

////ALCHÉ & NAISHTAT////////////////////////////////////
////////////////////////////////////PUAN////

////HERNÁNDEZ////////////////////////////////////
////////////////////////////////EL VIENTO QUE ARRASA////

////MARKOWICZ////////////////////////////////////
////////////////////////////////PEDÁGIO////

////QUEBRADA////////////////////////////////////
////////////////////////////////EL OTRO HIJO////

*****LATAM PREMIERE*****

CINE _ LATINOAMERICANO
EN _ ESTRENO _ MUNDIAL _ EN
TORONTO Y SAN SEBASTIÁN

CINEMA MÉXICO EN

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

HORIZONTES LATINOS

EL ECO

Dira. Tatiana Huezo | 2023

México, Alemania

Con apoyo del Imcine
FOCINE

HEROICO

Dir. David Zonana | 2023

México, Suecia

Con apoyo del Imcine
FOCINE, EFICINE

TÓTEM

Dira. Lila Avilés | 2023

México, Dinamarca, Francia

Con apoyo del Imcine
EFICINE

PERLAK

MEMORY

Dir. Michel Franco | 2023
México, Estados Unidos
Con apoyo del Imcine
EFICINE

NEST

**LO QUE LOS ÁRBOLES
SUEÑAN**

Dir. Alfonso de Angoitia
| 2023
México

LAS ESTATUAS

Dir. Natalia García Clark
| 2023
México

PRINCIPIO Y FIN

Versión digitalizada

Dir. Arturo Ripstein | 1993
México
Con apoyo del Imcine

KLASIKOAK

**GOBIERNO DE
MÉXICO**

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

IMCINE
INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA

CinemaChile
films • content • people

CHILE *en* SAN SEBASTIÁN 2023

¡CONOCE PARTE
DE NUESTRA
DELEGACIÓN!

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.CINEMACHILE.CL

FRANCISCA BARRAZA
FUNKY FILMS

NICOLE BONILLA DÍAZ
LA MADRE

SERGIO CASTRO SAN MARTÍN
LATENTE FILMS

TOMÁS GERLACH
A SIMPLE VISTA

MOISÉS SEPÚLVEDA
JUNTOS FILMS

*****LATAM PREMIERE*****

C I N E _ L A T I N O A M E R I C A N O
E N _ E S T R E N O _ M U N D I A L

La premiere mundial de una película marca el fin de una larga etapa -desde su desarrollo hasta la búsqueda de financiación, preproducción, producción y postproducción-, y el comienzo de otra en la que va al encuentro de su público. Con esta nueva sección, LatAm cinema se propone hablar del cine latinoamericano más internacional con una mirada que aborda tanto la visión artística de los creadores como los mimbres de esta industria tan compleja como singular. La sección **LatAm premiere** comenzó en el Festival de Locarno de este año con entrevistas a Eduardo Williams (“El auge del humano 3”) y Mauricio Calderón Rico (“Todos los incendios”). Más adelante, en el Festival de Toronto, conversamos con Ángeles Cruz (“Valentina o la serenidad”) y con dos directoras cuyas películas fueron seleccionadas también en el 71º Festival de San Sebastián: Carolina Markowicz (“Pedágio”) y Paula Hernández (“El viento que arrasa”). Esta entrega, en formato de revista digital, se completa con las entrevistas a los directores de dos filmes que tendrán su estreno mundial, respectivamente, en la Sección Oficial y en New Directors del certamen donostiarra: María Alché y Benjamin Naishtat (“Puan”), y Juan Sebastián Quebrada (“El otro hijo”).////////////////////

SSIFF

SECCIÓN OFICIAL

/// MARÍA ALCHÉ Y BENJAMIN NAISHTAT

DIRECTORES DE "PUAN"

La repentina muerte del profesor Caselli deja una vacante en la cátedra de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. El candidato ideal es Marcelo (Marcelo Subiotto), pero la aparición del carismático Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), recién llegado de Europa con aura de eminencia, pone ese destino manifiesto en riesgo.

