Rostros del cine

DAVID LYNCH

Entrevista con:

ALICIA QUIÑONEZ

MAGACINE

micmxiff_film_fest

Micmxiff

MICMXIFF

La evolución del cine

INDEPENDIENTE

Entrevista con:

GERARDO OÑATE

MICMXIFF

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

DIRECTORIO

Editor en Jefe
Renton Méndez | @renton_the_wolf

Director General
Renton Méndez | @renton_the_wolf

Jefa de Redación
Angélica Suaste | @angy_sp18

Diseño Editorial
Samantha Morales | @lore_sm05

Contacto
micmxiff@gmail.com

micmxiff_film_fest MICMXIFF MICMXIFF

MAGACINE

CONTENIDO

5 CINE Y CULTURA

10 FLASHBACKS

15 LUZ, CÁMARA ¡DISTRIBUCCIÓN!

18 DETRÁS DE CÁMARA

22 BEHIND THE SCENE

25 ESCENA EMERGENTE

27 ROSTROS DEL CINE
David Lynch

31 EL EXTRAÑO DETRÁS DE LA PUERTA

38 ENTREVISTAS
Alicia Quiñonez
Gerardo Oñate

59 SEDES

64 EN PORTADA

CARTA DEL EDITOR

Hace cuatro años que iniciamos esta travesía llamada **MICMX**, un sueño que nació en medio de la pandemia mundial.

Desde que nacimos como festival, nos dedicamos a la celebración del cine en toda su expresión, siempre caracterizado por la premisa de la escena independiente.

Con mucho camino aún por recorrer, presentamos orgullosamente **MIC - MAGACINE**. Proyecto que nació por la necesidad de comunicar y llevar a más personas, lo que tanto nos apasiona; **EL CINE INDEPENDIENTE.**

Ha sido una suma de voluntades, creatividad y mucha visión, lo que nos llevó a que tengas este prime tomo en tus manos.

No solo somos cineastas independientes, comunicólogos, diseñadores, seres creativos o programadores, somos un grupo de personas que se apasionan por lo que hacen, y que además, aman las narrativas. Aquí encontrarás notas que están ligadas al quehacer cinematográfico, algunas desde un enfoque más tonal que otro.

Tenemos recomendaciones de películas, que estamos seguros; son joyas perdidas, y que de descubrirse, el público las amaría. Hay una sección especial que se llama **STORYBOARD**, la cual sabemos, te encantará. En ella podrás hacer maquetas para el siguiente proyecto, o dibujar tus mejores conceptos, y, por qué no, llevar la revista al llamado para que revisen el día a día de filmación.
Quienes hacemos la **MIC - MAGACINE**, decidimos que debería tener una sección especial para conectar talentos emergentes y sus proyectos con empresas líderes en la industria, así, además de los programas que el **FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MICMXIFF** ha desarrollado para este fin, hicimos un directorio online que incluye casas productoras, directores, miembros del gremio independiente, así como proyectos de cine de cada región.

Hacer cine, constantemente conlleva muchos retos; encontrar apoyos económicos, gubernamentales o privados, juntar un crew con la misma visión pero más que nada, con la pasión de hacerlo. Qué decir del casting que confía en ti para dirigir el barco, a veces con ideologías diferentes.

Levantar una película no es cualquier cosa, y esa labor merece ser aplaudida.

MIC - MAGACINE es una recopilación de todos esos hechos, y hace un homenaje a las personas que se dedican al cine independiente en México y el mundo, entendiendo que, hacer cine, es una labor de todos.

Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a **MIC - MAGACINE**, la revista que habla de cine, haciendo cine.

Renton Méndez
Director MICMXIFF

wip post

CENTRO DE POSTPRODUCCIÓN

El poder de la musica en el cine: como las bandas sonoras construyen emociones

Desde los primeros acordes hasta los últimos compases, la música ha sido un componente esencial en el cine, una herramienta capaz de transformar una escena en una experiencia profundamente emocional. Aunque las imágenes en movimiento son el corazón del séptimo arte, es la música la que a menudo les otorga su alma, guiando al espectador a través de un viaje de emociones que no siempre pueden expresarse con palabras.
Las bandas sonoras, con sus melodías y armonías, no solo acompañan la acción; son las encargadas de construir el tono, intensificar el drama y, en muchos casos, hacer que una escena se quede grabada en la memoria mucho después de que los créditos finales hayan terminado.

Sería imposible imaginar películas Star Wars sin la icónica The imperial March de John Williams. Una banda sonora que dejo una huella imborrable en la historia del cine. Pero sin duda también hay canciones que marcaron un antes y después en una cinta cinematografía como es el caso de September de Eart, Wind &Fire lanzada en 1978. Una canción alegre, enérgica y que todo el tiempo gracias a las acordes rítmicos, trompetas y saxofones que incitan al baile. Esta canción formo parte de la película de animación Robot Dreams en 2023 y gracias a ello tomo popularidad y enamoro a las nuevas generaciones.

El impacto de las bandas sonoras dentro de la pantalla grande recae en una explicación a un más grande que ambientar escenas. De acuerdo con Jauset Barrocal en su libro música y neurociencia destaca que, a la hora de escuchar música, se pueden activar sustancias químicas en el Sistema Nervioso Central, estimulando la producción de neurotransmisores es decir transmiten información, experimentando un estado que favorece la alegría, tristeza, diversión e incluso miedo. De esta forma las películas no solo pueden hacernos sentir emociones, sino que la música también nos permite empatizar con los protagonistas o las situaciones a través de nuestros sentidos.

Para producir todas estas emociones las bandas sonoras dependen del papel del ritmo para crear tensión, calma e incluso euforia. Por ejemplo, en películas de terror es normal encontrar acordes disonantes, ritmos pulsantes e incluso cambios de música de forma drástica mientras que en las películas románticas los acordes suelen ser más armónicos y mayores que permiten crear una tonalidad de alegría.

Cuando se habla de cómo la música ambienta una película no solo se refiera a crear sonidos es-

pecíficos que empalmen con la escena y la hagan resaltar. También se habla de ambientar los contextos, lugares e incluso épocas. Si una película se ambienta en el año 1800, difícilmente se hará uso de una batería o de una guitarra eléctrica. La importancia del uso de instrumentos y de su elección para crear la banda sonora es esencial para evocar diferentes periodos en el tiempo.

La Evolución del Cine Independiente:
De lo Underground al Renacimiento Contemporáneo

La rebeldía hecha cine

Si algo ha definido al cine independiente a lo largo de su historia es su espíritu rebelde. Desde los primeros experimentos en los márgenes de la industria hasta los éxitos actuales que desafían la narrativa convencional, el cine indie ha sido una trinchera de libertad creativa. No nació para complacer a las grandes productoras, sino para contar historias que importan, sin miedo a la experimentación o a la controversia.

Hoy en día, el cine independiente es más fuerte que nunca, pero su camino hasta aquí ha sido una montaña rusa de desafíos y reinvenciones. Acompañanos a recorrer sus tres momentos clave.

1. Los Primeros Pasos: La Experimentación Underground

Los orígenes del cine independiente son puro DIY (do it yourself). Durante las décadas de 1940 y 1950, mientras los grandes estudios controlaban cada aspecto de la industria, algunos cineastas decidieron salirse del molde y crear historias sin ataduras comerciales.

Maya Deren, una de las pioneras del cine experimental en Estados Unidos, tomó una cámara y creó imágenes hipnóticas que rompían con cualquier regla narrativa establecida. Al otro lado del Atlántico, el movimiento Free Cinema en el Reino Unido sacaba la cámara a las calles para capturar la realidad sin filtros. Estas películas no buscaban taquillas millonarias, sino desafiar la forma en que se hacía y se veía el cine.

Fue en este ambiente donde nació el concepto de cine como un acto de resistencia, una forma de expresión sin concesiones.

2. El Auge de los 90: La Era Dorada del Cine Indie

Los años 90 llegaron con una explosión de cineastas que redefinieron el cine independiente. Quentin Tarantino sacudió todo con Reservoir Dogs, Richard Linklater nos llevó al corazón del slacker con Slacker y Kevin Smith hizo historia con Clerks, una película que costó apenas 27 mil dólares y terminó volviéndose un clásico de culto.

Estos directores demostraron que no se necesitaban presupuestos millonarios para contar grandes historias. Con estilos frescos, guiones afilados y personajes inolvidables, rompieron el mito de que el cine independiente era solo para cinéfilos de nicho.

Festivales como Sundance se convirtieron

en semilleros de talento, catapultando carreras y consolidando al cine indie como un género propio con una audiencia leal. La independencia ya no era solo una postura creativa: se había convertido en una identidad cinematográfica.

3. El Renacimiento Actual: Plataformas y Productoras Independientes

El cine independiente ha llegado a una nueva era dorada. ¿La diferencia? Ahora no solo se proyecta en festivales, también llega a audiencias globales gracias a productoras como A24 y plataformas de streaming que han cambiado las reglas del juego. A24, por ejemplo, se ha convertido en la referencia de cine indie contemporáneo con películas como Moonlight, Lady Bird, The Lighthouse y Everything Everywhere All at Once. Su sello es claro: cine de autor con una estética única y un enfoque narrativo que desafía convenciones.

Por otro lado, plataformas como Netflix y MUBI han apostado fuerte por el cine independiente, dándole visibilidad a proyectos que, en otra época, habrían tenido un recorrido limitado en salas de arte. Ahora, una película puede ser creada con pocos recursos y aún así encontrar su audiencia en cualquier parte del mundo.

Eso sí, este auge también trae consigo nuevos retos: con un mercado saturado de contenido, destacar es cada vez más difícil. La independencia sigue siendo clave, pero ahora implica más que nunca encontrar nuevas formas de conectar con el público.

El Futuro del Cine Independiente

Si algo ha demostrado la historia del cine independiente es que siempre encuentra la manera de reinventarse. Las herramientas están ahí: cámaras digitales accesibles, redes sociales para difundir proyectos y plataformas que permiten llegar a espectadores sin necesidad de pasar por el circuito tradicional de distribución.

Pero la clave del cine indie no está en la tecnología, sino en su esencia: la autenticidad. Las historias que siguen marcando a las audiencias no son las más costosas, sino las más sinceras, las que tocan fibras profundas y nos hacen ver el mundo desde otra perspectiva.

Más que un cine, una forma de ver la vida

El cine independiente no es solo un estilo cinematográfico, es un recordatorio de que el arte no tiene que seguir reglas impuestas por la industria. Es la prueba de que una buena historia puede romper cualquier barrera, sin importar el presupuesto o el formato.

Hoy, más que nunca, el cine indie sigue vivo y evolucionando. Y mientras existan cineastas con algo que decir y una cámara en la mano, siempre habrá un nuevo capítulo por escribir.

Cine de oro mexicano, clasicos que siguen marcando las generaciones actuales

Cine de oro, cine de hoy: una herencia que perdura

En los años 40 y 50, el cine mexicano alcanzó una de sus etapas más brillantes, un período conocido como el Cine de Oro. Durante estas décadas, surgieron películas que no solo marcaron un hito en la industria nacional, sino que también reflejaron las pasiones, los dramas y las aspiraciones de una sociedad en transformación. Películas como Nosotros los pobres, María Candelaria y El Espectro de la Abuela no solo hicieron historia en su momento, sino que siguen siendo reverenciadas, estudiadas y disfrutadas por las generaciones actuales.

Aunque el contexto social, político y cultural de México ha cambiado considerablemente desde aquellos días, los temas universales tratados en estos clásicos —el amor, el sufrimiento, la lucha por la justicia y la identidad nacional— siguen resonando en el público contemporáneo. María Félix, Pedro Infante, Cantinflas... nombres que trascienden generaciones. Sus rostros, inmortalizados en la pantalla grande, siguen siendo un referente de la identidad mexicana.

Pero,¿Cómo se forman los clasicos? y ¿Qué les permite perdurar a pesar de los años y los cambios dentro de la sociedad?. En el caso del cine de oro mexicano, la mayoria de las peliculas relataban historias de la vida cotidiana. El publico empezo a sentirse identificado con las situaciones, los lugares e incluso el lenguaje con el que se desarrolla la trama. Los chistes de cantinflas o las frases iconicas de Tintan, se conviertieron en parte del lexico cotidiano de los mexicanos.

Pero aun más impprtante el cine nacional influyo en la identida nacional de hombres y mujeres. Todo esto fue posible a elementos importantes como el trabajo de diseñadores de vestuario. Por ejemplo, el traje de charro y los iconicos sombreros con Pedro infante y Jorge Negrete. En cuanto a la música muchas de las canciones que se presentaron en estas cintas se conviertieon en exitos populares que inluso en la acualidad aun sigen vijentes, pues al hablar de temas universales logran conectar con la mayoría de las audiencias.

Hoy, décadas después, las historias de aquel cine siguen resonando. Clásicos como María Candelaria (1944) o El Río y la Muerte (1947) no solo sobreviven en el imaginario colectivo, sino que continúan inspirando a directores, guionistas y actores actuales. En un país donde el cine sigue siendo una poderosa forma de contar historias, los ecos de esa época siguen presentes en las películas más recientes, las series y las telenovelas que consumimos a diario.

Coca-Cola®

Ojo en ... La Berlinale
El cine mexicano a la conquista de los grandes festivales

El Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale, es uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo. Fundado en 1951, este festival se celebra anualmente en la vibrante ciudad de Berlín, Alemania, y es famoso por su compromiso con el cine de autor, las narrativas audaces y las propuestas que desafían las convenciones. La Berlinale no solo proyecta obras de directores consagrados, sino que también abre sus puertas a nuevas voces que buscan transformar el panorama cinematográfico global. El festival incluye diversas secciones que abarcan desde la Competencia Oficial hasta espacios como Panorama y Perspectivas, donde se destacan las producciones innovadoras y de vanguardia.

A lo largo de su historia, la Berlinale ha sido un espacio para el cine con conciencia social y política, dando visibilidad a historias que abordan temas relevantes y urgentes. La codiciada estatuilla del Oso de Oro ha sido otorgada a películas que no solo destacan por su calidad técnica, sino también por su capacidad de provocar reflexión y diálogo. Este año, del 13 al 23 de febrero de 2025, el cine mexicano vuelve a hacerse presente con una selección diversa de producciones que reflejan la riqueza y la complejidad de nuestras historias.

Competencia Oficial

En la prestigiosa Competencia Oficial, México está representado por dos destacadas películas que prometen dar de qué hablar:

•Dreams

Dirigida por Michel Franco y producida por Teorema, Dreams llega a la Berlinale con el respaldo de EFICINE en su etapa de postproducción. Michel Franco, conocido por su mirada cruda y precisa sobre la condición humana, presenta en esta ocasión una obra que promete confrontar y emocionar al público internacional. La película explora las complejidades de los sueños y las pesadillas en la vida cotidiana, llevando al espectador por un viaje introspectivo y visualmente impactante.

•The Blue Trail

Bajo la dirección de Gabriel Mascaro, The Blue Trail es una coproducción entre Brasil y México, con la participación de Desvia Produçoes y CINEVINAY. Este proyecto ha recibido apoyos de FOCINE, Imcine e Ibermedia, lo que refleja la importancia de la colaboración internacional en el fortalecimiento del cine latinoamericano. La película se adentra en paisajes tanto físicos como emocionales, trazando un recorrido donde la frontera entre lo real y lo imaginario se desdibuja.

Perspectivas

La sección Perspectivas, conocida por su enfoque en propuestas innovadoras y arriesgadas, presenta:

- **El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)**

Dirigida por Ernesto Martínez, egresado del CCC, y producida por Mandarina Cine, esta película ha sido beneficiada por EFICINE Producción y FOCINE. Con un título tan intrigante como su narrativa, la cinta explora los rincones oscuros de la psique humana y las complejidades de la moralidad en contextos adversos. Ernesto Martínez lleva al espectador a un viaje cinematográfico que desafía las convenciones y estimula la reflexión.

Panorama

En la sección Panorama, que destaca por su diversidad y apertura a nuevas voces cinematográficas, se exhibe:

- **Olmo**

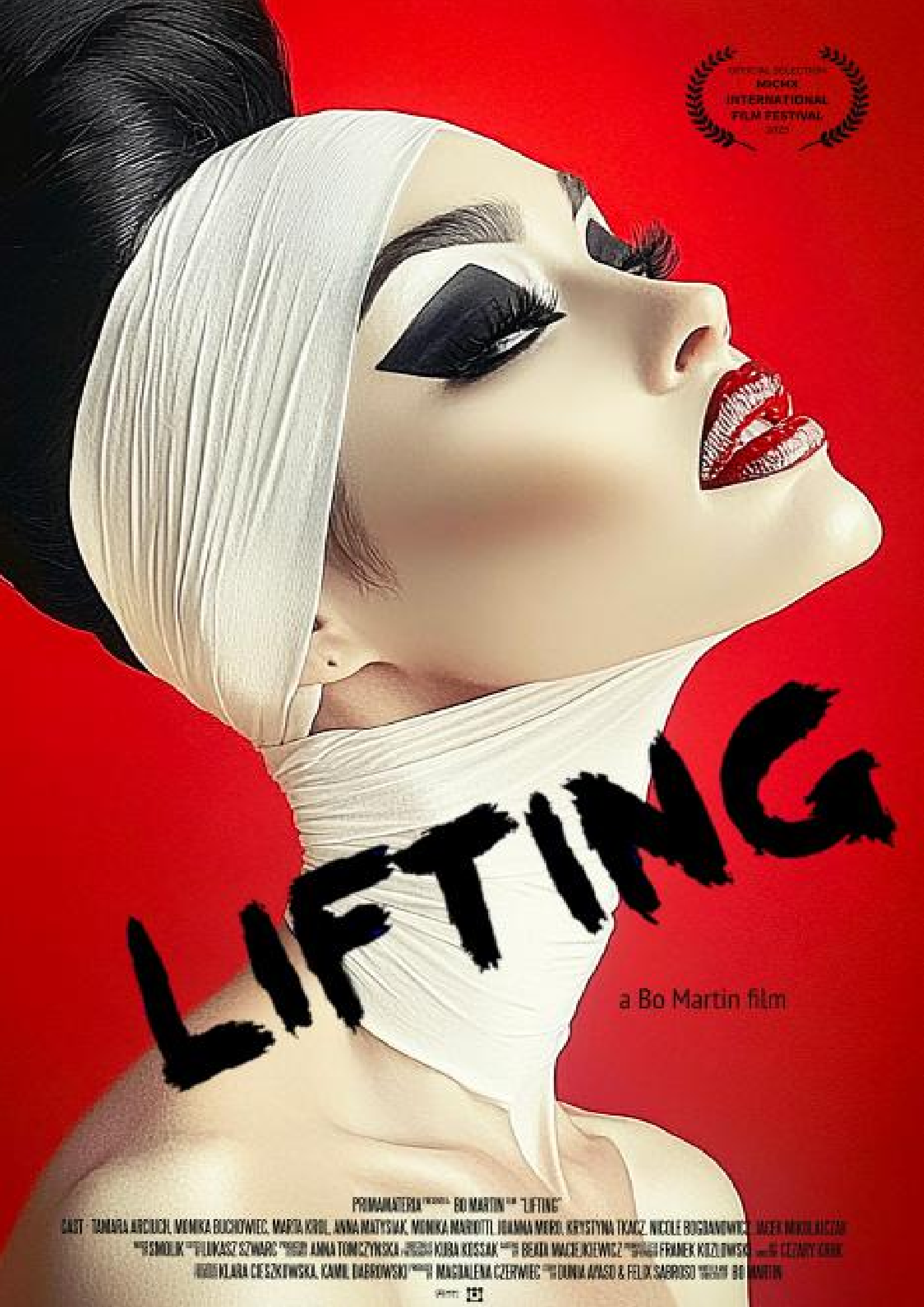
Dirigida por Fernando Eimbcke, Olmo es una colaboración entre Plan B Entertainment y Teorema. Esta producción ha recibido apoyos para la escritura de guión y el desarrollo de proyectos por parte de Imcine en 2021 y 2022, respectivamente. Eimbcke, conocido por su estilo minimalista y emotivo, presenta una obra que invita a la contemplación y al descubrimiento de la belleza en lo cotidiano. Olmo es un testimonio del poder de las historias sencillas contadas con una sensibilidad única.

