechando que la pandemia por Covid-19 aceleró la popularización del streaming”.

Según la revista *Forbes* para 2025 nuestro país será la sexta potencia mundial en entretenimiento, pero falta que este crecimiento deje beneficios para los mexicanos e impulse los talentos locales

ENTREVISTA

Goya

Una historia universal con SABOR TAPATÍO

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Hasta hace once años, en Guadalajara existía el Cine del Bosque, un espacio que se guardó en la memoria de los tapatíos porque ahí exhibían películas de corte familiar, reflexivo e incluso sensible.

Ese es el tipo de cine que el director Pablo Orta buscó hacer con su ópera prima *Goya*, la primera película producida por el Departamento de Imagen y Sonido (DIS) de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Tras años de trabajo esta obra del egresado del CUAAD se estrena durante el FICG 37. Con entusiasmo, él comenta la intención detrás de la historia, que tiene como protagonistas a Eutimio Fuentes, Mateo Valles y Ruth Ramos, quienes se meten en el lío de cuidar a una perrita al tiempo que enfrentan una pérdida familiar.

¿Cómo fue estrenar esta película en Guadalajara?

Ha sido una experiencia maravillosa para todos, de poder estar juntos y entrenar en casa, y que podamos llevar a toda nuestra familia y enseñar nuestro trabajo a nuestros cercanos. Justo lo que hacen las películas es que conectan a diferentes personas, dependiendo de sus vidas y situación y lo que ven en la historia. Quizá lo que busco es que se transmita una historia honesta, íntima y que se sienta que hicimos con mucho cariño. Es una película del tipo del Cine del Bosque; es una película familiar, que más que sea para la familia es sobre la familia.

¿Qué papel tiene la ciudad de Guadalajara en la cinta?

La historia nació en Guadalajara y aquí viven los personajes. Creo que intencionalmente no buscamos que fuera un retrato de la ciudad, pero yo creo que es inevitable que cuando ves reflejado en la pantalla espacios o personajes de la vida de alguien, sí te acerca a las personas con la historia y ayuda a crear un vínculo especial. No es una película para tapatíos, pues quisiera pensar que *Goya* es una historia universal, pero sí creo que los personajes son fundamentalmente de aquí y también los espacios que habitan.

¿Qué buscan representar con los personajes de esta película?

Con el personaje que interpreta el actor Eutimio

FOTO: CORTESÍA

Fuentes busco retratar las cosas que a todos nos pasan y tenemos en la mente: la relación de él y su espacio, él es un hermano mayor que tiene un asunto atorado en cuanto a una responsabilidad familiar. En cuanto al personaje de Mateo Valles, quien hace al hermano menor, viene de que yo soy el menor y resulta que mi hermano mayor es muy cool, sin esfuerzo, y yo he estado 35 años tratándolo de impresionar y creo que algo de eso ha permeado un poco en el personaje.

¿En qué medida aportó la Universidad de Guadalajara en la realización del filme?

Yo soy ex alumno de la UdeG, es mi casa también, y obviamente el apoyo de la Universidad ha sido fundamental, agradezco muchísimo que hayan tenido la confianza de lanzar esta ópera prima y me siento honrado de que Imcine también esté involucrado. Las decisiones creativas siempre nos las dejaron a nosotros, no hubo una intervención de cosas que nos dijeran que se tuvieran que hacer. ✨

CHARLA

En Diálogos Premio Maguey Lado A directores charlaron sobre sus películas que compiten en la terna de este galardón

La representación QUEER EN EL CINE

Diálogos Premio Maguey
Lado A:
Dirección

IVÁN SERRANO JAUREGUI

S eis cineastas que participan en la terna del Premio Maguey charlaron sobre las identidades sexuales y motivaciones de las historias que llevaron a sus películas, como parte de los Diálogos Premio Maguey Lado A, encabezados por el director canadiense de cine *queer* Bruce LaBrouce, quien comentó que ante la diversidad de identidades en la comunidad LGBTIQ+ “es complicado crear personajes, pues la identidad sexual tiene un impacto en la historia, el guion, el casting. Son variables muy interesantes que se consideran”.

“Cuando yo empecé, lo que se mostraba eran los festivales de cine ‘de lesbianas’; así se llamaba, o el festival ‘de cine gay’, porque eran festivales muy específicos, siempre con pocas películas sobre personas trans. Eran festivales muy segregados, pues los hombres homosexuales sólo veían sus historias y las mujeres lesbianas las suyas”, contó el cineasta.

