IVIAINE BUILD AND THE STITUTE BUILD AND THE 14 de junio de 2024 | Año. 17 | No. 7

DIEGO LUNA LA NETA ES CHIDA





LIBRO

EN BECNECABETODO

ADRIÁN MONTIEL

En el cine cabe todo. Si el cine no funciona como un espejo de la vida y de nuestra comunidad, si no existe para eso, no tiene sentido: nunca ví a nadie de mi comunidad cercana presentarse en el escenario sin convicción porque este oficio te cuestiona en lo más profundo", compartió el actor mexicano, durante la presentación del libro Diego Luna. La neta es chida pero inalcanzable.

En la Sala Guillermo del Toro, de la Cineteca del FICG, Diego Luna participó en una charla con el escritor Roberto Fiesco, quien se refirió a su trayectoria en el cine y la importancia del mismo como herramienta de cambio.

Diego Luna habló de las ocho sesiones de entrevistas para conformar el libro, sesiones con Fiesco, que consideró claves para entender su futuro como persona y como artista.

"Roberto hace que estas cosas duelan menos, que suenen mejor: fue un ejercicio bonito y confrontativo. A poco más de un año de la muerte de mi papá, de cosas que no dije, y este libro me ayudó a hacer este trabajo que fue vital para lo que viene en mi vida. Es un cierre y siento que me ayuda a entender todo lo que me queda por hacer", destacó.

Agradeció a su papá por el "acto de total irresponsabilidad" de dejarlo ver todo el teatro que quisiera en su infancia. Pues todo empezó en casa de Luis de Tavira, en Coyoacán, cuando le pidió hacer una obra de teatro porque su hijo no podía hacer el papel, y su papá, Alejandro Luna Ledesma le dio permiso siempre y cuando no dejara la escuela.

Allí dio inicio su carrera. "Decidí trascender esa etapa de telenovelas para seguir en el teatro y el cine audiovisual para hacerlo con más tiempo y reflexión, y me di cuenta a los 19 años que ya no quería hacer una telenovela más".

El éxito de la película Y tu mamá también (2001), resultó en una avalancha de producciones en las que participó, como Rogue One (2016), Narcos México (2018-2021) y también como director de Mr. Pig (2016).

Diego Luna celebró la antigüedad del FICG como un espacio para dialogar y encontrar soluciones para el cine y la vida, y en el que este año se le entregó un Mayahuel

"No es poca cosa compartir, recibir este homenaje y libro por la importancia de este festival, espacio que nos reúne para dialogar, juntar las artes para crecer, y que es en este tipo de foros donde encontramos soluciones para algo más grande y pocas cosas han sobrevivido tanto como el FICG", enfatizó el actor.



MASTER CLASS



IVÁN SERRANO

lo largo de casi 40 años Alfredo Castro tuvo que transitar por muchas de las técnicas de actuación hasta llegar a una teoría personal que le ayuda a hacer su trabajo efectivo, que incluso le permite soportar emocionalmente lo que implica dar vida a cualquier personaje. Esto lo logra a través de pensar que crea un tercer cuerpo.

"Actuar es, para mí, el deseo vigoroso de pensar otro cuerpo. Con ese tercer cuerpo me salgo de la locura. Yo al otro cuerpo le puedo decir 'hasta aqui'; ya no entiendo otra manera de acercarme al personaje que es tratándolo como personas, seres humanos con imaginarios que yo abordo desde lo político o lo emocional", explicó el actor chileno.

Algunos de los personajes emblemáticos a los que Castro les ha prestado su cuerpo para existir son el de la Loca de enfrente, en Tengo miedo torero (2020); el padre Vidal, en El Club (2015), por el que recibió el Premio Fénix por mejor actuación masculina y Raúl Peralta, en Tony Manero (2008).

Actualmente el multipremiado actor presenta la película El ladrón de perros (2024), que compite en mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción en el FICG. "No ha sido fácil para mí comprender mi oficio. He vivido conflictos del plano ético, de interpretación y desde donde yo puedo hablar", confesó Castro.

★FICG | 39

"En estas historias y películas con mis personajes me ha correspondido pensar más que interpretar. Y así, modificar un cuerpo de ficción, ser un sujeto que ficciona una vida; pensar y vivir sus dolores, sus batallas y preguntarnos dónde nos duele la vida", recalcó.