Berlinale Talents: La nueva generación mexicana

Además de estas destacadas participaciones en las secciones oficiales, siete talentosos cineastas mexicanos formarán parte del programa Berlinale Talents, una plataforma que impulsa a nuevos talentos en la industria cinematográfica global. Este espacio es crucial para el intercambio de ideas, la creación de redes internacionales y el fortalecimiento de la presencia mexicana en el cine mundial. Los participantes tendrán la oportunidad de asistir a talleres, conferencias y actividades que enriquecerán su formación y abrirán nuevas puertas para sus carreras.

La presencia mexicana en la Berlinale 2025 no solo es una muestra del vigor y la diversidad de nuestro cine, sino también un reflejo del compromiso de nuestros cineastas con la excelencia y la innovación. Cada película, cada director y cada historia son un testimonio del talento y la pasión que caracterizan al cine mexicano. Mientras las luces de Berlín se encienden, las miradas del mundo están puestas en México, y nuestras historias están listas para conquistar corazones y mentes en los escenarios internacionales.

Para más información sobre las participaciones mexicanas en la Berlinale, puedes visitar el sitio oficial de IMCINE.


INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
LIFTING
a Bo Martin film

Los retos de llevar cine independiente al público

En un mundo donde las grandes producciones hollywoodenses dominan la cartelera y las plataformas de streaming, el cine independiente lucha por encontrar su espacio. Aunque a menudo se caracteriza por su originalidad, su compromiso con temáticas sociales y su libertad creativa, el cine independiente enfrenta una serie de desafíos para llegar a un público más amplio. Desde la limitada distribución en cines convencionales hasta las barreras impuestas por los algoritmos de las plataformas digitales, los cineastas y las pequeñas productoras deben sortear obstáculos financieros, logísticos y de visibilidad para que sus historias sean escuchadas.

Uno de los mayores retos para el cine independiente es lograr una distribución amplia. A medida que las grandes cadenas de cines dominan el mercado, los espacios destinados a películas independientes se han reducido. Las películas de gran presupuesto suelen copar las salas de cine y monopolizan la atención del público. Los cineastas independientes deben competir con estas grandes producciones por espacio y atención.

Si para los cineastas independientes ya es un reto conseguir subvenciones financieras o pratrocinios que apoyen su trabajo.Es impensable pensar en los presupuestos de marketing y distribucion, ademas de la cantidad de competencia de los grandes estudios que acaparan el mercado y por lo tanto las pantallas de cine. Y aunque no todo esta perdido, los cienastas buscan opciones mas accesibles a pesar de tener que poner en sacrificio la rentabilidad y ganancias que la cinta les pudiera generar. Una de estas alternativas sulene ser los festivales de cine, salas independientes, plataformas gratuitas como youtube, entre otras.

Pero existe algo más alla de la distribución actualmente la saturacion de contendio representa una ventaja para el publico pero una desventaja para lops cineastas. Con el auge de las plataformas digiatales, la cantidad de contenido es monstruoso. Esto significa que, incluso si una pelicula independiente logra entrar en una plataforma debera pelear por ser reconocida en un catalogo enorme donde con facilidad puede pasar a desapercibida. A esta situación sumamos el algoritmo que cada una de las plataformas ofrece y que no siemore puede favorecer.

La excepción a la regla es que, aunque el cine independiente no siempre llega al mismo número de espectadores que una película comercial, aquellos que encuentran y aprecian estas películas suelen convertirse en seguidores leales que apoyan tanto al cineasta como a futuras pro-

ducciones. En muchos casos, los aficionados al cine buscan en el cine independiente una experiencia diferente, alejándose de la uniformidad y las fórmulas predecibles de los blockbusters.

El cine independiente enfrenta dificultades económicas y de distribución, pero sigue siendo una de las fuerzas más vitales e innovadoras en la industria, ya que nos ofrece una visión fresca y a menudo más auténtica de la realidad.

CERVEZA
MINERVA

Desde la idea hasta la pantalla: Cómo los directores enfrentan las dificultades técnicas

Pablo Olmos Arrayales no solo dirige, también disecciona cada ángulo, cada lente, cada pausa en sus películas con la precisión de un relojero suizo. Su cine no solo cuenta historias, las moldea a través de una estética visual que golpea directo al espectador. “El cine es, antes que nada, un medio visual”, nos dice Pablo, y lo demuestra en cada uno de sus proyectos. Pero detrás de esa meticulosa visión artística, también hay un director que ha aprendido a transformar las limitaciones técnicas y presupuestarias en aliados creativos.

La obsesión por lo visual

Pablo nos cuenta que su enfoque como director está profundamente arraigado en lo visual. “Me fijo mucho en el bloqueo y el staging”, explica, refiriéndose a la posición de la cámara y la ubicación de los actores en la escena. Para él, cada decisión técnica está pensada para provocar una reacción emocional en la audiencia. Esa obsesión por el detalle viene acompañada de una sensibilidad que conecta con el público a través de la imagen, el sonido y la narrativa.

Su momento de revelación cinematográfica llegó al ver Criaturas Celestiales de Peter Jackson. “La secuencia donde las niñas juegan en un castillo y su imaginación se convierte en realidad me cambió. Ahí entendí lo grande que es el cine. Hasta ese momento quería dedicarme a la escritura, pero supe que quería hacer cine.” Esa escena no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que también definió el tipo de cine que quería crear: uno donde la imaginación no tiene límites.

Rendez-vous: un reto técnico y narrativo

Hablar de Pablo es hablar de Rendez-vous, su largometraje filmado en un único plano secuencia. ¿La razón? Una mezcla de necesidad y creatividad. “Fue una decisión puramente presupuestaria. No teníamos recursos y hacerla en un solo plano era la mejor opción”, nos dice. Pero lo que podría haber sido una simple solución logística, se convirtió en una herramienta narrativa poderosa. Inspirado por la estructura de Psicosis de Alfred Hitchcock y el suspenso de Suspicion, Pablo construyó una película que atrapa al espectador desde el primer segundo.

El rodaje fue, como era de esperarse, un desafío titánico. “No teníamos la oportunidad de cortar si algo salía mal. La solución fue ensayar mucho y aceptar que cualquier imprevisto podía beneficiar a la película.” Esta filosofía de abrazar lo inesperado es parte del ADN de su cine, donde cada limitación técnica se convierte en una oportunidad para innovar.

El cine independiente y sus desafíos

Hacer cine independiente en México no es tarea fácil, y Pablo lo sabe bien. “La clave está en encontrar fuerza en tus ‘debilidades’. Si no tienes dinero para rodar en varias semanas, graba en un solo día en una sola toma. Esa es tu ventaja.” Esta mentalidad, que recuerda a la filosofía de Robert Rodríguez al filmar El Mariachi, ha sido fundamental para mantener la calidad y la visión en sus proyectos.

Pero el verdadero reto llega después del rodaje: la distribución. “El mayor problema es que se vea la película. Sin marketing ni apoyo de la prensa, muchas películas independientes se pierden en el océano de opciones disponibles.” Pablo destaca la importancia de los festivales y la necesidad de encontrar distribuidores que crean en el cine independiente. También señala la falta de atención de medios y creadores de contenido hacia este tipo de cine, que muchas veces queda opacado por las grandes producciones comerciales.

Mirando hacia el futuro

Con una carrera en ascenso y una visión clara, Pablo no planea detenerse. “Quiero seguir contando historias dentro del género: terror, suspenso, thriller, acción. Ya tengo el guion de la siguiente película y ahora es cuestión de levantarla.” Su pasión por el cine de género y su capacidad para enfrentar los retos técnicos con creatividad prometen más proyectos que desafiarán tanto al público como a la industria.

Para los nuevos directores, su consejo es claro: “Prepárense mucho antes del rodaje. Cierren los ojos y vean la película para poder explicarla a sus colaboradores. Si la ven, la pueden hacer.” Y, por supuesto, mantenerse fieles a su visión, incluso cuando los recursos sean limitados.

Si después de conocer el proceso detrás de Rendez-vous quieres ver el resultado final, la película está disponible en TUBI y ClaroVideo en México, Telefónica Movistar y DirectTV en Latinoamérica, y en MAX en Estados Unidos y Canadá.

nubia
Be yourself

Diseño de producción: como se construyen mundos inolvidables en el cine

La magia del cine no solo está en las historias que cuenta, sino también en los mundos en los que esas historias se desarrollan. El diseño de producción es el arte invisible que da vida a universos complejos y cautivadores, creando un entorno visual que trasciende la pantalla y se convierte en una parte esencial de la narrativa.

Desde las metrópolis futuristas de Blade Runner hasta los paisajes místicos de El Señor de los Anillos, el diseño de producción tiene el poder de transportar al espectador a lugares que no solo imaginan, sino que sienten como propios. Pero ¿Cómo se construyen estos mundos inolvidables?, ¿Qué técnicas se utilizan? Y ¿Cuáles son los retos y la magia que hacen posible que el cine sea mucho más que solo una historia contada en imágenes?

El diseño de dirección es el proceso de crear ambientes, escenarios y el aspecto general de una película. No todo se trata de hacer que los elementos se vean en armonía o agradables a la vista, la construcción del diseño de escenarios permite establecer el lugar, tiempo, personalidad de los personajes, así como su estatus social o la situación en la que se encuentran dentro de la historia. Pero esta tarea no es sencilla, los diseñadores de producción se sumergen en una amplia investigación que va desde técnicas en efectos visuales hasta la búsqueda de locaciones que encajen con la narrativa de la cinta.

Cuando se piensa en Harry Potter, pueden venir un sinfín de escenarios: las mesas largas en el comedor, el bosque, el colegio de Hogwarts o su biblioteca infinita. Para esta ultima los directores se inspiraron en bibliotecas como la del Trinity Collage en Irlanda, Lello en Portugal, Bodleiana de la Universidad de Oxford, entre otras.

Otra película con un diseño de producción muy detallado fue Dune de Denis Villeneuve. Ha destacado por los meticulosos efectos visuales, su visión artística y como cada elemento visual enriquece la inmersión del espectador. Patrice Vermette, director de diseño y su equipo decidieron tomar inspiración de la arquitectura monumental de culturas como la romana, la egipcia y la mesopotámica, para construir una jerarquía visual que se siente tanto antigua como futurista. La inmensidad de los sets, como la sala del trono de la Casa Atreides, y la opulencia contenida de la Ciudad Imperial, se sienten imponentes, casi como reliquias de un pasado distante pero trascendente. Por otro lado, el desierto es representado con una gran crudeza, usando locaciones reales en los desiertos de Jordania y los Estudios de Villeneuve en

Hungría, para dar la sensación de un mundo desolado pero lleno de historia y misterio.

Aunque el diseño de producción en Dune es impresionante por su autenticidad y riqueza visual, no puede ser ignorada la importancia de los efectos especiales, que juegan un papel crucial en la creación de este vasto universo. El uso de CGI (aunque en dosis moderadas) para dar vida a las criaturas gigantes como los gusanos de arena y las batallas espaciales es efectivo sin ser invasivo, lo que mantiene la inmersión en un mundo tangible. La combinación de efectos prácticos con digitales crea una sensación de escala monumental, pero también de detalle, lo que permite que Arrakis se sienta como un lugar verdaderamente habitado.

El diseño de producción de es mucho más que un componente estético: es la columna vertebral que sostiene un universo dentro de la película. Al crear un mundo visualmente impresionante, coherente y lleno de detalles, el diseño de producción de no solo traslada una historia a la pantalla, sino que la hace palpable, casi tangible. Cada elemento visual tiene un propósito narrativo.

Grupo Planeta

Skullcandy

Xun Sero y el poder de la mirada propia

Xun Sero: El cine como resistencia y espejo de identidad

El cine documental en México ha sido una plataforma de resistencia, autoconocimiento y exploración, donde las voces emergentes se alzan para desafiar las narrativas impuestas. Entre estas voces, destaca Xun Sero, cineasta tsotsil originario de Chiapas, cuya obra no solo rompe con las estructuras tradicionales del cine, sino que también cuestiona el patriarcado y las dinámicas de poder que atraviesan las historias que cuenta.

Su primer largometraje, Mamá (2022), ha sido aclamado en festivales internacionales, no solo por su enfoque sobre la relación entre madre e hijo, sino por su profunda reflexión sobre la masculinidad, la violencia y la memoria. Sero utiliza la cámara no solo como un instrumento de observación, sino como un puente de diálogo consigo mismo y con su historia personal. El documental desmantela la idealización tradicional de la maternidad en el cine y presenta a su madre como una mujer compleja, cuyas luchas y silencios son reflejados con honestidad cruda. Para Sero, Mamá es un acto de sanación, un viaje hacia la memoria que invita a la reflexión sobre lo que significa ser hijo y ser madre dentro de un sistema patriarcal que limita la expresión y la comprensión de las emociones.

Xun Sero se aleja de la neutralidad en su trabajo, prefiriendo en su lugar una mirada comprometida y personal. “El cine me permite explorar desde la dignidad”, dice el cineasta, cuyo trabajo no busca imponer respuestas, sino abrir puertas a la reflexión y a la transformación social. En este sentido, el cine se convierte para él en un acto de resistencia, una forma de interpelar no sólo las narrativas convencionales (principalmente de los pueblos originarios), sino también la estructura misma del poder y la representación.

El cine que retrata a los pueblos originarios ha ganado visibilidad en los últimos años, pero aún enfrenta retos de distribución y reconocimiento, señala Sero. Sin embargo, su mayor preocupación es la forma en que estas historias son contadas. Su respuesta a este desafío es clara: narrar desde adentro, desde la vivencia propia, no desde la observación distante. La autenticidad y la cercanía son claves en su cine, un cine que no solo busca exponer la violencia y las contradicciones de una sociedad que normaliza el sufrimiento, sino también invitar al espectador a cuestionar las narrativas establecidas.

El cine como espejo es, en última instancia, la premisa central del trabajo de Sero. Con cada fotograma, el cineasta refleja tanto su historia personal como la memoria colectiva de las comu-

nidades que lo han formado. A través de su mirada, invita a repensar las historias que se cuentan, desafiando las representaciones tradicionales de los pueblos originarios, la maternidad y la violencia. “No me interesa generar lástima, sino entendimiento”, afirma, y es esa invitación a la empatía, a la reflexión profunda, lo que convierte su trabajo en un acto transformador.

Con nuevos proyectos en el horizonte, Xun Sero continúa su búsqueda por expandir su lenguaje cinematográfico. Su interés por la ficción no significa un alejamiento del documental, sino una expansión de las formas en que se puede narrar la realidad. En su cine, lo personal y lo colectivo se entrelazan, construyendo puentes entre el pasado y el presente, entre lo íntimo y lo social, en una constante reescritura de las historias que nos definen.

Rostros del Cine: Especial David Lynch

El arquitecto de los sueños y las pesadillas

Hablar de David Lynch es sumergirse en un universo donde la lógica se redefine, los susurros esconden amenazas y cada sombra esconde una verdad perturbadora. Su cine no es solo una experiencia visual: es un viaje sensorial a lo más profundo de la mente humana, un rompecabezas sin instrucciones. Su legado trasciende la pantalla y se convierte en un fenómeno cultural que ha marcado generaciones.

El pasado 16 de enero de 2025, Lynch falleció a los 78 años, dejando tras de sí una obra que lo vuelve inmortal. En este especial, exploramos su historia, su arte y el impacto que provocó se redefiniera la forma en que entendemos el cine.

De la pintura al cine: el nacimiento de un visionario

Nacido en 1946 en Missoula, Montana, David Lynch no soñaba con ser director de cine. Su primer amor fue la pintura, un arte que estudió en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Pero Lynch no era un pintor común: sus lienzos estaban llenos de figuras distorsionadas, atmósferas densas y colores que parecían gritar. Para Lynch, la imagen estática del cuadro no era suficiente, y pronto empezó a experimentar con la animación y el cine.

Fue así como nació Eraserhead (1977), una pesadilla en celuloide que tardó cinco años en completarse y que, contra todo pronóstico, se convirtió en una obra de culto. Con su blanco y negro granulado, su protagonista de cabellera electrificada y su atmósfera industrial opresiva, Eraserhead ya contenía todas las obsesiones lyncheanas: la tensión entre la normalidad y lo grotesco, el horror latente en lo cotidiano y la exploración de la mente humana como un espacio de misterio insondable.

Los cimientos de un estilo inconfundible

Después del impacto de Eraserhead, Hollywood llamó a su puerta. Pero Lynch nunca fue un director que siguiera órdenes. En 1980 sorprendió al mundo con The Elephant Man, la conmovedora historia real de Joseph Merrick, un hombre con severas deformidades físicas. A pesar de ser una película más

convencional que su debut, The Elephant Man no renunciaba a su esencia: era un film de terror disfrazado de biografía, una reflexión sobre la empatía y la monstruosidad.

Luego llegó Dune (1984), su gran tropezón en Hollywood. El estudio intentó convertirlo en un director comercial, y el resultado fue un desastre. Lynch renegó de la película, pero la experiencia lo llevó a entender que su camino estaba en la independencia artística. Y fue justo después cuando creó Blue Velvet (1986), su verdadero manifiesto cinematográfico.

Blue Velvet es un descenso a los infiernos de un pueblo aparentemente perfecto. Lo que inicia como una historia de misterio se transforma en un relato perverso donde la violencia, el deseo y la locura se entrelazan en un baile macabro. Con esta película, Lynch encontró su lenguaje: imágenes perturbadoras, música hipnótica, personajes que parecen salidos de un mal sueño y una narrativa que desafía la lógica.

"Twin Peaks": el día que la televisión cambió para siempre

En 1990, cuando las series de televisión seguían una fórmula repetitiva, Lynch y Mark Frost decidieron dinamitar el formato con Twin Peaks. Lo que parecía ser un simple whodunit sobre el asesinato de Laura Palmer se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Con su atmósfera de ensueño, su galería de personajes excéntricos y su tono que oscilaba entre el drama, el horror y la comedia absurda, Twin Peaks redefinió lo que la televisión podía ser.

La segunda temporada fue caótica, y Lynch se alejó del proyecto por diferencias creativas. Pero en 2017, Twin Peaks: The Return nos recordó por qué Lynch era un maestro: 18 episodios que no se parecían a nada que se hubiera hecho antes, desafiando la paciencia del espectador y entregando momentos que quedaron grabados en la historia de la televisión.

"Mulholland Drive": el sueño americano convertido en pesadilla

Si hay una película que encapsula la esencia de Lynch, es Mulholland Drive (2001). Lo que empieza como un thriller noir en Hollywood se va desmoronando hasta convertirse en una pesadilla laberíntica. Naomi Watts entrega una de las mejores actuaciones de la historia del cine, mientras la trama se fragmenta en realidades superpuestas, identidades fluidas y un sentido de fatalidad que cala en los huesos.

