

12 de junio de 2024 | Año. 17 | No. 5

Mayahuel

FICG

39

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Film Festival México

COMUNIDAD DE
MADRID
INVITADO DE HONOR

CHECCO VARESE

SUSTOS Y FOTOGRAMAS

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CINETECA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

TODOS LOS MIEDOS EN LA PANTALLA GRANDE

MASTER CLASS

CHECCO VARESE,
GANADOR DE UN EMMY
A MEJOR FOTOGRAFÍA
POR LA MINISERIE
DOPE SICK, DICTÓ LA
CLASE MAGISTRAL
“SUSTOS, FOTOGRAMAS
Y ALGORITMOS”

LAURA SEPÚLVEDA

“ El cine de horror es un género en el cual uno puede aplicar todos los miedos que tiene, y yo soy una persona que tiene muchos. De alguna manera, esos miedos se pueden reflejar ahí”, expresó el director de fotografía Checco Varese.

En la Master Class “Sustos, fotogramas y algoritmos, el cine de terror”, Varese compartió que la cámara y el lenguaje son como escribir en prosa, y la fotografía es como escribir poesía o sonetos.

“Se va fotografiando en diferentes géneros y la cámara son las comas, los acentos. El lenguaje de cámara es muy importante, porque es lo que yo puedo transmitir. Yo debo creerme lo que hago, si no me da ni miedo, ni risa, ni tristeza, no lloro cuando opero las películas, ustedes no van a llorar; si yo no me asusto, ustedes no se van a asustar”, apuntó.

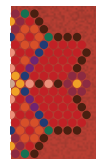
Varese, ganador de un Emmy a Mejor fotografía por la miniserie *Dopesick*, compartió que sus inicios en el área de las noticias y documentales, y los diez años que pasó como corresponsal de guerra, le dieron una visión muy práctica de lo que es la fotografía.

“Al igual que los dramas y otros géneros, las películas de horror son películas y hay que filmarlas bien. En general, el terror es muy libre para los fotógrafos. *Godzilla* no existe, pero yo les tengo que hacer creer que existe. En el género del horror hay una libertad muy grande, y es padrísima porque haces lo que quieres. Yo no sé hacer otra cosa, para mí es un gran amor y una alegría ser cineasta”, declaró.

Sobre los algoritmos, dijo que es lo que utilizan las plataformas para saber cuándo se ve una película, cuándo la detienen y otros datos; y hoy se están desarrollando películas con base en lo que reportan los analistas.

“Por eso, las películas o series, muchas de ellas, desafortunadamente están hechas con base en algoritmos; a los directores los torturan con eso, y hay que tener cuidado. Básicamente tendremos que trabajar con ellos, dialogar, pero hay que tener respeto por el guion y su manufactura”, indicó.

Dijo que los cineastas y el cine son la memoria del siglo XX, y si no fuera por el cine no se sabría de miles de cosas. “Ésa es la tarea que todos tenemos, de ser lo más digno posible. A mí no me tocó vivir películas de horror, pero lo hice lo más digno que pude”, precisó. ✎

LIBRO

CORTOMETRAJE

historia de un instante

FOTO: IVÁN LARA

ANNEMARIE MEIER, CRÍTICA DE CINE, PRESENTÓ SU LIBRO *EL CORTOMETRAJE: EL ARTE DE NARRAR, EMOCIONAR Y SIGNIFICAR*, EN LA LIBRERÍA CARLOS FUENTES

ADRIÁN MONTIEL GONZÁLEZ

El cortometraje no cuenta una historia completa, sino un segundo de nuestras vidas, un instante que vivimos, una sensación, una moraleja. Es la construcción de un símbolo o una metáfora, lo que significa apenas y habla al espectador. Así lo compartió Annemarie Meier en la presentación de la segunda edición del libro *El cortometraje: el arte de narrar, emocionar y significar*, que tuvo lugar en la Librería Carlos Fuentes.