Hoy, dicha situación ha cambiado, pues los contextos y los personajes son más complejos en el cine de la diversidad, como el caso de la directora colombiana Ruth Caudeli, quien presenta *Petit mal*.

“Es la historia de una relación poliamorosa (una triareja de mujeres). La película aborda un tema que no es común en la cinematografía queer que es el poliamor”, narró la cineasta.

En cuanto al director español Adrián Silvestre, en *Mi vacío y yo* presenta la historia de un “viaje de una mujer trans en los primeros años de transición, y la búsqueda de su propia identidad”.

Este realizador reconoció que hay pocos antecedentes de creadores trans que aborden sus historias, pero, en su caso, como hombre cisgénero, trabajó en conjunto con la protagonista de su película para crear el guion.

La cineasta italiana Silvia Brunelli presenta *La Santa Piccola*, que a decir de ella no la considera de temática LGBTIQ+. “Eso sólo es un aspecto de la historia, pues está enfocada en el conflicto del destino y las decisiones libres”.

El islandés Gudmundur Adnar Gudmundsson es el director de *Beautiful beings*. Él explicó que aborda cómo unos adolescentes deben pasar por temas diversos, tratando de encontrarse mientras hallan la solución.

“No es un tema de la diversidad, sino que está más en relación con la vida emocional, con un personaje que probablemente es gay; sin embargo, no pensé en considerarlo así para fines de la película. Ese personaje está inspirado en mis amigos, mi vecindario. El enfoque tiene que ver con la amistad”, relató.

El australiano Craig Boreham, director de *Lonesome*, por el contrario, indicó que su película “es muy gay”, pues remite a su juventud, cuando en la provincia donde creció el ser homosexual era considerado ilegal.

“De una manera u otra todo eso tuvo una influencia en la forma de insertar personajes de la comunidad, y esto fue una motivación para mí. Era importante encontrar personajes con esa preferencia”, dijo. ✨

CLOSE UP

MARTHA EVA LOERA

Una de las características que lo definen como artista es la versatilidad. Estudió cine en la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), tiene un máster de producción en el Instituto de Cine de Madrid, en España. Actualmente es director teatral y disfruta trabajando con la cera. En un futuro piensa también incursionar en el cine. En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la pieza EMME que se entregará a ganadores del Premio Maguey, fue diseñada por este polifacético artista.

EMME. Este año me tocó a mí intervenir la pieza, y decidí que fuera una vela, ya que mi familia tiene una fábrica de velas, en Tonalá, se llama Velas Flamita, y juntos intervenimos estos premios, que se otorgan este año en la sección del Premio Maguey. **En pos de los sueños.** Por primera ocasión se hizo con parafina, para que la persona que sea reconocida con este premio sea semejante a los sueños que se esfuman o se pueden quedar. El artista que recibe este premio decide qué hacer con su vela: si quiere conservarla, consumirla en una noche poco a poco, o ir en pos de nuevos sueños. **Conchitas, café y demás.** Son 16 premios, algunos tienen

conchitas, otros son de diferentes colores, hay algunos con granos de café. Conforme van ganándose los premios, el cineasta escoge su favorito, y decide qué hacer con él. Además, es importante mencionar que cada premio tiene un aroma propio como de flores, de gardenia, canela, café, manzana, vainilla. **Director.** Soy director y productor de teatro. Mi compañía se llama Cinema Canta, aquí en Guadalajara, y cada año nos presentamos en la inauguración del festival, con performance, y justo estábamos planeando los performances de este año cuando surgió la idea de que los premios fueran velas. **Cinema Canta.** Es una compañía de teatro muy importante aquí en Guadalajara. Hacemos musicales. Tenemos seis años de haber iniciado. Actualmente presentamos Harry Potter, en el Palacio de las Vacas; hemos presentado Saló, que este año la llevamos a Italia en noviembre. Hemos presentado 17 obras musicales en todo el país. **Teatro.** Estudié cine, pero lo que hago en teatro es un homenaje a las películas y el cine, entonces para mí relacionar de esta forma el cine y el teatro es muy importante, como lo es también proponer. Lo que hacemos es algo que no se ha hecho en Guadalajara.