Para lograr sus interpretaciones, precisó, el actor o la actriz habrán de posicionarse en lo que es real, "en ese instante donde se acaba la palabra, se fatiga el cuerpo y donde ya no se puede expresar en palabras lo que se vive; yo me instalo ahí".

Apuntó que uno de sus personajes más difíciles fue el que hizo en El Club, donde interpretó a un sacerdote pedófilo. "Es algo que me transforma, yo no tengo acceso a ese malestar mental. Me tocaba defender a un depredador pedófilo.

"Tuve que transitar a ese cuerpo que estaba escrito en un guion o en la cabeza de Pablo Larrain, el director del filme. No soy yo y tampoco el cura, entre los dos creamos otro ser; entonces, aquí hay cuerpo para ello", recalcó.

Sobre su papel de la Loca, una mujer trans inmersa en la dictadura chilena en *Tengo miedo* torero, basado en un original de Pedro Lemebel, se dijo satisfecho de que al haberse estrenado en pandemia, en una noche la vieron 300 mil personas vía streαming.

"A la gente le gusta la película por su relato amoroso, y trasciende al hecho de ser o no ser gay o travesti. Me parece importante ese difuminar, borrar la frontera de la sexualidad

Dijo que el discurso del cuerpo es político. "Tengo la certeza de que las películas sí son capaces de transformar a la gente", relató.

Añadió que, para él, actuar es un impulso vital. "Cuando actúo es francamente como si de verdad entrara en la vida; la voz de 'acción' es una amenaza y afirmación de que ahí mandará la rebeldía y la resistencia". 🦇



ACERCARSE A LOS PERSONAJES ES TRATÁNDOLOS COMO SERES HUMANOS IMAGINARIOS, FICCIONAR SU VIDA PERO POSICIONÁNDOSE EN LO QUE ES REAL



BIRARO DE HONOR AIRCE

EL FESTIVAL DE CINE DE SANTANDER (FCS) RECONOCERÁ LA INVALUABLE CONTRIBUCIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA AL PANORAMA CINEMATOGRÁFICO Y SU APOYO FUNDAMENTAL PARA LA FORMACIÓN DEL PROPIO FCS

EDICIÓN MAYAHUEL

I Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) será honrado este año con el galardón Faro de Honor, otorgado por el Festival de Cine de Santander (FCS), en España. Este reconocimiento destaca la trayectoria de 39 ediciones del FICG como uno de los principales escaparates para la difusión, promoción y distribución del cine mexicano e iberoamericano, al mismo tiempo que fortalece los lazos entre ambos encuentros para el público asiduo al cine.

El Festival de Cine de Santander nació en septiembre de 2017 y, desde entonces, se ha celebrado cada año cumpliendo con éxito el objetivo de traer a la capital cántabra estrenos de películas nacionales e internacionales, principalmente, óperas primas, para brindar a nuevos creadores un espacio único donde mostrar sus trabajos. Su octava edición se celebrará del 13 al 19 de septiembre en el Centro Botín.

Con el Faro de Honor se reconoce la invaluable contri-

bución del FICG al panorama cinematográfico, pero también su apoyo fundamental para la formación del propio FCS, ya que en una de sus ediciones se gestó el nacimiento del festival español. Por tal motivo, el galardón es a su vez un agradecimiento a la directora general, Estrella Araiza, y al fundador del FICG, Raúl Padilla López (1954-2023).

El galardón Faro de Honor homenajea el esfuerzo colectivo de todos aquellos que han contribuido al éxito del FCS a lo largo de los años. El FICG continuará su misión de ser una plataforma para la difusión del cine mexicano e iberoamericano.

El Festival de Cine de Santander, organizado por Morena Films y el Centro Botín, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, el Ministerio de Cultura (Financiado por la UE), con la colaboración especial de Egeda, Andersen, Fundación Aisge, Fundación Botín Fundación Sgae, Creats, Mercedes Benz-Adarsa, Renfe, Sundance TV, el apoyo de Fipca, Filmoteca Cantabria, Fundación Caja Cantabria, Universidad Europea del Atlántico.

FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

XÓCHITL un lenguaje cinematográfico ENRÍQUEZ MENDOZA, poderoso



★FICG | 39

PABLO MIRANDA

uando era niña, Xóchitl Enríquez Mendoza encontraba en el cine un espacio libre de la violencia que vivía a su alrededor; de esta forma empezó a forjar su pasión por la pantalla grande, tal vez sin imaginar que años después obtendría la Beca Jenkins-Del Toro 2024 para seguir consagrándose como cineasta.