La película no solo se convirtió en un clásico instantáneo, sino que también definió el cine de los 2000. Fue elegida como la mejor película del siglo XXI por la BBC en 2016, y su influencia sigue viva en la actualidad.

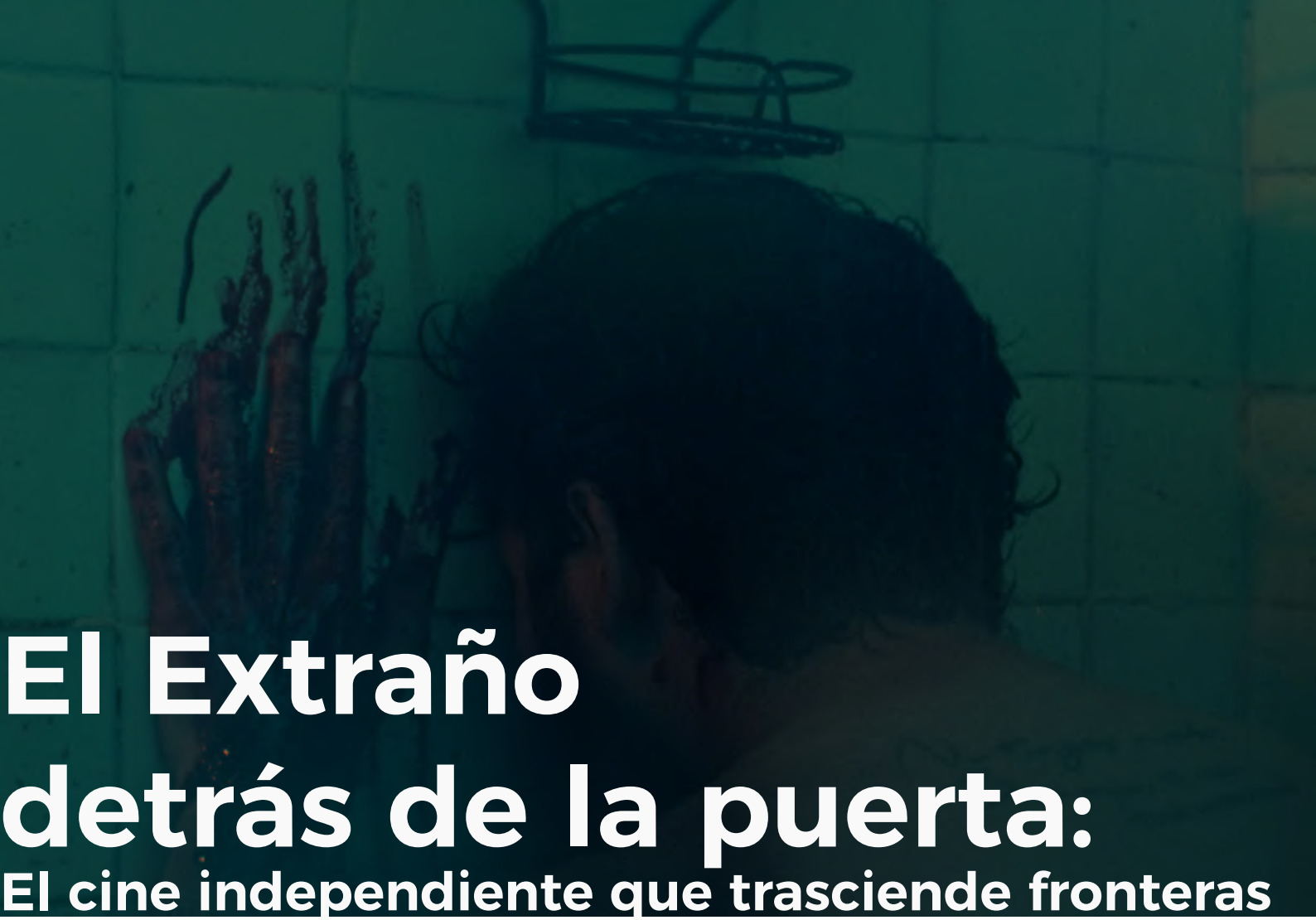
El adiós a un genio

La noticia del fallecimiento de Lynch sacudió al mundo del cine. Directores como Steven Spielberg y Francis Ford Coppola lo recordaron como

un “soñador singular” y un artista “conmocionante y visionario”. Su impacto es incalculable, y aunque ya no esté físicamente, su legado seguirá vibrando en cada película, en cada serie, en cada imagen que nos obliga a mirar más allá de lo evidente.

David Lynch no hizo películas para explicarlas. Nos invitó a sentirlas, a vivirlas, a perdernos en ellas. Y, al final del día, esa es la verdadera magia del cine.

Zoé®
WATER
ROLL
&VICE



El Extraño detrás de la puerta:

El cine independiente que trasciende fronteras

La ópera prima de Renton Méndez, **El Extraño detrás de la puerta**, no solo ha capturado la atención de la audiencia por su atmósfera inquietante y su narrativa audaz, sino que también se ha consolidado como un ejemplo para quienes sueñan con hacer cine independiente en México.

Un proyecto gestado desde la pasión

Rodada en locaciones modestas y con un presupuesto limitado, **El Extraño detrás de la puerta** demuestra que la falta de recursos no es un obstáculo para contar una historia poderosa. Su guionista, Carlos Horacio Canales, aportó una perspectiva única para explorar la tensión psicológica desde un enfoque fresco y minimalista. La producción se caracterizó por un equipo pequeño y comprometido, donde cada integrante desempeñó múltiples funciones, reflejando el espíritu colaborativo que suele definir al cine independiente.

Reconocimiento en festivales

Lejos de pasar desapercibida, la película ha recorrido un circuito de festivales nacionales, destacándose en eventos el Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero, donde fue galardonada con los premios a Mejor Largometraje Nacional, Mejor Actor y Mejor Guion. Además, en el circuito internacional, obtuvo un Palmar en el 36 Girona Film Festival y COLIFFE en Roma. Estos reconocimientos no solo validan el talento de Méndez, sino que también ponen en evidencia el potencial del cine independiente mexicano para resonar en audiencias globales.

Inspiración para futuros cineastas

El Extraño detrás de la puerta es más que una película de suspenso; es un testimonio del poder de la creatividad frente a las limitaciones. Renton Méndez y su equipo demostraron que, con pasión y determinación, es posible superar los desafíos que enfrenta el cine independiente. Su éxito sirve como referencia para una nueva generación de cineastas que buscan contar sus historias sin comprometer su visión artística.

Esta película demuestra que el cine independiente continúa siendo un espacio donde la creatividad y la autenticidad pueden florecer, ofreciendo nuevas perspectivas y propuestas innovadoras incluso con recursos limitados.

CARLOS HORACIO
CANALES
ANDRÉS
TORRANO
FABIOLA
RIVERA
WINNER
36 Girona Film Festival
2024
OFFICIAL SELECTION
24 Risas por Segundo, Festival de Cine y Comedia
2025
WINNER
COLIFFE
2024
OFFICIAL SELECTION
Veracruz World Film Festival
2025
WINNER
FICCMADERO - Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero
2024
OFFICIAL SELECTION
ESPANTO
2024
OFFICIAL SELECTION
Festival de Cine con Riesgo 11° Edición
2024
UNA PELÍCULA DE
RENTON MÉNDEZ
EL EXTRAÑO DETRÁS DE LA PUERTA
ALGUNAS PUERTAS JAMÁS DEBIERON ABRIRSE
YELLOW CABIN STUDIOS

ibis

Alameda

JARDÍN

- JUÁREZ -

SPEAKING OUT
A BURNING DESIRE TO SPEAK OUT
WINNER
MICMXIFF
2025
IMPULSE GRP. PRESENTS A BRIGHTBULB STUDIOS IN ASSOCIATION WITH AHF IN ASSOCIATION WITH CABALDANA ALCHEMY
EXECUTIVE PRODUCER JOSE RAMOS CO-EXECUTIVE PRODUCERS MIGUEL ANGEL CABALLERO & LUIS ANTONIO ALDANA
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY KEELAN CAROTHERS EDITOR JASON ZENI COMPOSER & SOUND MIXER GUILLERMO SILBERTEIN
PRODUCED BY JOHN SOLIS PRODUCER ROXY AMEZQUITA & VICTOR DE LA TORRE DIRECTED BY JOHN SOLIS
impulse
AHF
AIDS HEALTHCARE FOUNDATION
Cabaldana Alchemy
BRIGHTBULB STUDIOS

Alicia Quiñonez

– Bueno, pues me presento, yo soy Yuliza, formo parte de MIC magazine y esta es una pequeña entrevista, no sé si quieras empezar como presentándote, diciendo quién eres, qué haces.

– Yo soy Alicia Quiñones, soy originaria de la ciudad de Tijuana, Soy actriz y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. He actuado en varias cositas. Me he dirigido también a algunas cositas y nada. Fui nominal Ariel, hace un par de años. Sigo siendo parte de la AMAC .Pues ahí he hecho un par de cosas interesantes.

– ¿Cómo empezó tu carrera tanto como actriz, pero también, como dices, produciendo otro tipo de cosas.

– Híjole, la historia es medio larga, pero la voy a tratar de hacer cortita. Como que siempre tuve como de niña la inquietud de escribir. Me gusta mucho escribir, es algo que todavía hago como frecuentemente. Y como que en general, me gustaban mucho los libros, me gustaba mucho escribir. Y a los 17 años, cuando estaba en la prepa, entré a trabajar a cinépolis como por un azar de la vida. Y yo, a la par de que empecé a trabajar a Cinépolis, yo modelaba desde los como 15 años, por ahí, empecé a modelar. Entonces, como que ya medio estaba un poco familiarizada con el medio, pero en realidad no tanto, porque Tijuana sigue siendo una ciudad pequeña y el medio sigue siendo muy pequeño. Entonces, cuando empecé a trabajar en Cinépolis, empecé a ver un buen de cine. Y vi una película que se llama Black Swan, que es de mis películas favoritas, salió en el 2010, y me cambió la vida. Yo cuando vi la peli dije como: Guau, yo quiero hacer eso. Pero en mi cabeza era como: Yo quiero ser bailarina de ballet.

Quise tener clases de ballet, no pude porque no me dieron el permiso porque era demasiado tiempo en el trabajo. Entonces, empecé a consumir muchísimo cine y me di cuenta que cada vez que miraba una película decía: No quiero ser bailarina de ballet, quiero ser doctora, quiero ser astronauta, quiero ser veterinaria. O sea, como cuando estás niño, que quieres hacerte todo. Entonces, un poco la historia empezó así. Empecé a buscar cursos de actuación. Más adelante, encontré en La Anda, en Tijuana, que había una sede muy pequeñita. Empecé ahí a tomar clases. Y ya ahora sí que lo que viene es como la historia, que si la googleas, es lo que la mayoría de la gente conoce, que es que que llegue el casting de Las Elegidas a Tijuana y ahí da un giro de 360 grados mi vida de alguna manera.

— ¿Y cómo te preparas, justo como para este papel de Las Elegidas? ¿Cómo te preparas para interpretar a Perla?

— Yo creo que la preparación ahí sí no fue mía, porque yo estaba como muy joven, era como la primera vez que en realidad tenía un papel grande. Había hecho muchos extras, porque en Tijuana y Rosarito se filman muchas producciones de Estados Unidos. Entonces, yo en realidad no sabía qué era decir como una línea como tal, ya no tener un seguimiento con otro actor, porque el teatro es muy diferente, en la ANDA estudiábamos como teatro. Entonces, hubo una preparación por parte de la producción. Tuvimos un entrenamiento con Margarita Mandoki en un principio y con Tanja Olhovich,

que la primera es una maestra del CEA Niños, si no me equivoco, y Tanja Olhovich, ella viene de familia de teatreros. Y cuando me quedé con el papel, pasamos un par de filtros, donde ahí se fue haciendo de alguna manera el elenco. Pero yo me acuerdo mucho cuando hice mi casting, y eso es algo que nunca se me olvida, me voy. No estoy viendo la cámara como que me voy y me agarro hablando.

cuando hice mi casting, me pasó eso, me metí tanto en contar mi historia, que cuando terminé me dice Margarita Mandoki, que fue la que me hizo el casting, me dijo: Está perfecto, pero ahora hazlo viendo a la cámara. Y dije como: ¡Guau!, volver a contar. Pero el no ver a la cámara, ya muchos años después supe por el productor Pablo Cruz y David, que cuando Pablo Cruz me vio, que es el productor, me dijo como le dijo a David: Como es ella, como ella es Perla, como no busques más. Y ese no mirar a la cámara fue en realidad un poco lo que me dio el papel, como yo cuando empiezo a contar una historia en sí mismo y me voy. Y eso fue lo que pasó un poco y creo que eso ligó cosas de mi personalidad, iban ligadas un poco a lo que era el personaje de Perla. Y creo que fue un trabajo en equipo, sumar un poco ya sobre el rodaje cosas mías, con lo que ya habíamos visto previo a empezar a filmar.

— ¿Y cómo llega a ti este papel? Por parte de donde estabas estudiando, o cómo llega también este proyecto a ti, pero también cómo, a partir de eso, los demás proyectos que te han llegado, que te llegan. ¿Cómo dices: Sí, con estos proyectos tal vez no, le dice el guión, tal vez puedo experimentar un poco aquí, porque creo que también se da mucho en los actores, actrices que dicen: Es que ya tengo como un papel encasillado. O a veces que les gusta mucho, hay personas que sí se quedan como: Me encanta este papel, quiero vivir toda mi vida. O hay muchos que también van a la disruptiva y dicen: No sé, el día de hoy quiero ser villana, pero el día de mañana quiero ser, no sé, una....

— Una superhéroe, ¿no? Sí. Pues mira, ¿cómo fue? Te Yo empecé a estudiar actuación en La ANDA y seguía haciendo como mis extritas de las producciones que había allá. Y llega el casting a Tijuana. En el 2013, el 31 de diciembre, estaba con unos amigos. Entonces, yo ya tenía un año estudiando que un amigo me dijo: Ya, pidele trabajo a Diego Luna. Y yo como: ¿Y si como si fuera tan fácil?. Hola, Diego, trabajo. Y a los meses, llega el casting de las elegidas a Tijuana, y ese 31 de diciembre, yo me acuerdo que de deseo de las doce uvas, dije como, yo quiero estar en una película de Canana, porque se sabía que Canana en su momento, hace ya casi 10 años, era como, pues, la que producía como las películas importantes en México, y me acuerdo que también dije, quiero estar nomina-

do en Ariel. Entonces, llega el proyecto de Las Elegidas, hacen este casting enorme, que lo libera literal para toda la ciudad, como estamos buscando chicos de tales edades para proyecto de Canana. Y yo dije como, wow, así como es, o sea, es como lo que acabo de decir hace unos meses.

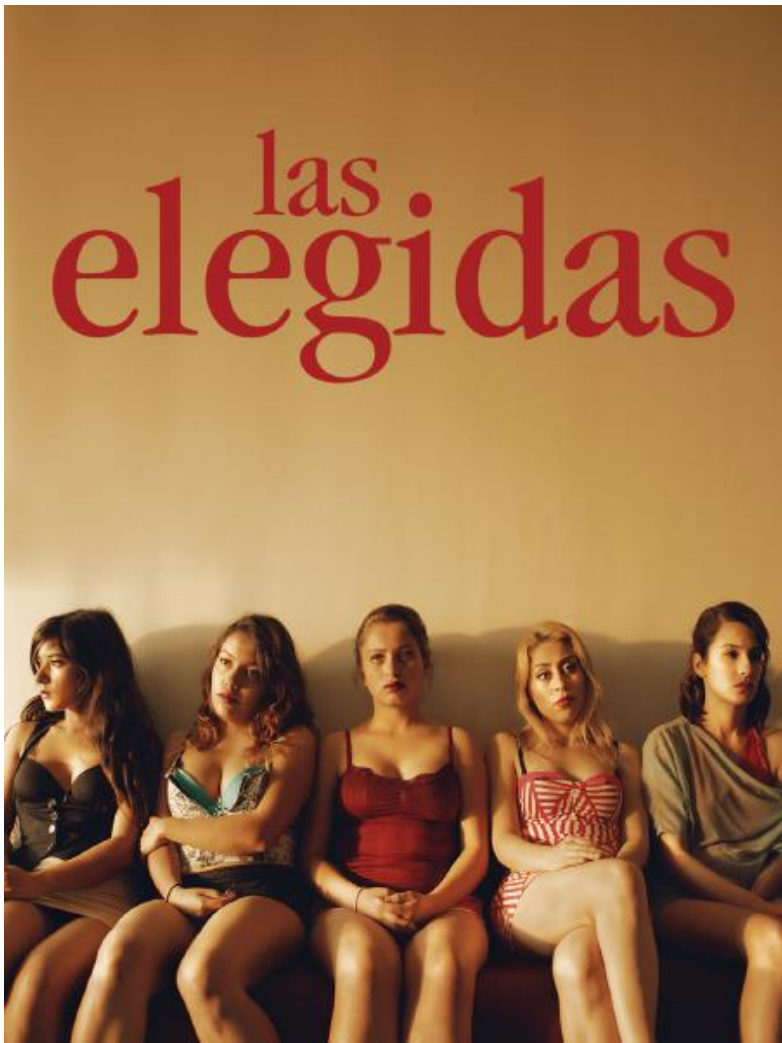
Y pues, llega el casting, está abierto, pero a la ANDA, a los que estudiamos en la ANDA, se nos hizo un casting especial, ¿no?, por decirlo así, como que fueron a buscar ahí a la escuela, y yo obviamente está súper contenta, porque fui la única que me quedé de la ANDA, y fui la última en hacer el casting. Yo cuando me avisaron que me había quedado, fue como, había algo en mí de todos modos, como que para mí era irreal pensar que unos meses antes estaba como pidiendo eso, y luego que a Tijuana llegará una producción tan grande, que me tocara hacer un casting, como todas esas cosas, yo ya pensándolo ahora, que ha pasado tanto tiempo, digo como, fue un golpe de suerte, pero también fue haber estado ahí, ¿no? Y creo que eso es relacionado a la otra pregunta que hacías de cómo escoger personajes, o cómo a veces decidir si hacerlos o no.

A mí me ha pasado algo muy curioso, que es como, después de las elegidas, me han visto mucho como en el papel de la mamá joven, como le dicen. Y yo en algún punto, ya en los últimos años, dije como, ¡basta!. Siento al mismo tiempo como un agradecimiento que cuando me ofrecen un papel que va relacionado a eso, que me vean con las habilidades suficientes para interpretar a una mamá joven.

Entonces, justo como que, en un principio, como que no pensaba tanto en eso, sino tenía muchas ganas de actuar, y hacía las cosas, y como, me aventaba a hacerlas, pero pues sí, llegó un punto en el que dije como, bueno, ya, todavía hace tres años hice otra mamá joven, igual en Tijuana, para una serie que se llama Marea Alta. El personaje era muy distinto, pero fue como de, este es el último que quiero hacer por un rato de mamá joven.

Y es un poco como complejo, porque yo, de alguna manera, soy una persona muy introvertida, pero también soy muy extrovertida otras veces, como ahorita puedo hablar un montón y así, entonces, como que siento que ya, últimamente, he empezado a explorar cosas súper diferentes a eso.