Ese es el centro de "Puan", la primera película en conjunto de los directores y guionistas María Alché y Benjamin Naishtat. El título refiere al apelativo del centro de estudio, que está, precisamente, en la calle Puán, en el barrio porteño de Caballito. Es en ese micromundo donde transcurre esta comedia de enredos que tendrá su estreno mundial el 26 de septiembre, como parte de la competencia oficial del 71° Festival de San Sebastián, y representará en los Goya a Argentina, donde tiene estreno anunciado para el 5 de octubre.

Es una comedia divertida e inteligente (incluso cuando se hace escatológica), llena de situaciones y de personajes que funcionan y confirman los elogios con que fueron recibidos los títulos anteriores de ambos directores. Se inscribe en la tradición de la comedia surgida del llamado Nuevo cine argentino y en su elenco hay grandes figuras además de Subiotto y Sbaraglia, están Julieta Zylberberg, Mara Bestelli, Alejandra Flechner, Cristina Banegas, Damián Dreizik y Héctor Bidonde; Andrea Frigerio tiene una divertida aparición especial.

"Puan" es una coproducción entre Argentina (a través de las productoras Pasto y Pucará Cine), Italia (Kino Produzioni), Alemania (Pandora Film Production), Francia (Atelier de Production) y Brasil (Bubbles Project). De las ventas internacionales se encarga la francesa Luxbox.

El vínculo de los directores con San Sebastián es largo y fructífero. Naishtat ganó la Concha de Plata a la mejor dirección con "Rojo" (2018), que también se llevó los premios a mejor actor (Darío Grandinetti) y a la mejor fotografía (Pedro Sotero), mientras que su "Historia del miedo" participó en Horizontes Latinos en 2014.

Alché, por su parte, ganó el premio Horizontes Latinos en 2018 con su ópera prima "Familia sumergida", y su nuevo proyecto, "Te amo y hoy todo es hermoso" ("una película de época que surgió a partir de historias familiares", contó) participa del programa vasco de residencias y desarrollo de proyectos, Ikusmira Berriak.

Previo al estreno de "Puan" en la competencia oficial de San Sebastián, los directores charlaron con LatAm cinema. [Por Fernán Cisnero.](#)

Teniendo en cuenta los antecedentes de ambos, más volcados al drama, "Puan" es una película sorprendente.

María Alché: Sí, a nosotros también nos sorprendió. Nuestras películas (Benjamín ya tenía tres, yo, una sola) venían de otros lenguajes y la idea de hacer algo en conjunto incluía, desde siempre, esto de tirarse de un trampolín a un lugar que fuera nuevo para los dos. Y está la circunstancia de que el proyecto no hubiera sido posible sin ese tiempo de encierro obligado por la pandemia que nos permitió escribir y pensar algo así. Surgió entonces, orgánicamente, la idea de hacer una comedia, algo que nos tentaba mucho. O, al menos coquetear con el género, porque después la película fue tomando cosas de drama. Y también queríamos trabajar con Marcelo Subiotto, otro impulsor del proyecto.

Salir, como se suele decir, de la zona de confort, entonces, fue uno de los motores detrás de "Puan"...

Benjamín Naishtat: Hacer comedia fue la regla que nos impusimos para abordar una serie de temas que, de otra manera, podían ser más densos o tristes, como pueden ser la situación

de la educación pública o cuestiones existenciales como la muerte de alguien cercano. Sobre esos temas espesos, queríamos hacer una película luminosa y para eso el camino era el tono de comedia, un género realmente difícil y a la vez muy popular.