Originaria de la comunidad del Barrio de la Soledad en Oaxaca, Xóchitl Enríquez es directora, guionista y productora; estudió cine en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y guion cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Fue productora del cortometraje Franco y ha sido reconocida por largometrajes como La Baláhna; actualmente se encuentra trabajando en la postproducción de su ópera prima La raíz de mi ombligo, en la que relata momentos de su infancia.

"Muchos cineastas tenemos, de cierta manera, la espinita de contar historias, tenemos un punto en nuestra vida que nos marcó para tomar la decisión de hacer cine. Yo tomé esa decisión en una sala de cine a los nueve años", compartió.

"Me ha costado mucho entrar a los medios, y estas becas nos dan la oportunidad de seguir formándonos y aportando a nuestras historias; definitivamente es una beca única", externó.

Adelantó que empleará la beca para estudiar en Australia, y mencionó que además de trabajar en su ópera prima está involucrada en el desarrollo de la comedia Casarse está en zapoteco. desde donde buscará reflexionar sobre el machismo que viven las mujeres oaxaqueñas.

"Mi historia empezó en una familia con violencia, y el único momento feliz era cuando viajábamos a ver una película; soy de un pueblo que se llama Barrio de la Soledad, en Oaxaca, y teníamos que viajar dos horas para ver una película en el cine", relató.

"Decidimos unánimente celebrar y otorgarle la beca Jenkins-Del Toro a

una persona extraordinaria, de la cual podemos ver un trabajo extraordinario; a una persona tenaz, con una enorme capacidad discursiva, con un lenguaje cinematográfico fuerte, poderoso", indicó Dolores Heredia, representante del jurado, del que formaron parte otras personalidades de la industria cinematográfica como Alejandro Márquez Saavedra, Elena Fortes, Regina Serratos, entre otros.

Este programa para becar talentos emergentes inició en 2018 y entrega un apoyo de 60 mil dólares para emplearse en el estudio de una maestría o licenciatura en el extranjero, recordó Alejandra Lerdo de Tejada, Directora de Comunicación de la Fundación Jenkins.

"El trabajo seleccionado como ganador es realmente sorprendente; es una muestra conmovedora que te pone la piel chinita; no fue fácil de elegir, a pesar de que la decisión fue unánime, ya que los trabajos presentados muestran año con año creciente profesionalismo, originalidad v capacidad cinematográfica", aseguró Lerdo de Tejada. 🖈

★FICG | 39



FICGAMES

SINERGIAS ENTRE CINE Y VIDEOJUEGOS

VALERIA JIMÉNEZ

or primera vez Industria FICG abrió las puertas a desarrolladores y productores de videojuegos, con dos programas: Play test y Pitch Videojuegos.

"Desde el año pasado comenzamos a buscar una alianza que nos permitiera conectar los videojuegos con el cine, en diversos festivales reconocidos del mundo ya tienen categorías de videojuegos y dan premios a algunos, por ejemplo el Festival de Tribeca en Nueva York le da un premio al mejor videojuego, en Cannes tienen todo una sección que se llama Next donde abordan este tipo de narrativas, entonces ya era momento para nosotros de empezar a explorar también esos territorios", señaló el coordinador de Industria FICG, Jesús Alfonso Rodríguez Miller.

FICGames se consolida en colaboración con UNIAT, quienes cuentan con gran experiencia en la industria de los videojuegos, animación y cine y lograron realizar las alianzas adecuadas para poder desarrollar el proyecto.

Alan Franco, coordinador del proyecto por parte de UNIAT, indicó que "el punto es empezar a crear espacios para videojuegos aquí. En México hay muchos desarrolladores, hay estudios grandes, independientes y hay muchas escuelas, pero no tenemos muchos espacios de crecimiento; entonces este es un tren al que en otros lugares del mundo ya se subieron desde hace mucho y no le habíamos tomado; FICG lo vio y dijo, aunque estamos un poquito tarde, vamos a tratar de hacerlo".