— Hablando como de estas cosas como diferentes, cuando actuaste en El día que me perdí, justo en esta parte donde, pues tu personaje tiene esquizofrenia, también como tratas estas, sí, como tocas en tu personaje estas enfermedades



que a lo mejor no tienes, o bueno, no sé si en tu círculo social, tu círculo cercano, como que convivas con este tipo de personas, como también es todo el proceso de leer el guión y decir, bueno, me tengo que meter, pero supongo que también hay una investigación previo a o una preparación previa, ¿no?

— En El día que me perdí, ahí sí fue un personaje que pude estudiar, ya sabes, porque fue mi segunda peli, yo me acabo de mudar a Ciudad de México, ese casting fue súper random, lo encontré en un grupo de Facebook. Y veo este casting y veo la productora y dije como, órale, o sea, como que está interesante. Que creo, si no mal recuerdo, el self tape que hice era, no me acuerdo si me habían enviado una escena o yo solamente tenía como que actuar como, pues sí, esto como del esquizofrenia.

Y ya al final en el callback, como que ya fue cuando me dieron un poquito más de información del personaje y todo eso, también me pasó algo muy curioso porque como el personaje, Xochitl se llamaba, era muy diferente a Perla, yo como que siempre cuando brinca de un extremo a otro, como que me fascino, como que digo, guau, o sea, vamos a explorarlo. Las elegidas fue un proceso, proceso, proceso, nos fueron soltando el guión poco a poquito y luego nos los dieron completos, y acá no, me lo dieron así de un jalón en cuanto me dijeron que me había quedado. Yo me acuerdo que cuando leí el guión, dije como, guau, así como esto está brutal y en mi cabeza fue cómo, con este sí me voy a ganar el Ariel.

No me lo gané tampoco porque ni siquiera entró a nominaciones, estuvo para entrar pero no, pero ese personaje para mí, siento que los personajes que he hecho que han sido significativos de alguna manera para mí son los que me abren los ojos, como decir como, ah, esto pasa como en la sociedad y yo estoy un poco como ajena a esto, pero ahora que lo interpreté, soy consciente de ello, como lo fue con Las elegidas, como lo fue con El día que me perdí.

Ese personaje me gustó mucho, fue muy catastrófico también al final para mí porque personalmente yo estaba viviendo muchas situaciones de vida complejas, tener que hacer un acento más específico para un personaje que tenía estos problemas de alcoholismo, de esquizofrenia, de violencia, pero fue un personaje muy bonito y también al final salir, porque como era un personaje muy distinto, a mí me costó mucho y ahí también fue como un descubrimiento, decir como, órale, hay que saber dejar ir un personaje y hay que encontrar un proceso como actor para aprender a desprender y yo con ese personaje me fui full así de que viví muy oscuro y mi novio que tenía en ese tiempo, él me dijo como, mira, tómate un curso con tal maestro de actuación, porque yo te veo que te está costando mucho trabajo como dejarlo ir y solo con ese maestro de actuación, porque justo yo filmé como de octubre a diciembre y las clases con Fernando Piernas, que es el maestro con el que estudié, fue lo que me ayudó a aprender a liberar personajes y decir como, ah, ok, un personaje lleva un proceso, hay que de alguna manera casarse con él mientras filmas y conforme vas llegando al final también, es como una relación, hay que ir aprendiendo poco a poco, a irlo soltando, a saber que lo vas a dejar ir.

— ¿Cómo ves y cómo viviste también este cambio ya de ver como producciones a lo mejor más grandes y también como ya más metidas en un

medio?

— Bueno, yo tengo un dicho que es, solo sabes que eres de provincia cuando sales de provincia, y literal eso me pasó a mí aquí en Ciudad de México, porque antes de yo mudarme vine bastantes veces a trabajar hasta que por fin tomé la decisión y dije como bueno, ya está, como no puedo estar yendo y viniendo, aparte dejé de ir muchas oportunidades por haberme quedado en Tijuana, pero fue cuando dije como, tengo que irme, tengo como que hacer las cosas, y obviamente pues enfrentarse como al monstruo que le digo yo que es la ciudad, fue como, fue una aventura, o sea, porque todavía después de 7 años siento que sigo aprendiendo, digo ya no igual que cuando recién llegué, pero cómo ver estas producciones donde pues te ponen el paraguas cuando estás esperando y te estás acostumbrada pues a otro tipo de cosas, ¿no? Sí, fue como chistoso y también al mismo tiempo me pasó un súper choque.

Cuando yo llegué a Ciudad de México pues venía con el sueño guajiro de yo soy actriz nominada en Ariel, ¿no? Me di cuenta que es un volado, de luego se vuelve un poco complejo porque pasa el tiempo, la gente se olvida, si no estás como presente casteando, entonces tuve que empezar a hacer castings de publicidad, que ahora me encanta, la verdad soy feliz haciendo publicidad, me da risa también porque obviamente es otra parte como muy diferente de la actuación, pero cuando yo empecé a hacer castings de publicidad, yo llegaba, ¿no? y decía como bueno, este es pan comido, pero entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía que aprender a vender mi actuación en 5 segundos, en 10 segundos, no tenía tiempo de hacer un proceso interno para llegar y llorar, entonces ahí fue como otro autodescubrimiento decir como, órale, el cine es así, la actuación para publicidad es otra y yo estoy como, te lo juro así que sumamente agradecida con la publicidad porque siento que me ha dado unas herramientas para trabajar que yo no tenía, porque yo venía del teatro, venía de estudiar comunicación, venía de hacer cine y en publicidad es, tienes que hacerlo, tienes que sacarlo porque no vas a vender un comercial en 5 minutos en la televisión, entonces sí fue como este, como abrir los ojos y decir como, órale, no solo es hacer cine, no, es aprender cómo todo este abanico de maneras de actuar que existen y que muchas veces cuando te casas con algo te malacostumbras, ¿no? Pero sí, el proceso para mí sigue siendo bien interesante porque al final el medio es muy cambiante, entonces pues sí, yo creo que ese sería como el resumen de cambiarme a esta ciudad que es enorme.

— Sí, justo también como de la demanda, aquí es, todo el mundo está como, todo el mundo tiene las oportunidades, todo el mundo tiene las herramientas y es pues un ganar, ganar, ¿no? O sea, bueno, ganar el papel sí o sí.

— Esto que decías como de ganar el papel, yo no entendía la competencia, cuando iba a hacer mis primeros castings en publicidades, hola, mi nombre es Alicia Quiñones, te das tus perfiles, enseñas tus manos, no tienes competencia, y decía, pero competencia con quién, no, no entendía, ¿no? Y acá es las marcas, pero también te das cuenta que estás compitiendo con gente de todas partes del mundo, o sea, literal, entonces ahí sí fue como también eso, ¿no? Decir como, órale, ya no, ya no estoy en mi ciudad donde somos 15 actores, entre mujeres, hombres, niños, y la mayoría de los papeles siguen

recayendo en nosotros.

– ¿Cómo vives esta parte de hacer cine y también hacer televisión? O sea, ¿cómo ves esos dos mundos?

– Pues son cosas súper diferentes, y si alguien me escucha, no me arrepiento de lo que voy a decir, pero el trato es súper distinto. Como actor de cine, de alguna manera la gente con la que trabajas sabe que estás haciendo un trabajo donde tu servicio es poner tus sentimientos en ese personaje, ¿no? Estás trabajando con tu psicología, con tu cuerpo, con tu mentalidad, entonces hay de alguna manera un respeto, la gente le tiene respeto a ese trabajo, pero en publicidad no.

En publicidad eres un prop que habla y que sonríe la mayor parte del tiempo, entonces es un poco complejo saberte que eres un ser vivo, un ser humano trabajando en un set, yo me ha tocado muchas veces que me regañen por pedir comida. Por pedir agua y decir, bueno, es que tengo nueve horas trabajando, necesito sentarme, tomar agua e ir al baño, ¿no? Que son como las necesidades básicas de un ser humano. Pero también hay una cosa maravillosa en la publicidad, a mí me ha tocado trabajar con gente que en cine todavía yo creo que me faltan diez pasos para llegar ahí. Y en publicidad vienen producciones enormes de Europa, de Estados Unidos, trabajas con directores de fotografía o directores de cine que dices como, wow, ¿no?.

Hace como unos cuatro años en pandemia me tocó trabajar con un director de fotografía que hizo una de mis películas favoritas que se llama El Fallows y cuando supe que era él fue como en qué momento, ¿no? La publicidad me trajo aquí. Sí, es una dualidad enorme, si el teatro y el cine son cosas súper distintas, la publicidad y el cine, o sea, están así de que, pero al final, pues es, yo siento que la mayoría de la gente que estamos trabajando en publicidad o que hacemos publicidad es porque de alguna manera también es una escuela para hacer cine.

– Sí. Sí, porque obviamente de la publicidad. También siento que es algo mucho más rápido, ¿no? O sea, que rápido se hace, rápido se consume, rápido termina y como que el siguiente, y el cine sí lleva como todo un proceso, sí, como lo mencionabas, como más personal, más que hay que prepararse y en este es un abrir y cerrar de ojos.

– Sí, y siento que el cine también, digo, afortunadamente a mí el cine que he hecho me ha tocado trabajar con gente con la que tengo química, que para mí eso siento que es muy importante, o sea, al momento de hacer una peli, un corto, digo, no siempre se puede, ¿verdad?

Pero la mayor parte del tiempo está lindo llevarte bien con la gente con la que trabajas o que literal, o sea, se vuelva, se vuelva un vínculo. Y en Publi, no, en Publi es como rápido, la inmediatez, pero al mismo tiempo esto, digo, yo tengo muy buenos amigos que he conocido en publicidad, gente con la que he trabajado, pero al mismo tiempo es como, es una, el cine es más poético la mayor parte del tiempo y la publicidad es algo más maquilado. Y también siento que, por eso te digo, es una buena escuela para aprender cómo sacar ciertas cosas, porque al final en el cine es tiempo también.

– ¿Qué género cinematográfico o qué personaje te gustaría como interpretar a futuro?

– Ay, híjole, no voy a decir nombres otra vez, es que luego uno no puede decir nombres, pero hace como tres, seis meses por ahí, me llegó un casting, yo andaba pelirroja, y me llegó un casting que era para una villana, y ahí era una villana que, pues, hacía de todo y me metí mucho como en esa, como cosa de decir como, órale, esto es ficción, ficción, ¿no?, porque en el mundo real, pues, bueno, quién sabe, ¿verdad?, no lo sabemos, pero, o sea, no anda alguien ahí con chacos haciendo cosas y eso, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que como que ese tipo de género como de ficción y adrenalina y todo eso me gustaba. Ahorita traigo muchas ganas de hacer eso como acción o terror, porque siento que de alguna manera están ligados también porque es mucha adrenalina.

Estoy un poco como cansada, más no peleada, con la tristeza, ya sabes, estos personajes tristes, que todo el tiempo lloran, que la vida les va muy mal, me encanta contar esas historias, sí, porque me parece importante y porque siempre siento que es bueno visibilizar cosas que socialmente pasan y el cine te permite eso, pero al menos yo como actriz, digo, un poquito de acción, un poquito de adrenalina me hace falta totalmente.

– Sí, también como explorar justo otros géneros, y ver qué nuevas cosas, pues espero que sí se pueda para este año de casting.

– Justo, sí acabo de hacer un personaje que tenía un poco de adrenalina y así, que eso sí lo puedo decir, sale este año en una serie que se llama The Gringo Hunters en Netflix. Es un personaje, es un personaje pequeñito, bueno, no hay personajes pequeños, ¿no? Dice el dicho, pero este fue como de mis primeros personajes de últimos, recientes, que yo dije como, ay, por fin, soy otra persona, así de que no me parezco, nada que ver.

Pero sí, siento que ahorita ha cambiado mucho el medio en general, o sea, hay muchísimas plataformas, se están abriendo como puertas y ventanas como para hacer otro tipo de proyectos. Digo, voy a aprovechar el espacio para comentar de una serie que acabo de ver que siento que es como literal, como esta cosa como súper nueva e innovadora que se llama La Liberación, que está en Amazon Prime, y es como justo eso, ¿no? Como que México ya se está dando la oportunidad de explorar otras cosas, de abrirse a hacer otro contenido diferente para ver cómo lo recibe el público. Siento que es un tiempo interesante ahorita, totalmente.

– Algo que haya influenciado como tu vida como de actriz también, pero que haya como marcado como tu vida, tanto aquí como Ciudad de México, o a lo mejor como en Tijuana, o también, ¿cómo das ese tinte de decir, bueno, soy de Tijuana y traigo como otra perspectiva como aquí en Ciudad de México?

— Sí, pues mira, fíjate que este año que pasó, yo tenía mucho que no iba tanto a Tijuana, ¿no? Yo regularmente solo pasaba como las fechas importantes allá, y el año pasado me di la tarea de estar yendo como más seguido, estuve una temporada larguita otra vez allá, y fue como volver a abrir los ojos, pero ahora al revés, ¿no? Después de estar tantos años fuera, fue darme cuenta también que la ciudad de la que vengo ha crecido muchísimo, y que mi ciudad tampoco es solo narcotráfico, sino que hay miles de otras cosas que pasan, y que yo no lo había visto así porque no me tocó crecer en esa ciudad que existe ahorita.

La última peli que filmé, que también sale este año, y yo de que haciendo spoilers de todos los proyectos, es que este año salen varios proyectos que hice, que se llama Eterno Retorno, la filmamos en un pueblito, casi llegando a Veracruz, que se llama Chalchicomula, con unos pueblos muy bonitos de México que uno ni conoce, o que ni te enteras a veces si no sales a hacer producciones, y justo están basados como en historias de allá. Entonces, últimamente como que me he dado cuenta de eso, es como, México está como para explorarse, como tanto cinematográficamente, como para hacer todo tipo de producciones, porque hay mil historias, tenemos muchísima diversidad, para mí me encanta que en este momento las producciones estén abriendo los ojos y digan, hay cosas que contar en todas partes, que al final el cine es eso, ¿no? Como poder contar cualquier cosa en cualquier parte.

— Sí, tener como estas realidades distintas, justo ver estos diferentes escenarios. ¿qué consejo les darías justo a los actores que van iniciando? Y segundo, como para terminar, ¿qué es lo que te inspira, lo que sigues diciendo, por esto sigo trabajando como actriz?

— Ok, voy a contestar la primera, que yo siento que sigo trabajando como actriz, y que no muevo el dedo del renglón, porque he visto pasar tantas cosas, y he estado tan cerca de oportunidades súper bellas, o de castings súper grandes. Y lo segundo es que, hay un par de consejos que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado cuando yo empezaba, el primero es venir a sentar, pase a Ciudad de México, solo para ver, obviamente si ves y trabajas al mismo tiempo, te vas a dar cuenta si en realidad lo quieres hacer, porque mudarse a Ciudad de México es un paso grande, sobre todo si tu situación económica, si eres como estudiante, o si estás joven, y no tienes una fuente de ingreso, pues es complejo, entonces lo primero yo diría que es juntar dinero, juntar dinero como lo que puedas, como lo suficiente para vivir unos seis meses, en lo que arrancas haciendo las cosas, hay gente que tiene muchísima suerte, y viene y se para, y nunca paró de trabajar, pero hay gente que no, hay gente que les toca de otra manera, lo segundo es que hay que hacer todos los castings, todos los castings, porque de verdad nunca sabes, hay muchas veces que te dan un proyecto super confidencial, y tú piensas que es cualquier cosa, y es una película nominada 13 veces a los Oscar y polémica, y yo creo que el tercero sería ir planteando sus objetivos, y objetivos reales, porque muchas veces, y no es que no sea válido, siempre se vale soñar en grande, todos queremos hacer grandes cosas, todos queremos que nos cambie la vida, de alguna manera haciendo lo que nos gusta, o convertirnos en el mejor, pero siento

que con cada año, y sobre todo porque el medio es una cosa que es muy cambiante, es ir replanteando por dónde ir, eso lo digo desde el punto de vista, cuando no eres un actor que tiene 20 proyectos al año.

Estudios
Churubusco®

una producción de REINOS CINE y LIBRETA AMARILLA en asociación con SUROESTE FILMS y JAMA BROS

una película de DANIEL PERALTA

primera persona

PABLO ÁLVAREZ **ANA BURGOS** **IGNACIA URIBE** **PEDRO GODOY** **FERNANDO MENA**

producción general MACARENA DENISSE producción ejecutiva DANIEL REBOLLEDO producción local REN MIRANDA asistente de producción GIANCARLO BOZZI
dirección de fotografía y cámara RENÉ DURÁN steadycam MATÍAS ESTAY gaffer CAMILO PERALTA eléctricos LAUTARO RUMINOT/ GIORGIO MORELLI/ ALEX ORTIZ
dirección de arte CLAUDIA TAPIA ambientación SOFÍA HUKDHS productor de arte ANDRÉS HETZLER vestuario TERESA OYANEDER maquillaje GIANNINA VALDÉS
sonido directo JESSICA BRUNA diseño de sonido TITO MARTÍNEZ montaje DANIEL PERALTA coloristA DANIEL TOMASELLO música original DIEGO PERALTA
guión DANIEL PERALTA/ RENÉ MARTÍN asistente de dirección RENÉ MARTÍN dirección DANIEL PERALTA

proyecto financiado por el fondo de fomento audiovisual convocatoria 2022

Gerardo Oñate

– Bueno, pues me presento, yo soy Yuliza, formo parte de MIC magazine y esta es una pequeña entrevista, no sé si quieras empezar como presentándote, diciendo quién eres, qué haces.

Claro, mi nombre es Gerardo Ñate, soy actor mexicano, soy actor que empezó tarde por así decirlo, aunque pues creo que nunca hay edad para empezar, yo empecé de manera profesional a los 30 años, y en esas andamos, actor luchón siempre, aunque hayan cosas a veces más, a veces menos, siempre estamos como en ese constante batallar con tal de hacer cosas y seguir creando historias y contándolas.

– Pues tenemos como dos temas de los que, bueno, quiero como tratar justo toda esta parte de hacer cine independiente, de trabajar en él, de lo difícil y lo maravilloso de trabajar en hacer cine independiente, y la segunda pues de tus proyectos, los nuevos proyectos que tienes también, proyectos pasados, cómo llegó a ti tu proyecto, pues un poco más reciente, Ahora que no estás.

– Pues mira, de eso te puedo contar que es como cuando uno hace casting y siente que no lo hizo bien, al menos como actor, hay veces que te pasa lo contrario, crees que lo haces increíble y no te quedas, y ahora fue así, lo hice mal según yo, o no lo hice tan bien como otras veces, no sé, son esos castings que lo terminé y dije, ay, lo hice terrible, y me hablaron al callback, entonces fue muy bonito darme cuenta que si les había gustado mi interpretación, entonces a la hora del callback intenté hacer algo parecido a lo que hice en el casting, pero obviamente llegué, no sé, como más animado, habiendo pensado que quizá ahora sí podría hacer, y al final sí les gustó y se dio, esto habrá sido quizá a principios del 23, si no es que finales del 22, estaban pasando varias cosas al mismo tiempo, entonces creo que fue por ahí, y lo más interesante es que el callback fue ya frente a cámara, me parece que estaban algunos ejecutivos de Amazon del otro lado, estaba el director, estaban los directores de casting, nos pusieron a varios actores como hacer combinaciones para ver quiénes íbamos a terminar siendo los amigos de Javi, el protagonista, porque pues mi personaje Tavo, junto con León y Mateo, somos sus tres mejores amigos, e hicimos una escena, básicamente nos mandaron una escena en la que estamos en un acampamento, y bueno, si ya han visto la serie, esa escena se quedó justamente, y fue así, así llegó

a mí, como que Pepe y yo hicimos buen click en cuanto nos conocimos, él después me dijo que en cuanto me vio bajar del elevador dijo, no, este es Tavo, lo cual pues es padrísimo, y bueno, así llegó, así llegó Ahora que no estás, y se portaron increíbles, o sea, ya en el momento en que estamos en el rodaje, estamos en la producción, esas creo siete semanas que estuvimos trabajando son espectaculares, fueron muy rápidas, eso sí, tuvimos que trabajar rápido con tal de sacar precisamente siete episodios en esas semanas, lo filmamos casi en su totalidad en San Ángel.