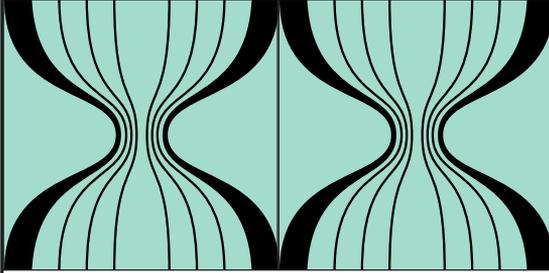
M.A.: Benjamín tiene mucho humor y no lo había explotado en sus películas; yo he tratado de colarlo en las mías, pero muy poco. Sentía que nos reíamos de cosas que se volvían absurdas y las utilizamos con el desafío consciente de convertirlas en una película.

"Puan" parece dividida en situaciones o sketches, como los de Marcelo con Luisa, la empleada que trabaja en casa de su alumna particular. ¿Cómo trabajaron el guion?

B.N.: Lo fuimos trabajando por capas desde lo primero que apareció, que fue Puan, la Facultad de Filosofía y Letras, un mundo muy particular con sus dosis de absurdo y extrañeza. Por ejemplo, el edificio fue en su origen una fábrica de cigarrillos y nunca perdió su estirpe industrial, sin embargo, ahí adentro se está hablando del sentido de vivir. Hay un contrapunto entre el espacio y lo que se versa

Spanish Audiovisual: **Talent and Future**

SPANISH 2023
SCREENINGS

On Tour

ROMA 9-13 OCT

**MERCATO
INTERNAZIONALE
AUDIOVISIVO**

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

en las instalaciones que genera un tono muy particular y extraño. Y después se organizó todo un poco a partir de la economía, en el sentido literal, porque un docente público necesita varios trabajos para vivir. Todo eso nos fue abriendo a los otros mundos.

La película se cuela en la tradición de cierta comedia asociada con el Nuevo cine argentino, principalmente con la figura de Daniel Burman. ¿La inclusión de Damián Derzik en un personaje con cercanías al que hizo en "Derecho de familia" de Burman es una pista en ese sentido?

B.N.: Hay varias tradiciones que atraviesan el tipo de comedia que queríamos hacer. Las primeras películas de Burman eran comedias fantásticas como "El abrazo partido" y "Derecho de familia", con personajes llenos de vida, muy particulares, muy ricos. Honestamente, no teníamos presente lo de Damián Derzik, pero es una linda coincidencia. Y después también está la comedia argentina más tradicional del tipo "Esperando la carroza" con sus situaciones costumbristas y eso también, de alguna manera, atravesó la escritura, aunque quizás no se note tanto. Y hay otras comedias de otros cines, y hasta quizás más modernas, como las de la alemana Maren Ade, que revisó el guion y nos ayudó, o Alexander Payne, que tiene unas comedias muy humanas que son tristes y cómicas a la vez.

En otra tradición, juntaron una selección de grandes actores argentinos: Subiotto, Sbaraglia, Banegas, Zyberberg, Bidonde, tantos. ¿Cómo encararon ese trabajo?

M.A.: El guion era una delicia porque había muchos personajes y nos permitía armar una constelación muy grande de actores. Nuestra idea desde un principio fue que cada uno fuese un intérprete muy bueno, lejos de esa idea de que si un personaje aparece poco es menos importante o tiene menos vida. Estábamos bastante preocupados de que cada uno tuviera su cosa interesante, su contradicción, algo de tridimensionalidad. El casting lo encaramos desde esa búsqueda muy precisa

y ensayamos un montón. En Argentina hay una tradición de actores muy variada y todos vienen de escuelas distintas, entonces la búsqueda es el tono, amalgamarlos a todos en un lenguaje común. Acá teníamos el contrapunto entre las cosas más graciosas de los personajes y el tema de la filosofía o ese lenguaje al que uno se tiene que aproximar.

La película está puntuada por clases de filosofía y la primera es sobre Rousseau. ¿Hay que verla como un código de lectura, como una posible interpretación de lo que está por venir?

B.N.: No necesariamente. Siempre intentamos que no fuera solemne, que no tuviera una especie de gran mensaje. Sí quisimos que cada clase de Filosofía -y hay varias escenas- tuviera espesor y que el espectador pudiera disfrutar de lo que es una clase de filosofía cuando es buena, accesible, dinámica. Pusimos mucho trabajo en entrenar a Marcelo y en leer textos para escribir los diálogos: es, así, una película que invita a pensar.