FUERON DADOS A CONOCER LOS PROYECTOS QUE SERÁN APOYADOS POR ALIADOS DE LA INDUSTRIA FICG

"Las personas de UNIAT han sido nuestros aliados, guías y mentores en este proceso. Juntos en esta nueva sección, empezamos a concebir entre las dos instituciones esta sección de FICGames, lo que nos da una mezcla del cine y los videojuegos. En Play test seleccionamos diez juegos que cualquiera que acudiera podía probar y hablar con los desarrolladores para intercambiar opiniones y generar retroalimentación; de esos diez, seleccionamos cinco para el Pitch a los que nuestros aliados les brindaran apoyo para seguir desarrollando el juego", compartió Rodríguez Miller.

Los juegos participantes del Pitch en esta ocasión fueron: Arise, Sapling, de Paul Andrés Solís Villanueva (creador); BIO-SHEPER de Michelle Abigail González Martínez (productora) y Oscar Armando Gutiérrez Flores (director de audio y sonido); HYPER-RUT4 de Casandra Yamile García Cadeñanes (directora de arte) y Christian Reynaldo López González (director tech); IM NOT JELLY de Francisco Lara Skorski (CEO) y Ovidio Escobedo Ramírez (director) y HANNAH de Antonio Schwuchow Machorro (productor) y Luis León (diseñador).

Por lo que recibirán apoyo de aliados de Industria los videojuegos:

- UNIAT v Orange Planet: BIO- SHEPER
- Shalala Studio: HANNAH
- · Secuencia Estrategica: Arise, Sapling
- Arcella Sound: Arise, Sapling
- Pablo Mondragón v SCRIPTsounding: Arise, Sapling 🖖



HUMAIRAM MORIR TODAS LAS NOCHES

IVÁN SERRANO JAUREGUI

n los años 80, la Ciudad de México tenía un refugio nocturno para quienes se atrevían a vivir la diversidad ■ sexual: el bar El Nueve, donde la diversión era resistencia. Dicho lugar es el protagonista de la serie *Tengo que* morir todas las noches (TQMTLN), que recientemente se estrenó en Prime y que es una adaptación del libro homónimo de Guillermo Osorno. Entre jóvenes gays, trans, lesbianas, está Carlo, el dueño de El Nueve, interpretado por el actor Humberto Busto, quien reconoce a esta producción audiovisual como un hito en las series LGBTIQA+ mexicanas.

Carlo. Lo que construimos con el personaje fue lograr a alguien que justamente por el hecho de no haber nacido con la libertad, encontró en El Nueve la posibilidad de expansión de familia; pues evidentemente tiene un pie en el pasado y tiene uno en el presente. Él acoge bajo su ala a toda esa familia de personas diversas y es como una especie de matrona junto con el personaje de Brays Fernández. Carlo tiene constructos mucho más restringidos que los que se estaban empezando a ver en los 80: la pandemia del SIDA que es por lo que pasa y lo pone en una crisis de mediana edad. **Diversidad.** Fue una decisión consciente de parte

del director Ernesto Contreras, porque lo que queríamos era que se sintiera la diversidad real de nuestro colectivo. Estoy muy aburrido de la homonormativa audiovisual (un modelo de homosexual que se ajusta a las convenciones heteronormativas), que aunque ha logrado acercar nuestras temáticas a un público heterosexual, sigue siendo súper hegemónica, pues asume que la diversidad y la identidad tiene que ser respetada si cumples con ese esquema de una pareja feliz, totalmente fiel, que tenga belleza, sean saludables o capaces y no es verdad. Esas historias acercan a esas temáticas y las hacen menos incómodas, pero hay muchísimas otras, que forman parte de nosotros, y que son incómodas y está bueno que lo sean, porque lo que estamos proponiendo con TQMTLN son nuevos modelos de belleza, de deseo de cuerpos, de modos de relacionarnos. Icónica. A pesar de que haya otros proyectos que abordan el tema de la diversidad, yo sí creo que TQMTLN es el primer proyecto que en su totalidad la envuelve, desde la concepción hasta la forma de filmar, la libertad creativa que no existe en el streaming. Tuvimos carta abierta para representar cómo realmente somos y queremos: en las escenas de sexo, plantear cómo funciona el ligue y el encuentro en esa época. Eso tal cual no se ha visto representado. Entonces esta sí es la primera serie queer en México. 🦇

DIRECTORIO Mayahuel FICG 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara Film Festival México

× 39 ×

FESTIVAL INTERNACIONAL JE GINE EN GUADALAJARAS



7 AL 15 DE JUNIO

* 2 * 0 * 2 * 4

































COMUNIDAD DE

INVITADO DE HONOR

www.ficg.mx *FICG 39