La crítica de cine definió el cortometraje como una pieza de una duración entre uno, tres o cinco minutos, y no más de 15, tiempo a través del cual los creadores encuentran otras maneras de emocionar y narrar.

Explicó que el cortometraje no se ajusta a las reglas del largometraje, no tiene la misma estructura, porque el corto en sí podría considerarse el clímax de una película.

Sobre la escasa comercialización del cortometraje, Meier dijo que para las distribuidoras no representa ganancias en las salas de exhibición y lamentó el abandono por parte de la academia.

“Estoy un poco enojada con muchas escuelas de cine, con muchos jurados de cortometraje porque siento que todavía valoran el cortometraje nada más como

ejercicio, como ejercicio escolar, y no el que una persona esté metida ahí todo, con su corazón y todo lo que quiere decir”, precisó.

La presentadora del libro, la cineasta Polly Villa, dijo que el volumen es pionero en el análisis de un género tan amplio como el cortometraje, y lamentó la escasa producción académica; recomendó leer la obra de la profesora y crítica de cine para entender un género sofisticado.

“No necesariamente es una reducción, que más bien esta reducción se refiere a su duración, a que dura menos en el tiempo, no sólo reducción temporal, sino tal vez un destilado fino de la narrativa y del arte de contar historias; es un espacio muy breve para crear un símbolo”, contribuyó la cineasta.

El cineasta Mauricio Bidault aseguró que pese a que el cortometraje es considerado como un género menor, es distinto y complejo “como estacionar un camión en un espacio pequeño y que, además, sea claro e incuestionable”.

Annemarie Meier cofundó el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográficas de la UdeG y participó en la fundación de la Muestra de Cine Mexicano, ahora Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ha publicado artículos y ensayos de análisis e investigación cinematográfica. ✨

Las batallas para hacer cine

LA AMACC REUNIÓ A SEIS PRODUCTORES DE LARGOMETRAJES PARA HABLAR DE LAS MANERAS EN QUE SE LOGRA LLEVAR A CABO PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS EN EL PAÍS

PANEL

VALERIA JIMÉNEZ

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG39), en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), organizaron la mesa “Producción y distribución cinematográficas, experiencias desde las películas en competencia del FICG”.

La conversación giró en torno a las batallas que se tienen que entablar para lograr rodar y producir películas, así como el proceso para lograr la distribución.

Las y los productores participantes compartieron que, en general, obtener recursos estatales o nacionales se ha vuelto más complicado a partir de las modificaciones legales que el gobierno actual realizó, así como la forma en que operó la economía durante la pandemia y los intereses de inversionistas por aquello que llega a la pantalla grande.

En el caso de Julia Cherrier, la labor de conseguir recursos para la película *Después*, fue un sube y baja, pero el contar con Ludwika Paleta como actriz principal de la película, ayudó a que diversas instancias quisieran invertir para su realización.

Paola Herrera obtuvo apoyo del gobierno de Guanajuato, a pesar de que su película *Los hijos de la costa* se filmó en Oaxaca y Guerrero. “Estos estados son muy ricos en cultura; sin embargo, carecen enormemente de economía y no tienen la posibilidad de invertir en la creación de cine”.

Carlos Hernández Vázquez también recibió

apoyo del gobierno guanajuatense, así como del de Jalisco, ya que *Corina* fue realizada en su totalidad por un *crew* jalisciense y utilizaron tramos carreteros de Guanajuato.

Juan Pablo Miquirray, de *Anillo de hombre muerto*, compartió que con el tiempo y sabiendo leer lo que los programas gubernamentales seleccionan para proporcionar fondos es más sencillo guiarse para buscar opciones de financiamiento.

Varios de los proyectos se enfocan en temas sociales, de protesta o momentos históricos importantes del país; por ejemplo *No nos moverán*, producida por Víctor Léycegui, aborda el movimiento estudiantil del 68 desde la vida de un grupo en particular.