— Bueno, hablabas un poquito también de que trataron muy bien la producción y todo esto, pero también cómo es trabajar como bajo una plataforma como de streaming muy grande como les Amazon, porque no es la primera vez que trabajas con ellos, entonces también cómo, pues cómo es trabajar con, supongo que con grandes producciones.

— Híjole, depende creo que quizá del tipo de producto que se está realizando, que se está produciendo, en general las plataformas son muy atentas y tienen muy buenos modos. No siempre la plataforma, de hecho la plataforma no produce, produce a través de casas productoras, nada más hay como ese rango de muy bien a súper bien, pero
en general es muy buena la atención.
Al final creo que como actor lo que buscan es que estés cómodo, para que, digo y sin lujos, cosa que yo nunca pido ni solicito ni nada de eso, con que estés cómodo y puedas pasar al set y estés bien y te puedas concentrar o si tienes que trabajar un poquito que tengas un espacio para hacerlo. Entonces en general muy bien, te digo me llevaron y me trajeron siempre muy bien, me dieron de comer muy rico, se portaron bien, el vestuario chido, maquillaje bien, o sea creo que la experiencia fue muy grata y te puedo decir que cuando, eso sí, a referencia de lo que mencionas, es que cuando va a plataforma, pues la plataforma se quiere colgar la medallita de que hizo un proyecto bien hecho. Entonces creo que por eso luego la atención, al menos con el talento, este es bueno, o de buena, muy buena.

— Hablando como de tus nuevos proyectos, bueno sabemos que septiembre, más o menos agosto del año pasado, empezaste tu cortometraje, largometraje por ahí, a grabar, teníamos como un par de preguntas, cuéntanos un poco sobre el Bocho de Averno.

— El bocho nacecomo una anécdota, en 2021 en mayo, mi esposa y yo tomamos un Uber a una fiesta, estaba lloviendo, cuando nos subimos, el chofer traía un death metal a todo volumen, le dije que no le bajara, sino que nos dejara escucharlo, porque rara vez te topas con ese tipo de música, y nos empezó a contar en el trayecto que él en algún
momento de su vida se había certificado como vampiro, y satanista en Transilvania, y eso le ganó el título de el Uber de la Averno, el apodo, yo le dije, ah, entonces tú eres el Uber de la Averno, y me dijo, sí, carnal, yo soy el Uber de la Averno, y se arrancó y se apartó a velocidad, una vez que nos dejó en la fiesta, y se me quedó ese apodo en la cabeza, el Uber de la Averno, y para esos meses, para los meses de pandemia, yo empecé a escuchar mucha cumbia, porque me enfadé de mi música, de escucharla tanto, y empecé a escuchar cumbia, mucha cumbia, y me parecía que el Uber de la Averno sonaba como el título de una cumbia satánica,

rebajada, pesada, una de esas, y como no existía decidí yo hacerla, entonces tomé pues lo que me había inspirado precisamente esa canción, me la llevé a Morelia, produje allá la cumbia del bocho del Uber de la Averno en su momento, y la guardé, una vez que ya estaba producida, se la mostré a todos mis amigos, la pusimos en fiestas, en bodas y demás, y no pasó absolutamente nada con eso, porque pues mi carrera, yo estaba enfocado principalmente en mi carrera como realizador de cine, como actor y demás, y entrarle como músico hubiera estado muy complicado, pero al año y medio, después de todo esto que te cuento, decidí convertirlo en un guión, pensando que podía utilizar la canción para crear un guión de cortometraje, decidimos cambiar Uber por bocho,
porque Uber es una marca registrada, y se terminó cocinando como la historia en la que pues el diablo maneja, en vez de un Uber, un bocho taxi en la, en el Distrito Federal, en su casería Por Almas, entonces esa es la premisa del, o ese es el concepto del corto, y narra el corto pues como un chavo se sube al bocho taxi, se hacen ahí unas confesiones, como luego uno suele hacerlo con los taxistas, y terminan en un bar, y bueno, empiezan a pasar cosas relacionadas con ese inframundo chilango.

— Sí, justo quería como hablar de esa parte de cómo, o sea, tienes esta anécdota, y dices, bueno, voy a hacer una canción, y cómo esa canción sirve como para el guión, o sea, me gustaría como un poco, como meterme en tu mente y decir, bueno, de aquí sale, y aquí hago el guión. O sea, ¿cómo hilas la canción? ¿Cómo haces el guión? ¿Cómo, cómo metes estas partes de la inspiración también como a tu propio guión? O sea, ¿cómo, primero qué ves, no?

— Yo creo que diseñé la historia pensando que es, pues es cabrón hacer un trato con el diablo y seguramente viene a ti, pues la, la, el precio, el precio, el verdadero precio de lo que uno negocia o lo que uno termina comprando a través de ese negocio o ese pacto con el diablo. El diablo no es precisamente malo, sino es una especie de justiciero, entonces si uno es malo y se topa con el diablo, lo que va a pasar es que el diablo va a cobrarse precisamente aquello que nuestras maldades merecen, y bueno, tomé cosas visuales que me parecían lindas, que me parecían atractivas, yo por el recorrer, por el andar y por el andar en festivales y el ver cortometrajes, el participar, el escribir, el producir, al actuar en, he tenido la fortuna de ser invitado como jurado a diferentes
festivales, a festivales sobre todo de cortometrajes, y en el momento en el que uno
se convierte en jurado, ve uno una cantidad, no te puedo decir que yo he visto una cantidad de cortos bestial, y la verdad lo hago con mucho gusto, porque me gusta, de tomos lo hago desde joven, o sea, cuando me cruzo con un video list, un playlist de vídeos, por así decirlo, los veo, sobre todo cuando son de cortometrajes del mundo, para ver qué están haciendo, qué historias están contando y ni se diga cuándo son de México, y creo que en ese andar me di cuenta que no había visto, o todavía no he visto, un corto que integre eso que nos representa como chilangos, la música, la cumbia, el lenguaje, los personajes, como este personaje de Inframundo el Diablo, entonces, quiero llegar al punto de que tomé como un gran caldero, introduje todos los ingredientes, le di unas vueltas y empecé a sacar cosas que
tuvieran que ver con la cumbia del bocho de

Laberno, o lo que era en su momento el Uber de Laberno, y todo se me fue presentando en ese sentido, como desde la historia, muy fácil, porque existía, lo que yo quería era traer muchas cosas que para mí fueran familiares y cagadas, divertidas y chistosas y qué sé yo, pero que contuvieran, de cierta manera, el mensaje de que la justicia existe, de que el karma existe, de que el pacto con el diablo, las reglas de los pactos con el diablo, siempre tienen que ver con un tipo de enseñanza y con ese cuidado con lo que deseas, entonces, se me hizo muy fácil y la verdad es que lo que quería era producir por primera vez mi corto como director.

– ¿Cómo ves como este proceso creativo, a lo mejor esta visión justo de que estás detrás de cámaras pero también enfrente de cámaras? ¿Cómo das como el switchazo, por decirlo así, de estar de director y luego decir bueno me tengo que meter?

– Tengo que ser actor o tengo que ser este personaje. Mira, hicimos La Laguna Rosa, que es una película muy linda con un corazón enorme, la filmamos entre 2018 y 2019, hicimos un par de reshoots, se estrenó apenas el año pasado, o sea tuvo un largo recorrido entre que estuvo en festivales, en muestras, dando la vuelta y demás.

Y en esa película tuve la gran fortuna de ser invitado por Juan Arce, uno de los directores y guionista precisamente de esta historia, quien junto a Francisco Gallo, el otro director y fotógrafo, crearon este ecosistema para que Moni Arce, la hermana de Juan, que es precisamente quien interpreta a Mariana, que es una chica con síndrome de Down que baila ballet, pudiera desempeñarse como actriz y pudiera ser su personaje, o sea pudiera interpretar a Mariana. Entonces el ecosistema al que me refiero tiene que ver con prueba y error, con encontrar cómo puede uno trabajar con un actor con síndrome de Down y sobre todo con Mariana o con Mónica en este caso, porque todos son distintos, todos los actores con algún tipo de discapacidad son diferentes, y acá en el caso de Moni teníamos que resetear la escena desde adentro sin cortar para que uno no perdiera ella la concentración, o el tono, o el nivel, o las líneas, se la sabía pero a veces a lo mejor se le iba un piecito, entonces si yo me daba cuenta que no estaba dando su texto de esa línea en específico, tenía que volver a darle ese pie u ocasionarlo. Entonces ese dirigir desde adentro sin que Juan me lo estuviera apuntando, o Gallo, o el script, o quien fuera, pues sí de cierta manera me preparó para escuchar el triple a mi actor, ¿sabes? desde el lado del personaje y reaccionar, porque a veces que tengo la cámara enfrente, pero también cuando estoy pues con el over, por ejemplo, encima de mí que estamos viendo solamente a Sergio, que en este caso es Bartolo, el otro personaje, el otro protagonista de la historia del 8, yo poderlo poderlo resetear con el pie anterior.

Bueno, es nada más técnico, es hablar muy bien con tu crew, tenerlo muy claro, que los actores lo sepan muy bien, y probarlo. Sí, bueno, en resumen, comunicación.

Pero te digo, básicamente, saber que hay veces que no hay de otra, ¿sabes? Yo encantado de poder tener a alguien que me pudiera dar los cortes, corte y otra vez resetear, pero como no tenemos el tiempo, también, acuérdate que tiempo es dinero en esta industria.

– Bueno, y entrando un poquito más como el cine como independiente, ¿cuál crees que es la parte como más difícil de hacer cine independi-

ente hablando a nivel producción, pero también a nivel personal?

— Mira, si quieres empecemos por lo bueno de lo difícil, creo que lo más difícil es el recurso, al menos en México, a pesar de que hay convocatorias que ponen a la disposición fondos para que películas se lleven a cabo, son escasos y luego están condicionados, pues sí, a agendas, no quiero decir que sea todo el tiempo o que incluso sean restrictivos, pero hay veces que así parece, me he entrado en proyectos que deberían estar y que no están, y otros que es raro que estén, creo que existen ciertas temáticas que son más socorridas y que venden mejor al cine independiente, y creo que hay otras temáticas que venden más al cine comercial, y por un lado lo vuelven atractivo para los fondos porque saben que recuperan, o lo

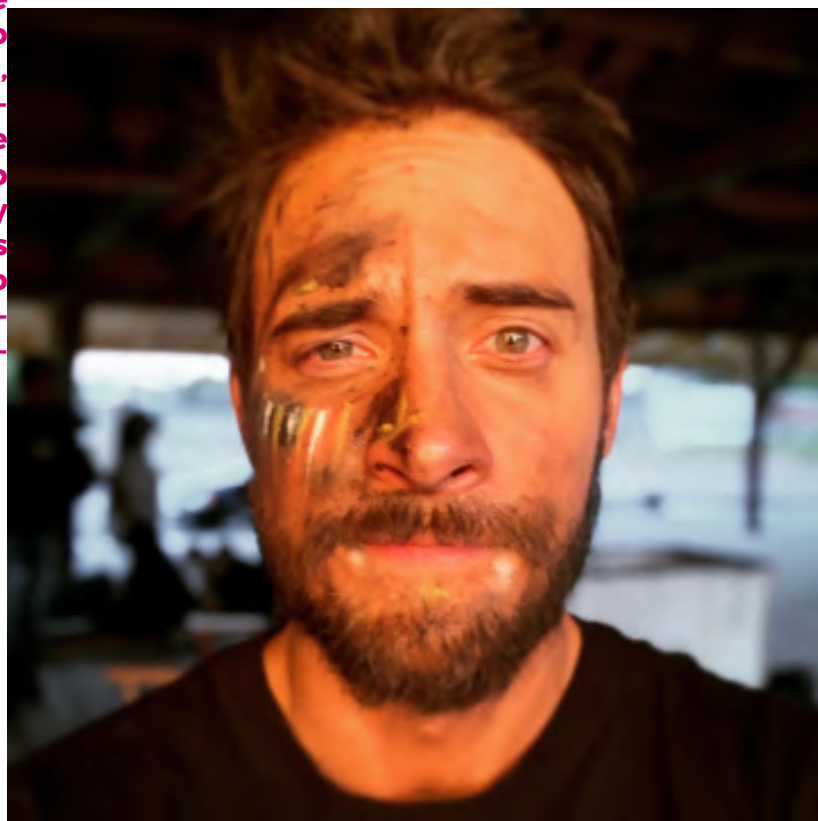
vuelven atractivo para los fondos porque saben que pueden pararse muy bien con la crítica internacional, siendo como quien dice representantes del cine que se hace en

México, técnicamente o no técnicamente, que creo que siempre son buenos, entonces digo que esto es bueno porque se puede vender tanto cine independiente como se puede vender cine comercial, creo que todavía nada más falta encontrar ese punto en medio, ahora qué es lo que no es tan bueno y creo que eso es lo que tiene que ver con esta cuestión personal, que puede parecer muy difícil para los realizadores independientes y de hecho lo es, porque yo soy uno de esos realizadores luchones, como actor luchón que soy, porque puede ser muy desalentador y muy descorazonador, entonces parece imposible, yo creo que no lo es y te lo digo, o sea lo digo con uso de razón por la práctica, porque afortunadamente lo hemos logrado hacer, sé que es muy raro que un inversionista privado quiera meterle dinero a tu película, pero sucede y creo que ahora viene esta parte positiva, al menos creo que cada vez se puede hacer cine con menos, obviamente hay cine que se hace con un montón y se ve increíble, pero creo que todavía hay espacio para cine hecho con poquito, para que se exhiba y para que se muestre a lo mejor como primeros trabajos y eventualmente el estilo de cada quien,

la voz de cada quien, las maneras de cada quien, las formas, el talento y los temas, ayuden a que convirtamos nuestro trabajo en un trabajo de mejor presupuesto, esto es como en el ideal, pero yo lo he visto que si sucede, o sea nosotros empezamos haciendo cortos muy pedorros. O sea, estaban muy madreados y lo hacíamos con el dinero que teníamos.

Pero eventualmente empezamos a acceder a otro tipo de maneras de hacer cine. Entonces, creo que sí se puede.

Solamente es un camino complicado. Y, de manera personal, lo que uno tiene que hacer es aguantar, apechugar y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Aunque a veces parezca que uno ya no quiere seguir, hay que seguir.



Porque, de todos modos, creo que los que siguen son los que llegan. Los que no llegan son los que de verdad se bajan del tren. Está duro, yo sé.
Y tengo el respeto más grande por toda la gente que, obviamente, hizo su carrera. E hizo no solamente su licenciatura, sino sus maestrías. Y saben del triple de cosas que yo. Pero lo que quiero decir con esto es que, incluso yéndose por la libre, como es el caso de nosotros y de muchos compañeros cineastos luchones, se puede.
– Bueno, ¿y qué es como para ti hacer cine independiente? ¿Y qué es como lo que más te gusta hacer? O sea, ¿qué dices? Bueno, por esto sigo aquí, ¿no?
– Yo creo que es como una comezón que uno se tiene que rascar. Pero creo que es el hecho de ver historias en la pantalla que a mí me gustaría ir a ver. El hecho de hacer historias que a mí me gustaría ver. Eso es lo que quiero decir. Y acompañado de eso luego vienen reacciones bien interesantes. Hay gente a la que le encantan las cosas que hacemos. Y hay gente a la que a lo mejor no tanto.
Pero tratamos de rodearnos de las críticas más constructivas, de obtener los comentarios. Obtener lo más positivo de cualquier tipo de comentario, sea bueno o sea malo. Y seguir aprendiendo.No estacionarnos, no creérnosla. Y no estar quietos. A mí todo el tiempo estoy creando. Todo el tiempo mi escritorio está muy recogido. Normalmente estoy lleno de papeles y cosas y notas y post-its y tarjetas y libros de referencias, o sea, estructura. Y mil cosas más que lo único que hacen es para mí recordarme que este camino es todo el tiempo, ¿no? Que no hay una meta.
No hay un camino hacia la meta, sino que realmente la meta es recorrer este camino de todo el tiempo estar creando. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta.
Y también es encontrar, no quiero decir belleza, pero quiero decir carnita dentro de las historias. ¿Sabes? No importa que seamos de donde seamos. Lo he dicho mucho en distintas entrevistas, que es no importa que seamos de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Campeche, de Yucatán, de Tijuana, de Tamaulipas, de donde seamos, de Oaxaca. No importa donde seamos. Creo que existen valores y mensajes muy chingones en la cultura mexicana y en la sociedad mexicana como es, que pueden ser fácilmente universalizables y compartibles, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que compartamos quiénes somos, que mostremos nuestros colores, nuestra comida,

nuestro lenguaje, nuestra música, nuestras maneras de ver la vida con el mundo. Y que dentro de esas maneras de compartir o dentro de ese compartir, metamos
mensajes que creo que son fáciles de leer y que también a nosotros nos hagan ruido con nosotros mismos, con lo que somos nosotros mismos.
Entonces, por eso te digo, hablamos de justicia, pero también hablamos de identidad.
O sea, hay cosas que son terribles en México, terribles. Y hay que hablar de ellas. Pero también hay cosas que son increíbles y que vale que las celebremos.
Entonces, creo que eso es lo que me hace a mí seguir, a pesar de que parezca difícil y que la cuesta sea muy empinada y que hacer es una montaña muy complicada. Y distribuir es una montaña todavía más complicada, ¿no? Pero creo que es eso.

— Has hecho, pues, cortometrajes, series, películas, ¿pero qué prefieres? Hablando de forma como personal, incluso desde el lado de producir, dirigir, ser guionista, pero también actuar. O sea, ¿qué más prefieres?

— Mira, me parece que crear las cosas por uno mismo, ¿no? O sea, verlas surgir y desarrollarse y producirse y luego editarse y, pues, producirse y luego exhibirse y distribuirse tienen un valor muy, muy cabrón. O sea, yo creo, yo creo que eso es muy satisfactorio, es muy difícil, es muy pesado. Te digo, a veces puede romperte el corazón mil veces antes de ponerle un parchecito y, bueno, el curita, ya, y las felicitaciones y el abrazo y los premios y todo eso. Pero creo que tiene matices distintos. No obstante, a mí creo que de todo lo que mencionas, me gusta más hacer cosas mías. No obstante, disfruto, cabrón, cuando alguien me invita a un proyecto, me manda un guión, me presenta un personaje. Y luego también sucede
que me piden mi opinión como guionista y como realizador y terminamos haciendo una colaboración muy diferente. Entonces, se tallaría el guión, yo doy mis comentarios, a veces que quedan, a veces que no.
Y realmente lo hago con la mejor intención. Siempre creo que la solución tiene que ser elegante y a favor del proyecto más que solo mía o puede venir de quien sea, pero le tiene que venir bien precisamente a la historia y al producto que uno quiere hacer.
Me gusta mucho lo que hago y disfruto muchísimo lo que me invitan a hacer.