M.A.: Pero sí, en algún punto, las clases están relacionadas con algo de la vida de los personajes y con lo que está hablando la película. Eso es algo que buscamos que sucediera y, sí, el Rousseau del comienzo tiene alguna clave de lectura para el resto de la película.

Alché ya había trabajado con la directora de fotografía francesa Helen Louvart en "Familia sumergida". ¿Cómo es trabajar con una artista tan importante?

B.N.: Fantástico, porque ella es una especie de escuela viviente que se involucra con una entrega absoluta en los proyectos aportando su tiempo y su sabiduría. Y realmente encontró la forma de filmar esta película con los condicionamientos de tiempo, de espacio, de rodar en la calle. Había que encontrar una estética, una forma y una velocidad. Las hallamos y todo eso se lo debemos a Louvart.

La película es una coproducción a cinco bandas entre Argentina, Italia, Francia, Brasil y Alema-

nia. ¿Cómo fue montar una infraestructura así? M.A.: Son los productores que venían trabajando con Benjamín en "Rojo", más Bárbara Francisco de Pasto que había trabajado conmigo en "Familia sumergida". De base, era como una especie de experimento de trabajar, nosotros, como codirectores y ellos como coproductores, y esa sinergia hizo que rápidamente aparecieran los socios de afuera.

¿Cómo es ser parte del ecosistema del Festival de San Sebastián?

M.A.: Es un festival muy hermoso y muy abierto al cine argentino y latinoamericano. El programa Ikusmira Berriak tiene lugar en un espacio increíble que se llama Tabakalera donde hay una escuela de cine, con crítica, restauración de películas, formación de cineastas, y que dialoga con el festival. Tienen una sala que programa películas todo el año y realmente es un lugar donde se ama mucho el cine, la

gente va a las salas y durante el festival también se llenan las funciones. Es un gran acontecimiento y, para nosotros, que nos gusta ver las películas en salas, es un honor estar en un lugar donde se celebra y se cuida así al cine.

"Puan" pasó por Proyecta, la plataforma de coproducción organizada conjuntamente por Ventana Sur, Marché du Film y San Sebastián. ¿Cómo valoraron esa experiencia?

En Argentina, con el paso de los años y sobre todo en el contexto de la crisis, cada vez es más imprescindible contar con financiación extranjera para filmar en un piso de condiciones técnicas. Todas esas plataformas, mercados, festivales son ayudas insoslayables para defender el piso técnico de lo que hacemos. Hoy se está filmando en Argentina menos días y en peores condiciones de lo que se filmaba hace 20 años, entonces tenemos una ecuación difícil para cuidar la factura de lo que hacemos.

49

FESTIVAL DE HUELVA
CINE IBEROAMERICANO
DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE 2023

WWW.FESTCINEHUELVA.COM

Patronos

Con el patrocinio de

Con la financiación de

Colaborador oficial

tiff

TORONTO INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2023

/// CAROLINA MARKOWICZ

DIRECTORA DE "PEDÁGIO"

Un año después de estrenar su ópera prima "Carvão", la brasileña Carolina Markowicz presenta "Pedágio" (Peaje, en su traducción al español) y se consolida como una de las directoras más relevantes del cine latinoamericano actual. Siempre interesada en el retrato social, y especialmente en abordar temáticas LGBTQ+, Markowicz acaba de ser reconocida con el Emerging Talent Award en el Festival de Toronto, donde "Pedágio" tuvo su estreno mundial antes de hacer escala en el Festival de San Sebastián como parte de la sección Horizontes Latinos.

Producida por Biônica Films en coproducción con Globo Filmes y Paramount Pictures, y la portuguesa O som e a fúria, "Pedágio" pone el foco en el Brasil profundo, en ese territorio escindido entre la fe y la supervivencia donde la violencia es moneda corriente.