Mónica Velasco también expone en *El silencio de mis manos* situaciones de marginación, violencia y reivindicación social de las personas no oyentes; su caso en particular careció de recursos, ya que inicialmente sería un cortometraje que, al replantearse, terminó siendo una película documental.

Todos los panelistas exhortaron a que se incremente el consumo del cine nacional, así como a la industria creadora a seguir luchando y proponiendo políticas públicas que permitan a los proyectos ver la luz y alcanzar su distribución de forma sencilla.

En la charla intervinieron también la productora Érika Ávila, y los directores Roberto Fiesco y José Ramón Mikelajáuregui, quienes expresaron que los recursos gubernamentales deben ser reestructurados para que los fondos sean de calidad y permitan crear más y mejor cine en México. ✨

MAGUEY

DIVERSIDADES INVISIBILIZADAS dentro de la diversidad

IVÁN SERRANO

Las historias en series y películas aún tienen una deuda con quienes viven las diversidades dentro de la diversidad

sexual; no tanto en el caso de varones cisgénero gays, sino más bien quienes enfrentan otras causas, como las personas de la diversidad funcional, mujeres trans y quienes viven con algún diagnóstico.

De esto charlaron el Director del Premio Maguey, Pavel Cortés, junto con cuatro personalidades, en la Master Class "Dicidadias".

El activista e influencer Paulo Silva, quien vive con osteogénesis

imperfecta y se asume como hombre gay, mencionó que en México hay 22 millones de habitantes que viven en alguna situación de discapacidad, que a diario enfrentan obstáculos en infraestructura y prejuicios.

"Casi no vemos representación en el cine, en la moda. Las historias que cuentan sobre alguien con discapacidad en realidad no la viven. Si no hay actores, actrices que viven con la discapacidad es una representación sesgada", dijo.

"También soy actor y me he encontrado con trabas en los cas-

ting. También se nos representa de forma monstruosa o forma terrible como si tener discapacidad fuera lo peor que les pasara en la vida".

Por su parte, Andoeni Padilla, del equipo de realizadores del documental *Corazón de centinela*, que cuenta la resistencia contra la pandemia del VIH en Jalisco desde la asociación civil CHECCOS, refirió que en las series y películas el tema de los diagnósticos ha sido fatal.

"Nuestra educación sexual ha sido terrible y deplorable porque Jalisco sigue siendo un estado conservador", explicó.

"Vi una entrevista de Victor, director de CHECCOS, de cuando él recibió su diagnóstico de VIH, que se sentía tan aterrado de no poder compartirlo con alguien".

Parte de esa experiencia, dijo, la llevó a contar la historia luminosa de resistencia que se vive en CHECCOS desde su documental.

Desde su experiencia, Michelle Rivera, artista y mujer trans, acusó que si bien ha habido más acepta-

ción de personajes transexuales ahora hay otro reto.

"Todavía en la presentación televisiva y cinematográfica parece que tenemos que ser la chistosa y la graciosa, y tenemos que hacer todo para que se rían de nosotras y no con nosotras", añadió.

El artista transformista Luis Ávila, que se ha catapultado a la fama con su personaje de drag Aviesc Who?, mencionó que actualmente ser travesti ya es algo respetado y glorificado, y que incluso hay infancias que ya hacen drag y sus padres lo apoyan.

Sin embargo, su lucha, compartió, es la de orientar y apoyar a personas que como él han sido diagnosticadas con VIH, que tienen la posibilidad de lograr ser indetectables e intransmisibles.