— Y ya para cerrar, como última pregunta, ¿qué esperas en un futuro para el cine mexicano? ¿O

qué esperas que represente al cine mexicano?

— OK. Mira, yo espero, tratando de englobar todo lo que decía, que exista mucho más representación de lo que somos, mucha más variedad de mexicanismos, de vidas como mexicanos. Creo que hay muchos colores dentro de esa gran paleta de lo que somos. Y creo que vale la pena que celebremos todo lo que somos como mexicanos. Y no solamente que celebremos de manera triste y lúgubre las cosas malas, sino que, o sea, compartiéndolas y poniéndoles un foco, o que nos riamos solamente o que nos asustemos solamente por asustarnos. Creo que hay muchas cosas que se pueden encontrar y todo puede tener mucha carne. En ese sentido, creo que hay mucha diversidad en México. Y creo que eso es lo que viene ahora, cazar lo independiente con lo comercial. Ya sé que parezco desarrollado, pero eso es lo que han hecho muy bien otros países. Y creo que eso es lo que les ha dado diversidad a su cine.

— Bueno, eso como que sería todo. Con eso cerraría. Y pues nada más que agradecerte por el tiempo y por tus respuestas, que obviamente espero que también las escuchen.

— Gracias a ti por el espacio, el tiempo. Te agradezco muy buenas preguntas. Muchas gracias por hacérmela. Espero haberte respondido de manera satisfactoria todo lo que querías saber.

YELLOW
CABIN
STUDIOS

PRÓXIMAMENTE

ANDRÉS **REVO** MARÍA **AURA** TOMÁS **ROJAS** MOISÉS **ARIZMENDI**

UNA PELÍCULA DE ALEJANDRO **ANDRADE PEASE**

MUESTRA INTERNACIONAL

Santa Barbara International Film Festival OFFICIAL SELECTION

FICM MEJOR ACTOR DE LARGOMETRAJE MEXICANO 2024

FICTEQ

LOS SECRETOS DESTRUYEN

HOMBRES ÍNTEGROS

SEDES

CINEPOLIS LA DIANA

CENTRO CULTURAL DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

ALIANZA FRANCESA

CASA DEL LAGO UNAM

CASA DEL CINE MX

CINEMANÍA

CINE LINTERNA MÁGICA

INSTITUTO MORA

FILMOTECA UNAM

CENTRO UNIVERSITARIO CULTURAL CUC ®

EL ENCANTAMIENTO DE LA CONCIENCIA

UN DOCUMENTAL DE **LEONARDO GARCÍA CASTILLA**

DOCS[MX] SELECCIÓN OFICIAL 2023

OFFICIAL SELECTION Hallucinea Film Festival 2024

OFFICIAL SELECTION Montreal Independent Film Festival 2024

Selección Oficial FICLAPAZ 2024 | 7ma Edición

BANGKOK SOCIETY OF FILM CRITICS AWARDS 2024
WINNER DOCUMENTARY FILM
BANGKOK SOCIETY OF FILM CRITICS´ AWARD

BEST DÉBUT DIRECTOR DOCU
Chauri Chaura International Film Festival 2024

OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD
Sundarban International Film Festival 9TH SEASON

WINNER
BEST FOREIGN DOCUMENTARY
FHIFF 2024

2025 MICMXIFF SELECCIÓN OFICIAL

LA FURIA CINE y MALANDRA FILMS CON EL APOYO DEL INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA (IMCINE), PROGRAMA DE FOMENTO AL CINE MEXICANO (FOCINE)
PRESENTAN "EL ENCANTAMIENTO DE LA CONCIENCIA" FOTOGRAFÍA LEONARDO GARCÍA CASTILLA PRODUCCIÓN EJECUTIVA BÁRBARA MERLOS YULI RODRÍGUEZ LEONARDO GARCÍA CASTILLA
EDICIÓN LEONARDO GARCÍA CASTILLA MÚSICA ORIGINAL JORGE DAVID GARCÍA MÚSICA ADICIONAL MAURICIO SOTELO DISEÑO CONCEPTUAL Y MOTION GRAPHICS CHRYSTIAN BAÑUELOS
POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN VÍCTOR VELÁZQUEZ SUPERVISIÓN DISEÑO DE AUDIO OMAR JUÁREZ ESPINO DISEÑO SONORO BERNARDO CHÁVEZ CASTELLANOS
PRODUCCIÓN BÁRBARA MERLOS LEONARDO GARCÍA CASTILLA GUIÓN Y DIRECCIÓN LEONARDO GARCÍA CASTILLA

CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA · IMCINE · FOCINE · LA FURIA CINE · MALANDRA MEDIA · ZVOOK · DOCS[MX]

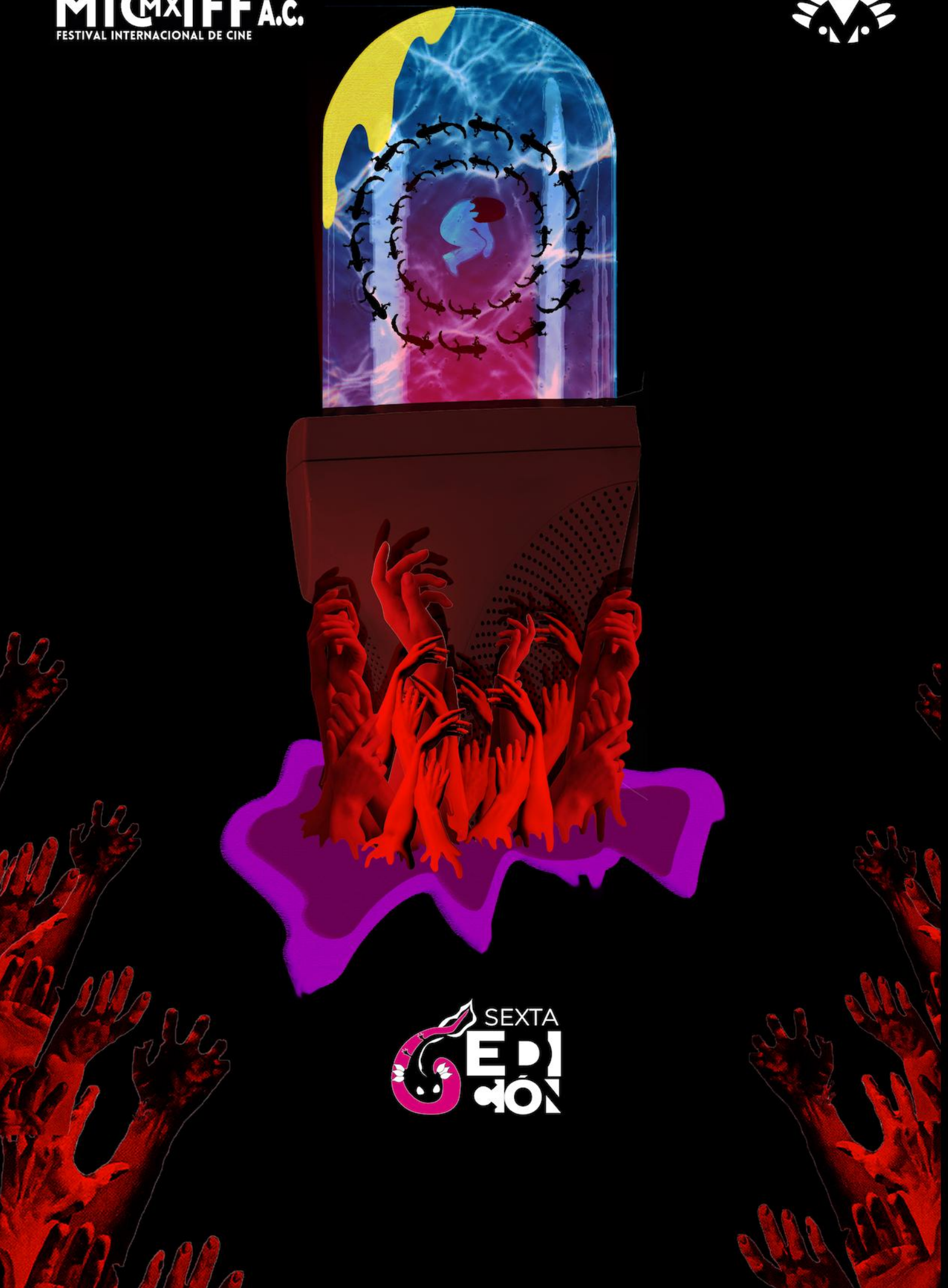
MAGAZINE

El cine, ese arte que con su evolución, historias y técnicas no solo ha entretenido, sino que ha informado, visibilizado, conectado, representado y unido a la sociedad; nos ha transportado a lugares que no creíamos posibles, nos ha emocionado hasta las lágrimas, nos ha hecho reír, saltar de miedo, sentirnos apasionados, nos ha hecho vivir aventuras y situaciones que no imaginábamos. Nos ha dado un viaje.

Inspirándonos en ese torbellino de emociones que nos provoca el cine, que nos hace experimentar lo que vemos en la pantalla, es que surge esta portada, junto con una combinación de colores en tonalidades vibrantes que reflejan la intensidad de las emociones provocadas.

Samantha Sánchez.

MICMXIFF A.C.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE



SEXTA EDICIÓN

PATROCINADORES

wip post
CENTRO DE POSTPRODUCCIÓN

Coca-Cola

CERVEZA MINERVA

nubia
Be yourself

Grupo Planeta

Skullcandy

zoé WATER

ROLL &VICE

ibis
Alameda

JARDÍN
-JUÁREZ-

IMPERIAL

Estudios Churubusco

YELLOW CABIN STUDIOS

BENUCAfilms

AREWA PRODUCCIONES

angular RENTALS

BERKANA

Avena Cine

AROCHI & LINDNER
ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

SALA DE ARTE

af
AllianceFrançaise
Ciudad de México

CASA del LAGO UNAM

CINETECA NACIONAL
CHAPULTEPEC

culturaUNAM

UNAM
Nuestra gran Universidad

LA CASA DEL CINE MX

CENTRO CULTURAL DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

CINE
Linterna Mágica

CINEMANIA

filmoteca unam

culturaUNAM

UNAM
Nuestra gran Universidad

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
Instituto Mora

CENTRO UNIVERSITARIO CULTURAL CUC®

IMCINE
INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA

PRO CINE

centro.

SAE INSTITUTE

FACULTAD DE CINE

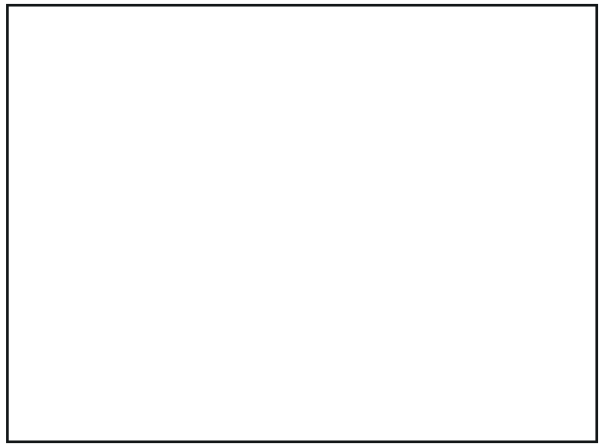
COLIFFE
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