La película está centrada en la relación entre una madre y su hijo. Suellen, interpretada por Maeve Jinkings, trabaja en una cabina de peaje; allí se percata de que puede utilizar su trabajo para conseguir el dinero que necesita para enviar a su hijo a un costoso programa de conversión a cargo de un reconocido pastor extranjero.

Por [Cynthia García Calvo](#).

Hace apenas un año estrenabas tu ópera prima y ahora presentas tu segundo largo, ¿cómo fue el proceso de este film tan cercano al otro?

Da la sensación de que este film fue muy rápido, pero la verdad es que comencé a trabajar en "Carvão" y un poco después en "Pedágio". Fui trabajando las historias en paralelo porque se demora mucho tiempo en levantar un film, por eso no quería tener un solo proyecto. Entonces fui desarrollando ambos durante unos siete años. Iba y venía de uno a otro a medida que avanzaban. El financiamiento de "Pedágio" fue más rápido, pero entonces vino la pandemia y se truncó el rodaje. Entonces volví a "Carvão", que terminó siendo mi primer film.

La película ahonda en el tema de la religión, la doble moral, la violencia... ¿Cuál dirías que es el tema central de la película?

Me interesa hablar del poder de la hipocresía y de la complejidad humana. Sobre cómo la homofobia se hace presente en estos lugares conservadores, cómo se permite la violencia y la burla porque se naturaliza. Hasta los políticos dicen cosas absurdas, que si no fuera trágico hasta sería gracioso. Quería mostrar ese absurdo, porque son cosas que suceden. Las cosas que mostramos que hace el pastor son ficcionadas, pero podrían no serlo. Es increíble las cosas que se dicen, y lo que es peor, es que esas cosas se crean. Entonces me genera mucho interés abordar esas hipocresías de la sociedad.

El territorio parece algo muy importante en la película, como si fuera un personaje...

Para mí, el territorio, la atmósfera de las ciudades, influye mucho el comportamiento de las personas. Entonces, para mí, el lugar es un personaje que va a influir en el humor, la personalidad y el comportamiento de las personas. Me parece interesante mostrar esos lugares que son tan diferentes, como Cubatão, donde se rodó, que es un lugar fascinante, una ciudad industrial que fue de las más contaminadas del mundo, pero a la vez hay

mata atlántica alrededor. Entonces, es rarísima porque es gris, pero, a la vez, cuando estás ahí, es inexplicablemente agradable. Hay algo muy contradictorio que creo tiene que ver con la película. Llegando a la ciudad hay una placa que es perfecta para definirla: "Cubatão: símbolo de ecología", y la placa está toda derreitada por la contaminación. Es una paradoja y eso lo encuentro fascinante.

La opresión y la violencia contra la comunidad LGBTQ+ está muy presente en tus historias, ¿qué parte de esa realidad querías mostrar en esta película?

Me interesaba mostrar personajes oprimidos que no son víctimas, que tienen poder, tienen fuerza y no van a desistir. Un personaje que se niega a cambiar su naturaleza. Me parecía importante no victimizar al personaje. Y el tema de la aceptación de la madre, del padre; no es tan sencillo seguir adelante si no se es aceptado, es muy doloroso. La falta de aceptación te deja muy frágil para enfrentar al mundo. La madre le dice al personaje que el mundo afuera es difícil. Y sí, el mundo siempre es difícil, pero si tienes esa red de protección dentro, te deja todo más fácil. Eso era algo que estaba en mi cortometraje "O órfão" (2018) y tiene también "Pedágio".

Ahora Brasil está retomando la actividad cinematográfica tras las enormes dificultades de los últimos años, ¿cómo ves el futuro del cine brasileño?