Coincidieron en que la posibilidad de contar historias de superación y más luminosas de las distintas diversidades dependen de directores, productores y actores 🌱

PERSONAS LGBTIQA+ DIALOGARON EN LA MASTER CLASS "DICIDENCIAS", COMO PARTE DE LA EDICIÓN 13 DEL PREMIO MAGUEY

PREMIOS

INDUSTRIA FICG Y ALIADOS apoyan la creación de nuevos proyectos

FUERON PREMIADOS LOS PROYECTOS INSCRITOS EN TALENT PROJECT MARKET, EPISODIO 0: SERIES EN DESARROLLO Y ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN DEL FICG 39

VALERÍA JIMÉNEZ

“Hemos tenido un increíble año de trabajo. Todos y cada uno de los miembros de Industria son personajes absolutamente increíbles, y quiero agradecerles enormemente. Y también agradecerles a todos los participantes, justamente son sus proyectos los que hacen que el festival tenga la fuerza que tiene”, dijo Ximena Urrutia Partida, directora de Industria y Mercado del 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Urrutia Partida encabezó la ceremonia

de premiación de los proyectos provenientes de diversos países seleccionados para competir en Talent Project Market, Episodio 0: series en desarrollo y en el Encuentro de coproducción.

De las películas participantes, sobre las que los aliados debieron elegir a un ganador, Urrutia Partida dijo: “He escuchado cosas increíbles de cada una de las películas o series documentales que están en los diferentes programas, y a mí me llena el corazón porque al final eso es parte de la gran recompensa de trabajar en este lugar”.

ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN

Tras la elección de 17 proyectos provenientes de nueve países (en solitario o en coproducción) fueron dados a conocer los ganadores del vigésimo Encuentro de Coproducción:

- 🔥 **Cinema 226** (con un valor de \$50,000-500,000 USD): *Blanca y sus universos*, del director Juan Manuel Solé y la productora Josefina Recchia (Brasil-Uruguay); *Ofelia*, del director Juan Pablo Félix y la productora Florencia Visconti (Argentina-España-Chile); *El bosque sumergido*, de la directora Marina Seresky y el productor Álvaro Lavín (España).
- 🔥 **Estudios Churubusco** (con un valor de \$750,000 MXN): *Nakamura*,
 ● **Mención** a *La balada del fénix*, de los directores Arturo Ambriz y Rodolfo Ambriz, y la productora Andrea Toca (México).
 ● **Mención** “Encuentro de Coproducción” (con un valor de \$350,000 MXN): *Oasis*.
- 🔥 **Sonata Films** (con un valor de \$20,000 USD): *Nakamura*.
 ● **Mención** a *Buscando a Nora*, de la directora Christine Mladic y la directora y productora Claudia Chávez (Perú-Estados Unidos); y a *Guerras invisibles*.
- 🔥 **Marketing Movie Runner** (con un valor de \$200,000 MXN): *Los pájaros*, del director Fabián Hernández y el productor Manuel Ruiz Montealegre (Colombia).
- 🔥 **BDC Producciones** (con un valor de \$400,000 USD): *Con el diablo al hombro*, del director Omar J. H. Alcalá y los productores Milka Ibáñez Martinovic y Darío Vargas (México).
 ● **Mención** para búsqueda de acuerdo de coproducción a *Un lugar lejano*, del director Alberto Lecchi y el productor Néstor Lopez (Argentina-España).
- 🔥 **Diablo Panzón** (con un valor de \$840,000 MXN): *Nakamura*
 ● **Mención** a *Oasis*; *La balada del fénix* y *Con el diablo al hombro*.
- 🔥 **Cine Qua Non Lab** (con un valor de \$8,000 USD): *Ofelia*
- 🔥 **El Taller** (con un valor de \$562,000 MXN): *Ofelia*.
 ● **Mención** a *Oasis*
- 🔥 **LHCoach** (con un valor de \$7,500 USD): *Blanca y sus universos*.
- 🔥 **Equipment Film Design, largometraje documental** (con un valor de \$794,400 MXN): *Oasis*, de la directora Faride Schroeder Lases y la productora Marta Núñez Puerto (México).
- 🔥 **Pablo Mondragón · SCRIPT-Sounding** (con un valor de \$300,000-555,000 MXN): *Ofelia*.
 ● **Mención** a *Guerras invisibles*, de la directora Marcela Arteaga Esquerrega y el productor Armando Padilla (México).
- 🔥 **Lemon Studios** (con un valor de \$100,000 MXN): *Con el diablo al hombro*.
 ● **Mención** a *Kay*, de los directores y productores Jimena Mancilla y Ángel Linares (México).
- 🔥 **Equipment Film Design, largometraje de ficción** (con un valor de \$531,600 MXN): *Nakamura*, del director Álvaro Díaz y el productor Moisés Sepúlveda (Chile).
- 🔥 **CTT Exp & Rentals** (con un valor de \$500,000 MXN): *Ni siquiera nada*.
 ● **Mención** a *El adiós*.
- 🔥 **Válvula Films + Yagan** (con un valor de \$2,000 USD): *Nakamura*
- 🔥 **LCI Seguros** (máximo posible \$500,000 MXN): *Con el diablo al hombro*.
 ● **Mención** a *Oasis* y a *La balada del fénix*.
- 🔥 **SANFIC** (pase directo al Santiago Lab Ficción): *Ofelia*.
- 🔥 **SANFIC** (pase directo al Santiago Lab Documental): *Guerras invisibles*.