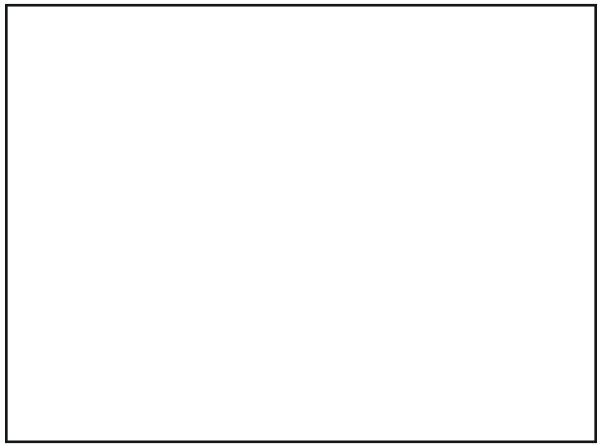
F D C
Colombia

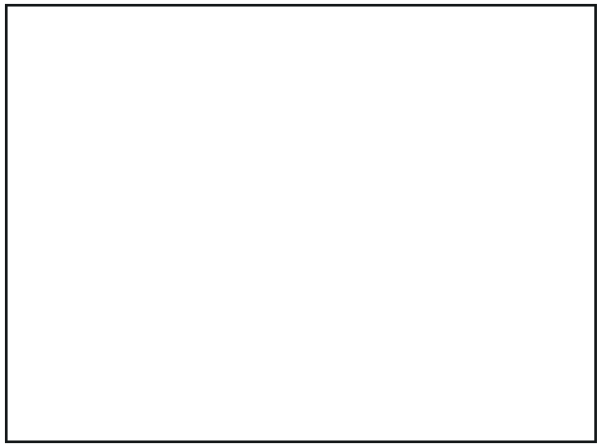
-CNACC-
Ministerio de las Culturas

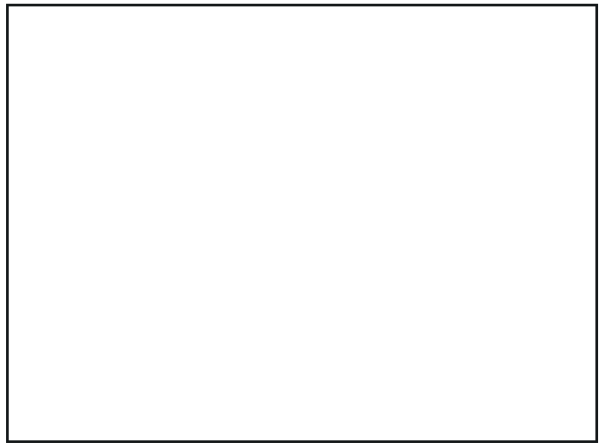
unifest

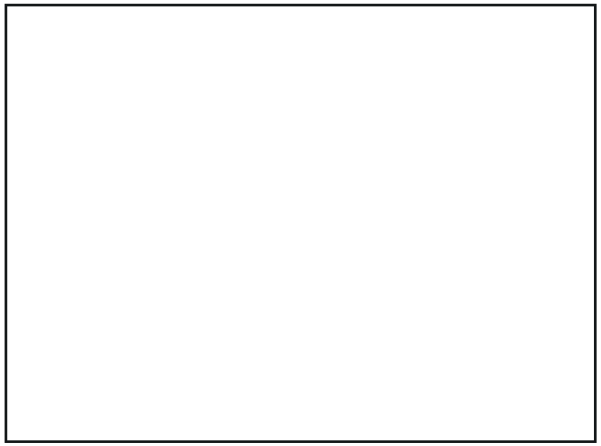
Storyboard

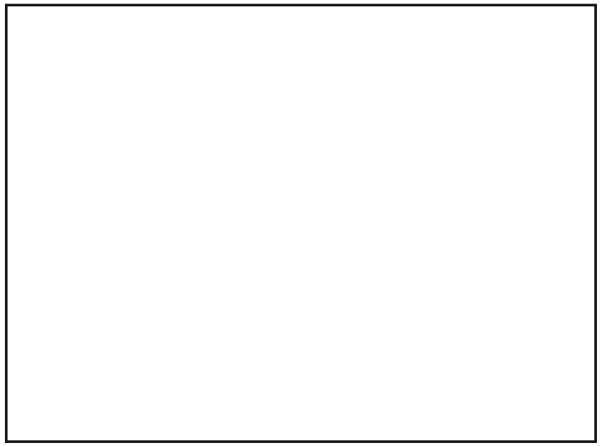






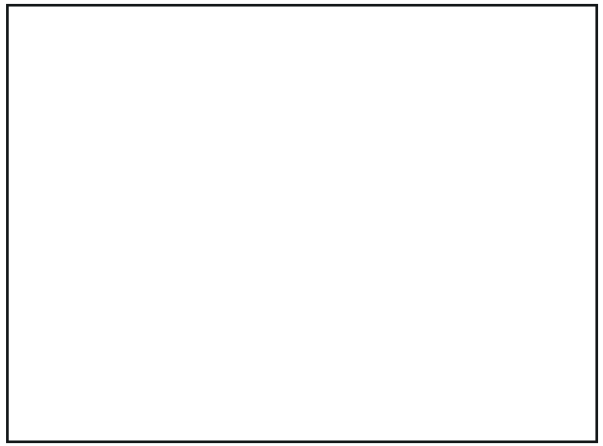


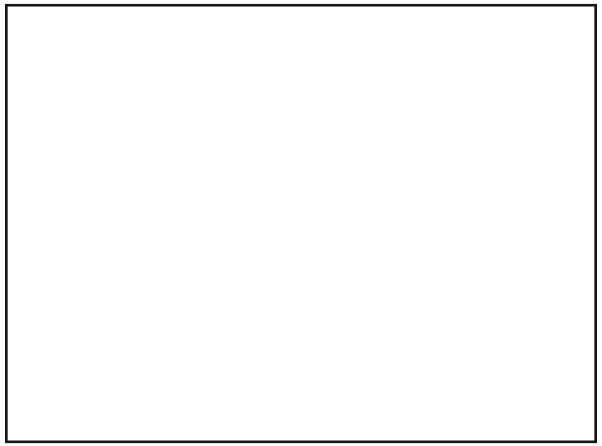


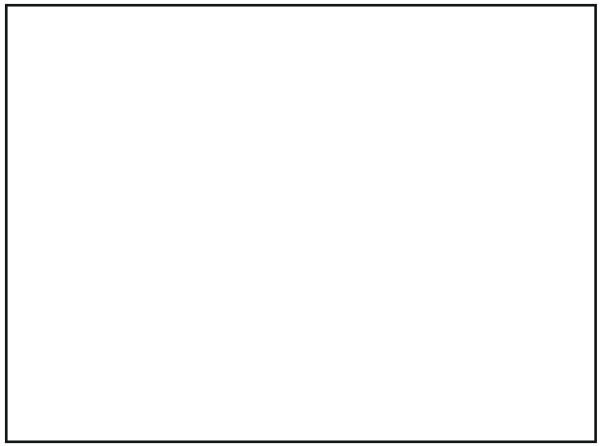


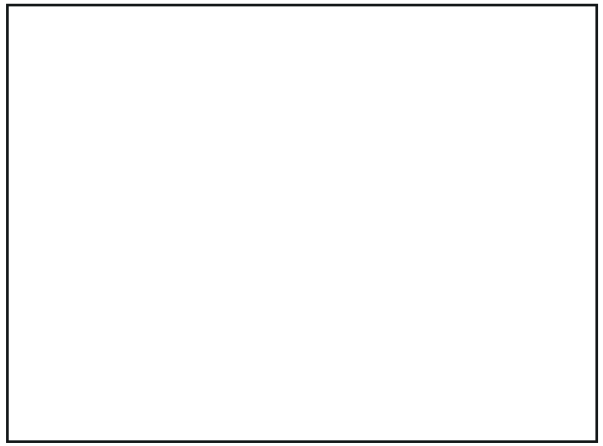
Storyboard

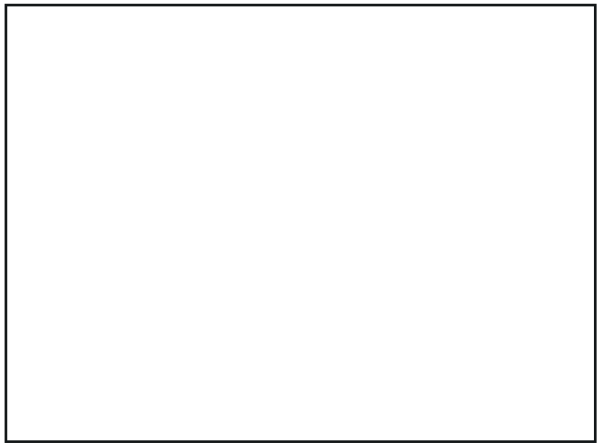
Storyboard

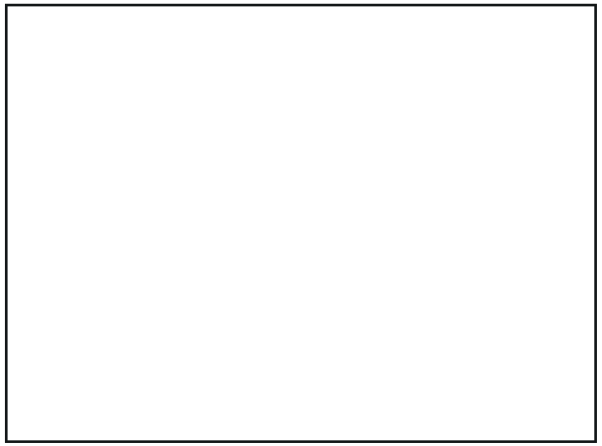




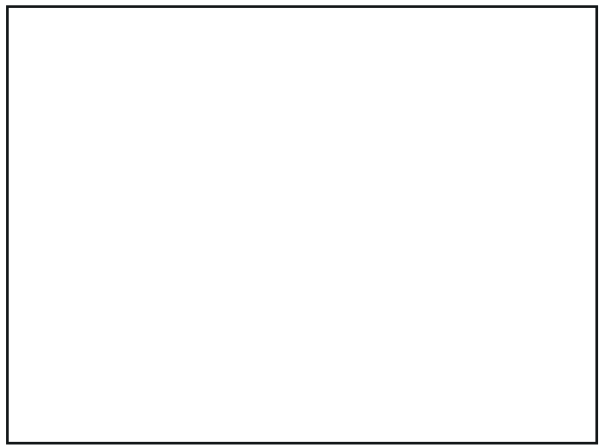


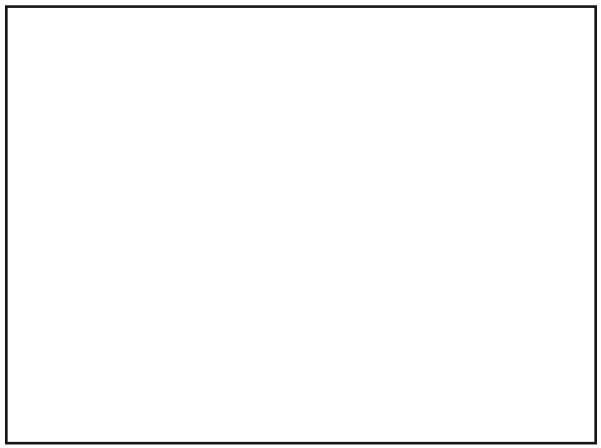


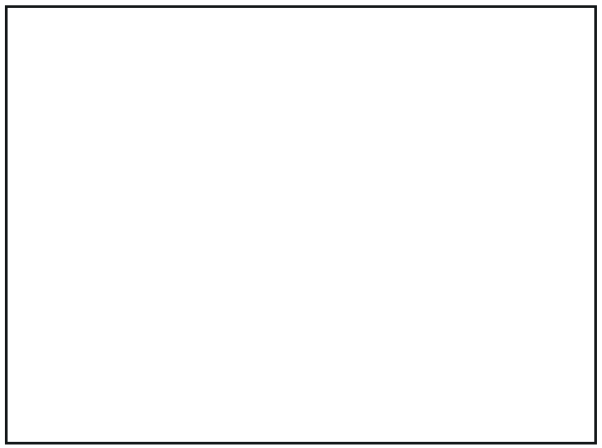


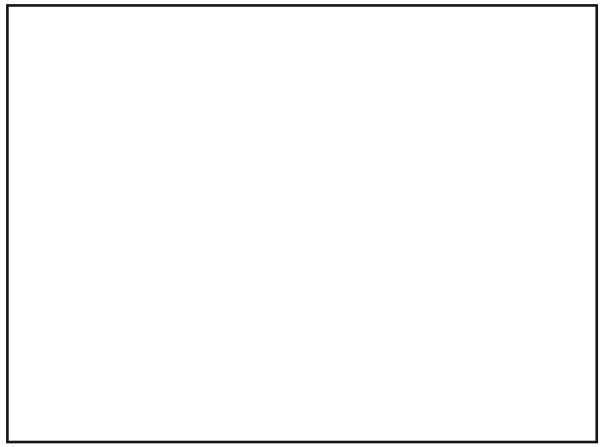


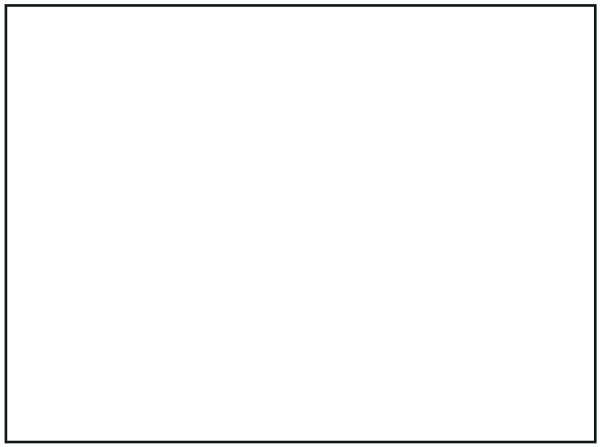
Storyboard

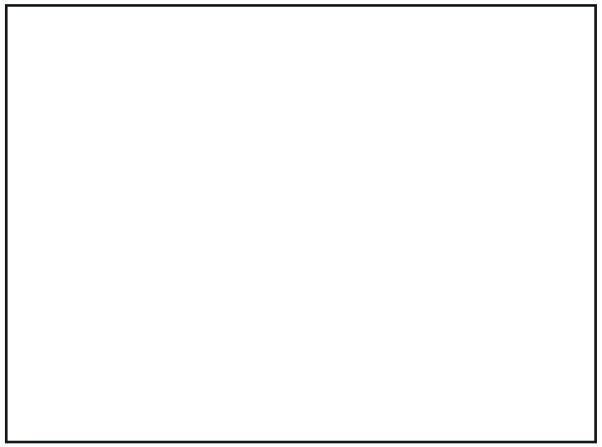




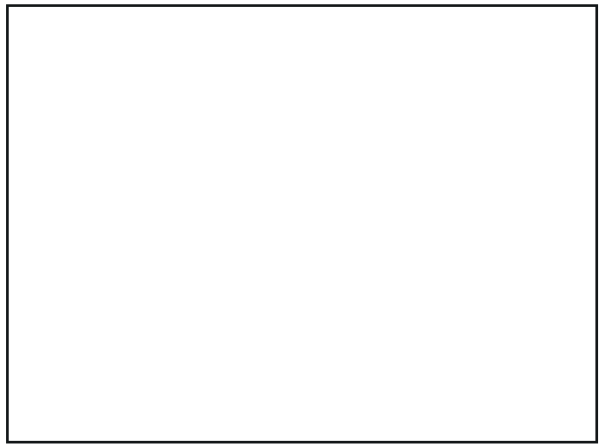


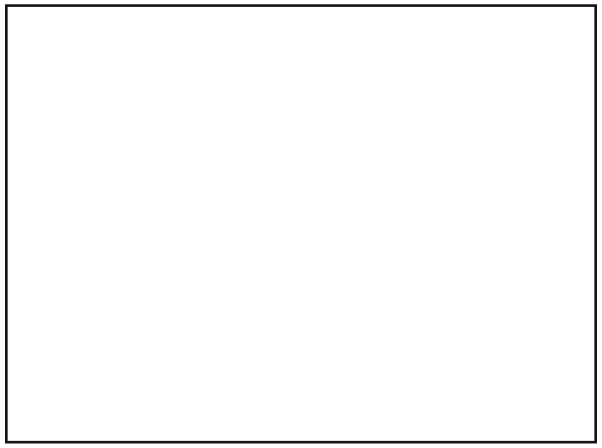


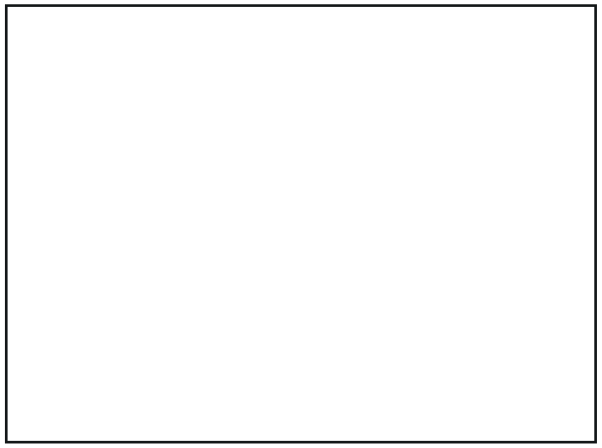


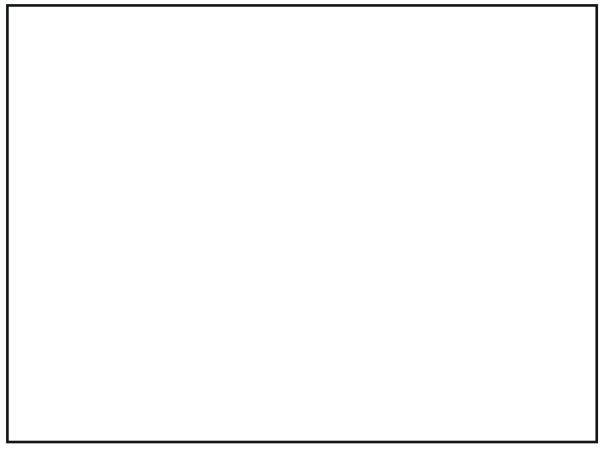


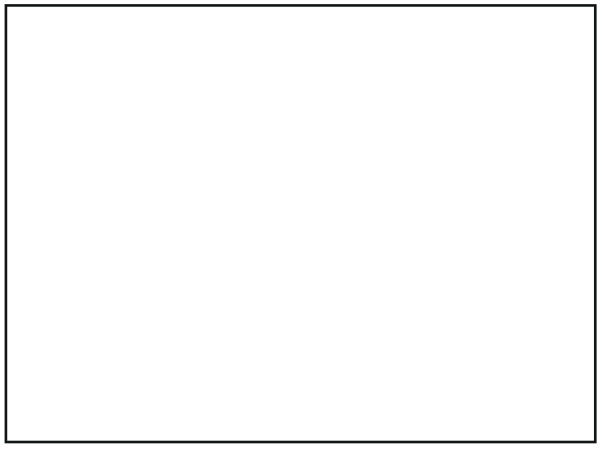
Storyboard

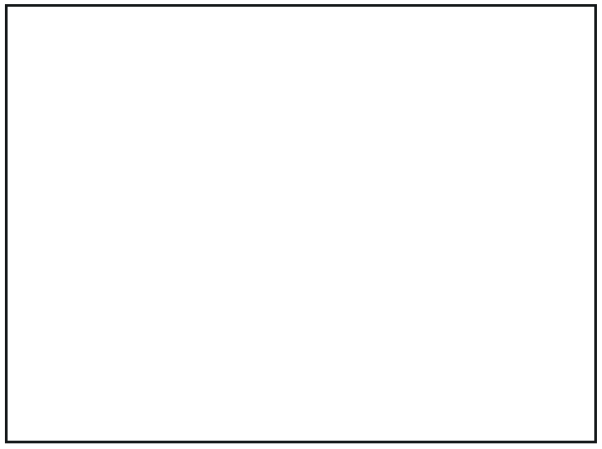






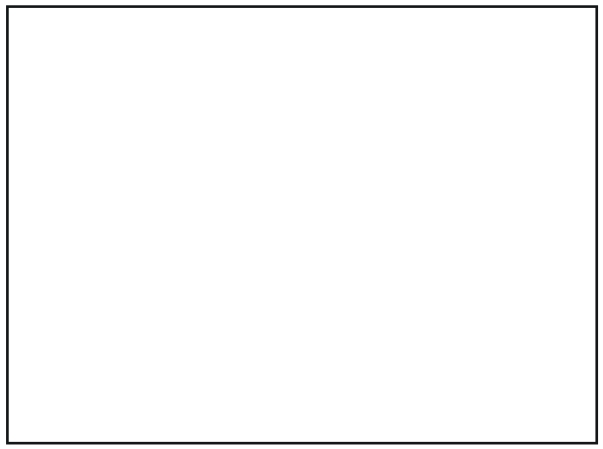


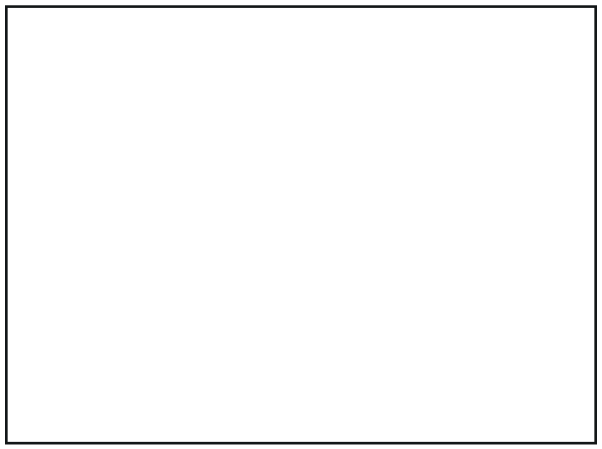


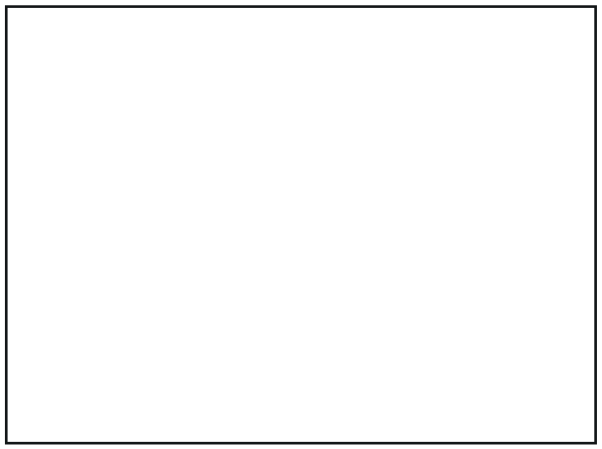


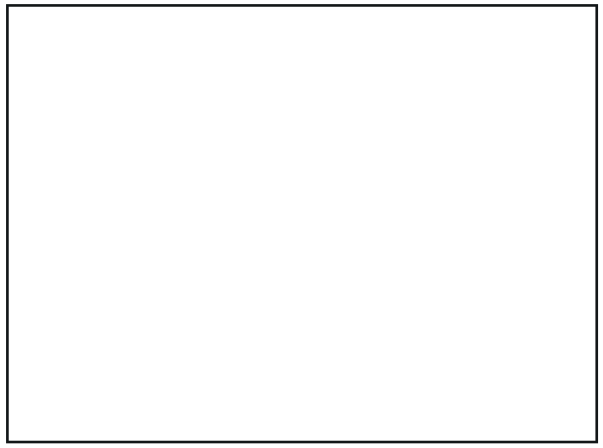