Creo que es difícil reconstruir después de una tragedia. Lleva tiempo. El cine es un arte caro, que demanda mucho trabajo de mucha gente. Toda la destrucción que se vivió en los últimos cuatro años es difícil de reconstruir. Hubo una destrucción medio ideológica: como que el cine era un arte de comunistas para destruir la familia tradicional brasileña, un mal uso del dinero público. Y todo eso es muy nocivo porque provoca que no haya un estímulo de la propia sociedad para apoyarlo. Espero que se logre retomar lo que se estaba construyendo, aunque creo que va a llevar tiempo.

27

FESTIVAL DE
MÁLAGA

1-10 MARZO 2024

ORGANIZADO POR

málaga
la ciudad redonda

Ayuntamiento
de Málaga

MálagaProcultura

festivaldemalaga.com

tiff

TORONTO INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2023

/// PAULA HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE "EL VIENTO QUE ARRASA"

El paso del tiempo te hace más libre, afirma la directora argentina Paula Hernández cuando mira en retrospectiva su trayectoria de más de dos décadas. Tras "Los sonámbulos" (2019) y "Las siamesas" (2020), la cineasta estrenó en Toronto su nueva película, "El viento que arrasa", que ahora abrirá la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Basada en la novela homónima de Selva Almada, el film supone para Hernández la oportunidad de profundizar en un tema que ha marcado sus últimos filmes, los universos familiares, con la madurez y la libertad que le ha dado el paso del tiempo. [Por Cynthia García Calvo.](#)

"El viento que arrasa" es una coproducción argentino-uruguaya entre Rizoma, Cimmarrón y Cinevinay con guión de Hernández junto a Leonel D'Agostino. La película cuenta la historia del reverendo Pearson (Alfredo Castro), que viaja junto a su hija Leni (Almudena González) en misión evangélica. Un accidente con el auto los obliga a detenerse en el taller del Gringo (Sergi López). Cuando el reverendo se obsesiona con salvar el alma de Tapioca (Joaquín Acebo), el hijo del mecánico, Leni entiende que es momento de asumir su destino.

Esta película es un proyecto que te propuso el productor Hernán Musaluppi ¿qué te llevó a aceptar su propuesta?

Musaluppi tenía los derechos y me dijo que, habiendo visto “Los sonámbulos” y “Las siamesas”, había pensado en mí. Es muy tentador que alguien te llame y te diga que vio tu trabajo y que tiene un proyecto ligado con lo que te interesa. Cuando leí la novela, entendí por qué pensaron en mí. Tenía que ver con unos universos familiares bastante encerrados. Estaba este universo familiar que me atraía y me permitía seguir indagando en cómo funcionan esos vínculos encerrados, endogámicos y con educaciones tan pesadas. Me gustaba poder contar esto desde otro punto de vista, porque ya no estaban las madres, y en las películas que yo había trabajado estaban más los universos femeninos. También me gustaba el desafío de que fuera algo alejado de mí: por un lado, el mundo religioso, que no tiene nada que ver con mi formación ni mis creencias, y, por el otro, un mundo más rural en el que las relaciones se construyen de otra forma.

¿Cómo fue la fusión del universo que te es propio con los elementos de la novela?

Primero la leí muchas veces para pensar desde dónde adaptarla, ya que tiene muchas posibilidades. La novela tiene algo cinematográfico medio tramposo. Tiene muy buenas escenas, buenos personajes, pero en términos de la construcción de un relato cinematográfico empiezan a aparecer agujeros por cómo está construida. Primero se definió desde dónde contarla, elegir el punto de vista, que fue el de Leni, la hija, que eso difiere de la novela, y después fue buscar algo que no tuviera que ver con un relato en varios tiempos. La novela tiene una fragmentación temporal que yo no quería construir en la película. Entonces se buscó cómo mostrar todo ese pasado que está contado en flashbacks de ida y vuelta en la novela; ver de qué manera eso se podía poner en una línea de tiempo presente. Y construir todo eso en ese viaje. La forma en la que yo he trabajado las adaptaciones es ir encontrando tu propio universo dentro de ese universo. Es como una traición a la novela, pero en un buen sentido.