TALENT PROJECT MARKET

De ocho proyectos seleccionados para concursar en el programa de Industria Talent Project Market, los premiados fueron:

🌟 **Semillero Estudios:** *Mariachi rojo*; y *No dejaremos que muera la cabra*, del director Felipe Zúñiga Sánchez y la productora Gabriela Fonseca Villalobos (Costa Rica, Perú).

🌟 **Caffeine Post:** *Dueño de la furia*, del director Fabián León López y el productor Carlos Hernández Vázquez (México).

🌟 **2.35 Digital:** *Forajida: la mujer de las bestias heridas*.

🌟 **EICTV / Nuevas miradas (pase directo):** *No dejaremos que muera la cabra*. Y taller de impacto para: *Se'K'o*, de la directora Emma Carlota Cucul y el productor Ever Rodas (Guatemala).

🌟 **Facultad de Cine de México:** *El recuerdo tiene mala memoria*, de la directora Laura García Baeza y la productora Karla Pedraza Jasso (México).

🌟 **CTT Exp & Rentals:** *El niño millón*, del director Harry Oglivie y el productor Jorge "Coke" Hernández (Panamá-México).

🌟 **Cine Qua Non Lab:** *Mariachi rojo*, del director Óscar Pereyra y la productora Nina Kan (Fabiola Andrea Juárez Cruz) (México).

🌟 **Lemon Studios:** *Forajida: la mujer de las bestias heridas*, de la directora Karla Pedraza Jasso y la productora Mónica Wise Robles (México-EUA); y *El niño millón*.

🌟 **Benuca Films:** *Mariachi rojo*.

🌟 **Yolanda Barrasa:** *Forajida: la mujer de las bestias heridas*.

EPISODIO 0: SERIES EN DESARROLLO

Para la cuarta edición de Episodio 0: Series en Desarrollo se eligieron ocho proyectos de cinco países participantes (Chile, Colombia, España, México y Perú) y los ganadores fueron:

🌟 **Diablo Panzón** (con un valor de \$280,000 MXN): *Casa Ocho*, del productor Carlos Hernández (México-España).

🌟 **Equipment Film Design** (con un valor de \$265,800 MXN): *Vete a rodar*.

🌟 **El Script Factory** (con un valor de \$200,000 MXN): *La isla*; y mención a *Taconquista*, del productor Carlos Alberto Delfín Macías (México).

🌟 **Shalala Estudios** (con un valor de \$200,000 MXN): *Casa Ocho*; y mención a *Taconquista*.