Storyboard

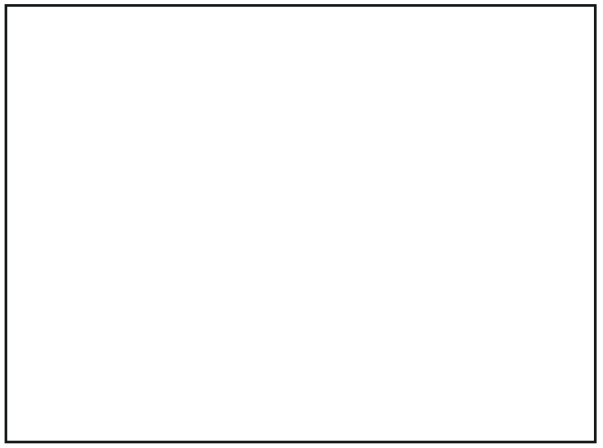
Storyboard

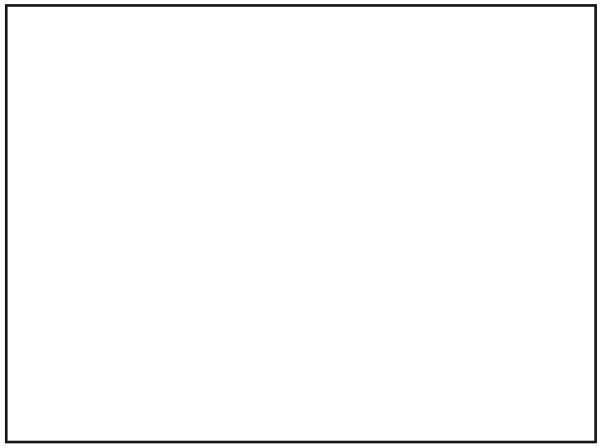




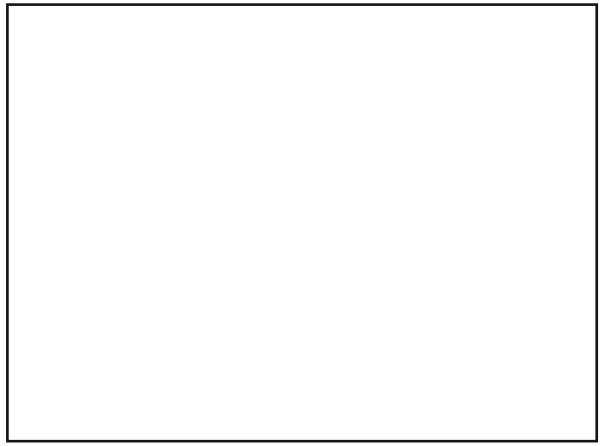


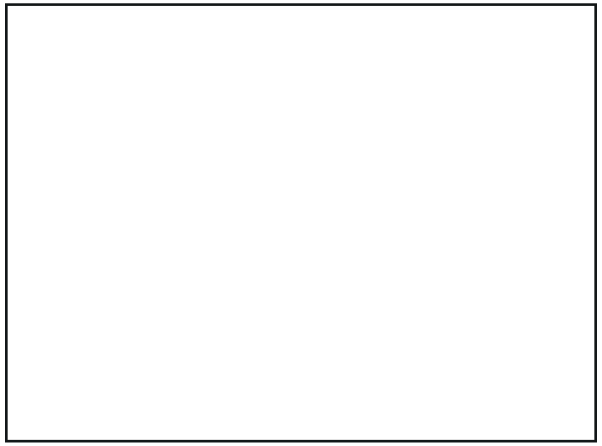


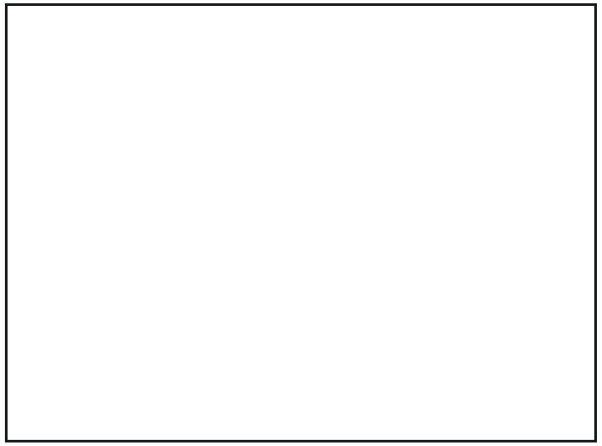


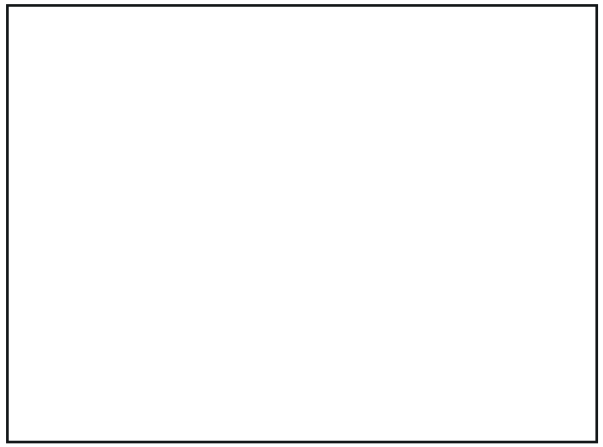


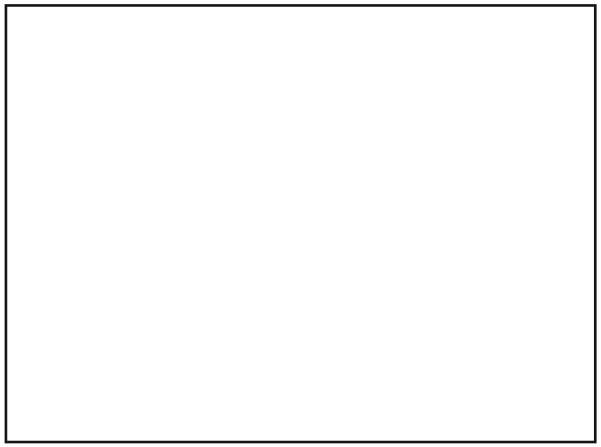
Storyboard

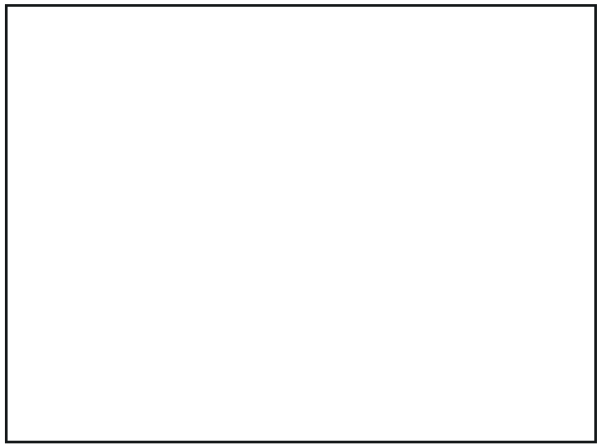




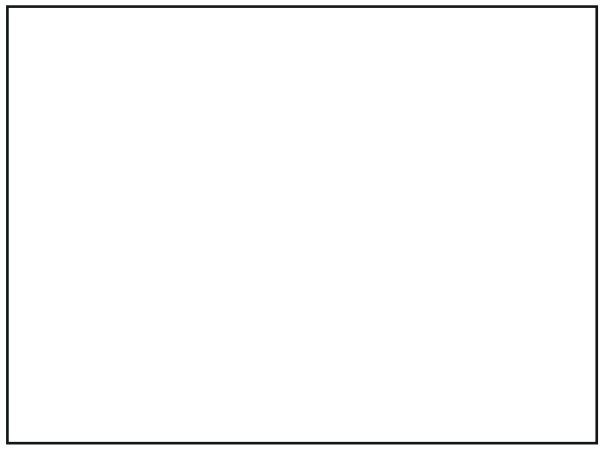


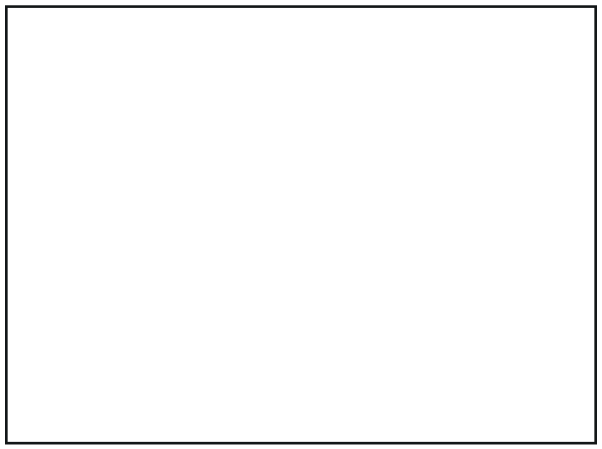


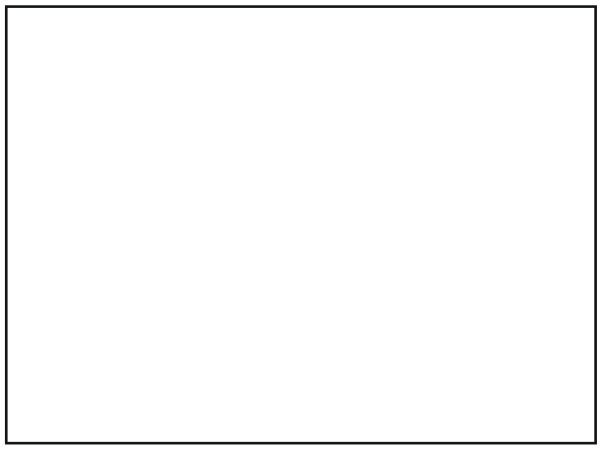


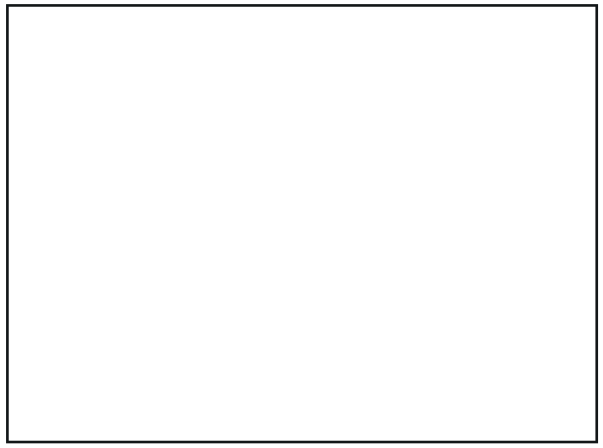


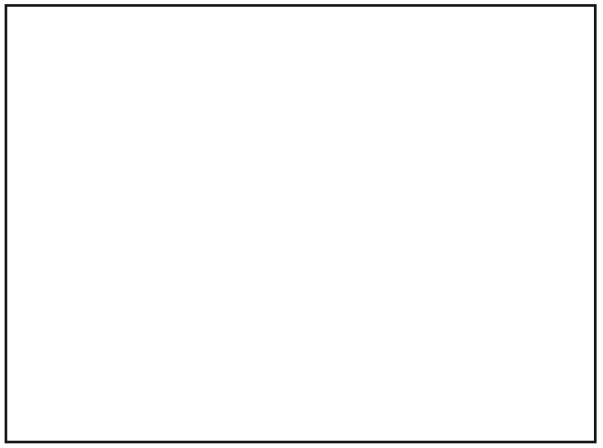
Storyboard

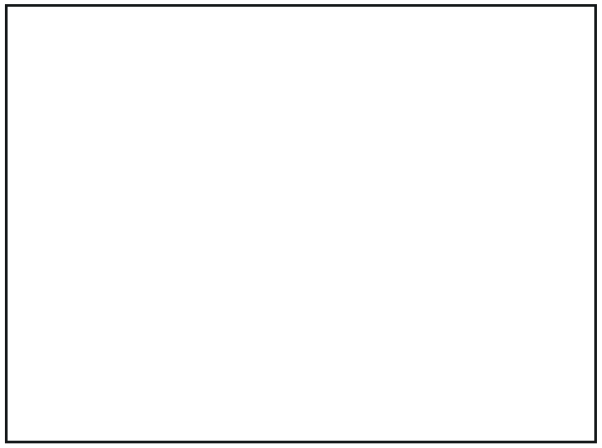






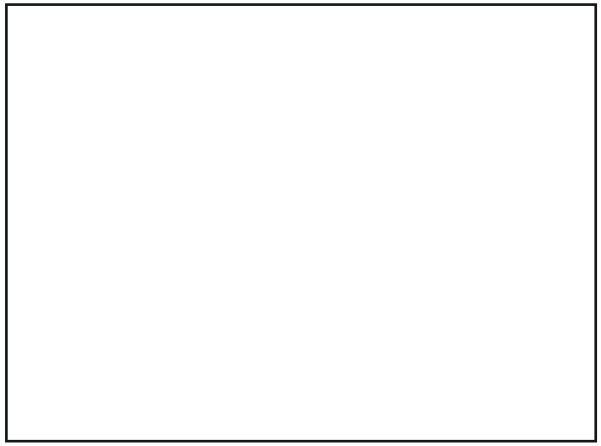


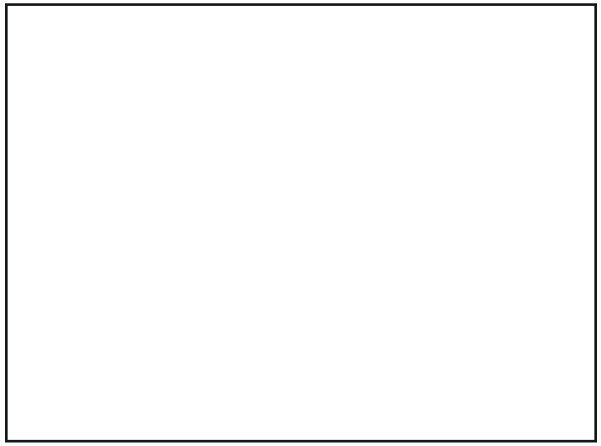


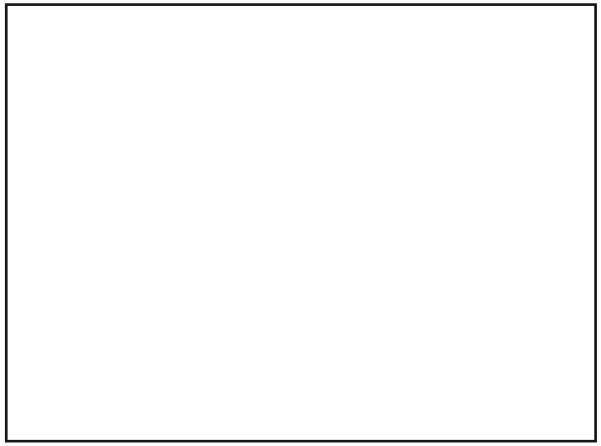


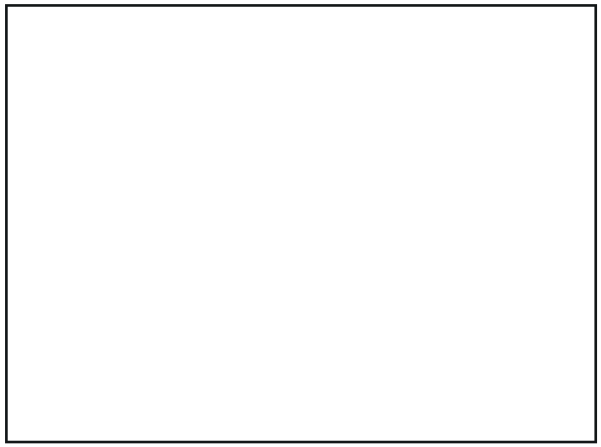
Storyboard

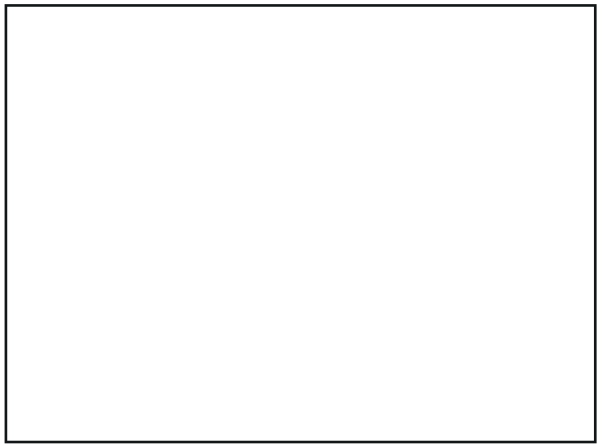
Storyboard

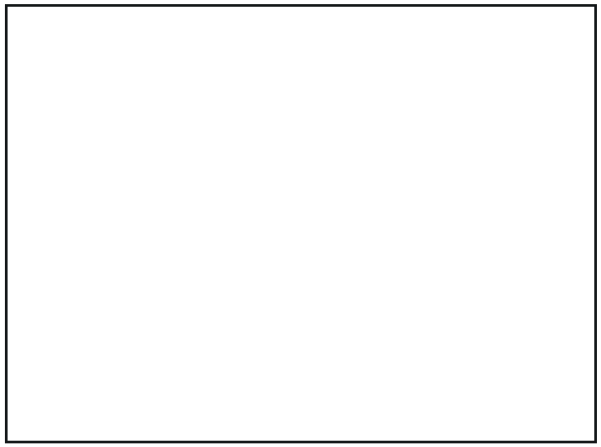




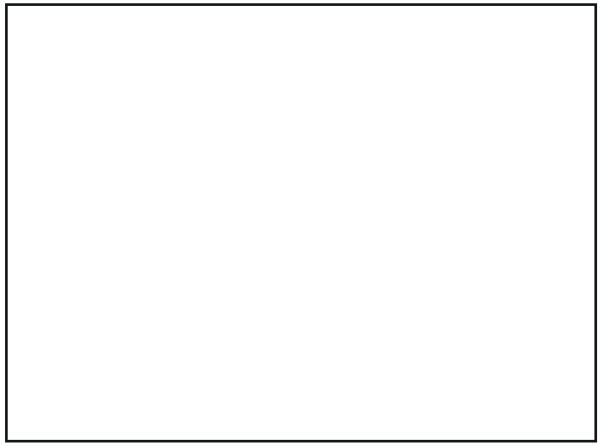


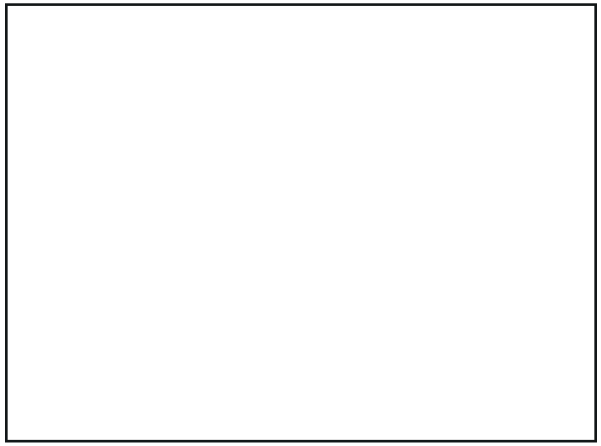


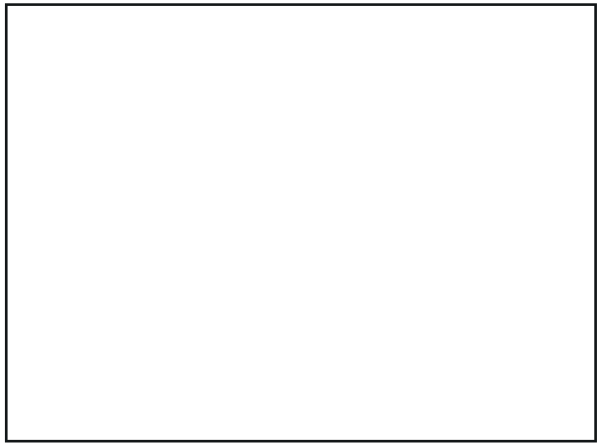


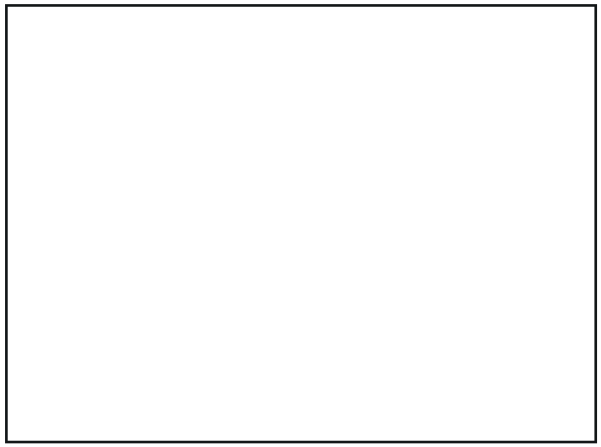


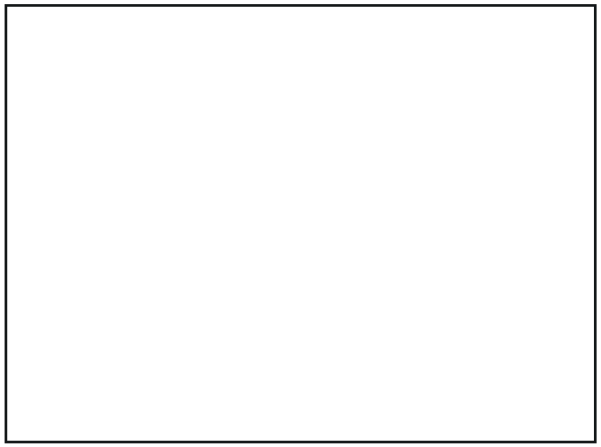
Storyboard

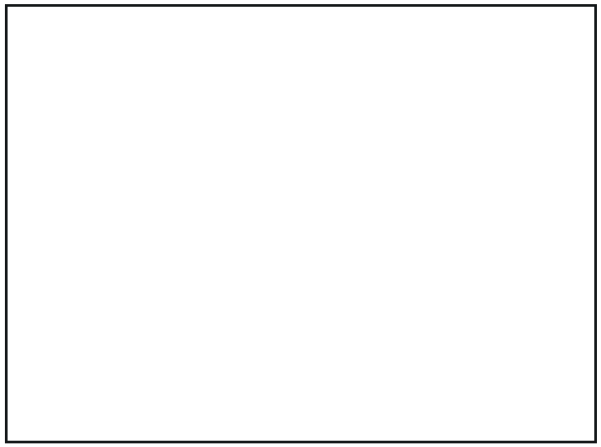












MAGAZINE

micmxiff_film_fest

Micmxiff

MICMXIFF