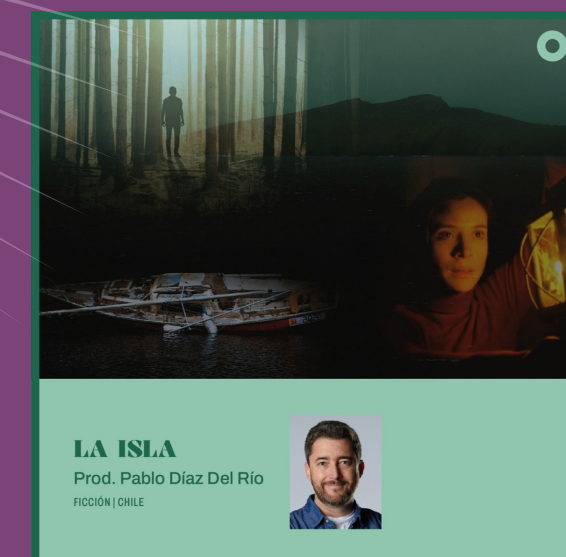
🌟 **Bogotá Audiovisual Market** (pase directo al Bogotá Audiovisual Market): *Casa Ocho*.

🌟 **Cinecolor** (con un valor de \$500,000 MXN): *Casa Ocho*, del productor Carlos Hernández (México-España).

🌟 **Estudios Gabriel García Márquez** (con un valor de \$500,000 MXN): *Vete a rodar*, de los productores Claudia Chávez y Emmanuelle Kesch (España-Perú); y mención a *Escuela de gorriones*, del productor Horacio Alcalá (México-España).

🌟 **El Taller** (con un valor de \$410,000 MXN): *La isla*, del productor Pablo Díaz del Río (Chile).

🌟 **Sonata Films** (con un valor de \$20,000 USD): *Libranos del fuego del infierno*, de Pablo Calisto (Chile); y mención conjunta con Shalalá a *La isla*.

CLOSE UP

MARINA STAVENHAGEN

FASCINACIÓN POR TRANSMITIR EMOCIONES

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La guionista, directora y escritora Marina Stavenhagen comparte en el FICG39 su pasión por escribir historias, en las que siempre aborda temáticas sociales, bajo la premisa de que el cine puede ser un agente de cambio. Quien fuera directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, considera que el cine mexicano vive un momento interesante y fértil en términos de narrativa y de formación de criterios.

Cine. Los años en el cine me han dejado experiencia y me siguen dejando mucha emoción, mucho gusto por ver lo nuevo que se está creando, han sido años de sembrar muchas cosas, de pertenecer, primero, como colega y luego como maestra de diferentes generaciones de cineastas. **Temática social.** Formamos parte de una comunidad, de un país y un mundo, no podemos ser ajenos a lo que pasa alrededor, el cine es un agente de cambio, transformación, abre conversaciones, responde a lo que pasa en una sociedad en un momento dado y pone sobre la mesa lo que nos preocupa. Más allá de examinar las narrativas o ver cuáles son las formas de contar esa realidad, los

temas me interesan mucho y pienso que el cine es una trinchera de formación de pensamiento crítico. **Cine mexicano.** Es fascinante ver la diversidad que hay hoy en día, la pluralidad de pensamiento que se expresa en las pantallas, la cantidad de géneros, opciones, las formas de narrar. Vivimos un momento interesante y fértil en términos de narrativa y la manera en que la tecnología avanza nos propone nuevas herramientas expresivas y maneras de pensar la narrativa cinematográfica. Por otro lado, están cambiando los paradigmas de la producción y consumo cinematográfico y por ende de la distribución del cine. **Planes.** La parte que me gusta del cine es la escritura, son las historias y mis proyectos siempre están por ahí, sigo pensando que somos capaces de pensar y crear historias interesantes y significativas, me gusta transmitir emociones. **El FICG.** Es muy emocionante volver a Guadalajara después de mucho tiempo de no asistir y ver cómo el festival ha crecido, es cada vez más ambicioso y reúne a una comunidad cada vez más diversa y más grande, se ha vuelto el foro donde podemos ver no sólo el cine, sino proyectos y ver cómo se ha organizado la comunidad cinematográfica y cómo ha crecido en Jalisco. ✨

FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

DIRECTORIO

Mayahuel

FICG 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el 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