Comentabas que lo religioso está muy alejado de ti, ¿cómo encaraste el desafío de mostrar esa parte en la historia pensando también en el peso que la religión evangélica ha ganado en estos últimos años?

En principio intenté no juzgarlo. Realmente tuve que hacer un trabajo de investigación, leer sobre cómo había crecido el evangelismo, por qué en ciertos lugares, por qué en Latinoamérica ganaron tanta fuerza a partir de los '90, qué lugares ocupaba el Estado que luego dejó de ocupar y esos lugares fueron tomados por la religión... mucho material de lectura desde sociólogos a antropólogos. Primero estuvo este trabajo para entender ese universo, al mismo tiempo que escribía con Leonel D'Agostino, que sí tiene una formación católica. Definimos qué pastor queríamos mostrar, porque era peligroso caer en el cliché. Y a mí me parecía interesante estar en el lugar de la creencia, construir alguien que cree de forma ciega y eso puede arrasarse con todo, incluso con su propia hija.

En el elenco hay actores de larga trayectoria como Alfredo Castro y Sergi López, que junto a los jóvenes conforman un elenco muy sólido. ¿Cómo fue el trabajo con esta diversidad de intérpretes de distintos países, diferentes acentos y experiencias?

Los cuatro fueron actores que se metieron de lleno en la película. Durante un año hicimos trabajo a distancia, con encuentros por zoom y lecturas. Pensamos algunas cuestiones que tenían que ver con el idioma. La película está situada en una zona cercana a una frontera. Para mí, la idea de frontera no es un lugar de límite, sino de mezcla. Entonces, si bien teníamos cuatro actores con acentos muy distintos, tomamos la decisión de anclarlo en un lugar de la mesopotamia para tener una sonoridad, un color; no queríamos hacerles borrar sus acentos, pero sí que esos acentos se desdibujaran. La película no tiene una precisión de lugar. Por otro lado, Almudena y Joaquín salieron de un proceso muy largo de casting. No tenían mucha experiencia, así que hubo un trabajo de entrenamiento con María Laura Berch. Después hicimos un encuentro con todos, meses

SSIFF

NEW DIRECTORS

/// JUAN SEBASTIÁN QUESADA

DIRECTOR DE "EL OTRO HIJO"

Nacido en la ciudad de Medellín en 1987, Juan Sebastián Quebrada se fue dando a conocer en la industria conjugando sus roles como editor, guionista y director. Su proyecto de grado en la Universidad del Cine de Buenos Aires, "Días extraños" -una historia sobre la identidad contada desde el punto de vista de una pareja de inmigrantes-, fue estrenado en el BAFICI en 2015 y pasó por festivales como Munich, Cinélatino de Toulouse y Cartagena. Dos años después, su cortometraje "La casa del árbol" fue estrenado en Toronto y se alzó con el premio al Mejor director en Bogoshorts. En 2023, Quebrada estrena su primer largometraje, "El otro hijo", en la sección New Directors de San Sebastián.

Una producción colombiana en coproducción con Argentina y Francia, la película cuenta la historia de Federico, un adolescente que, en las semanas previas a su graduación, debe afrontar la repentina muerte de su hermano Simón. Con el duelo como telón de fondo, un vínculo inusual comienza a desarrollarse entre Federico y Laura, la exnovia de su difunto hermano.

La búsqueda de identidad narrada en una paleta de grises, al igual que en "Días extraños", se entrelaza en este caso con la vivencia del duelo. LatAm cinema charló con el director colombiano sobre el proceso de producción de la película y cómo esta fue tomando forma hasta llegar a la competencia del festival donostiarra. [Por Nicolás Medina.](#)

¿Cómo surge la idea de la película?

La idea surge a partir de mi propia experiencia, la muerte de mi hermano hace ocho años. Dos años después, me pongo a escribir. Por un lado, sentía que no podía hacer la película, pero, por otro, pensaba: "si no hago esta película, no me interesa hacer ninguna otra". En ese momento, la herida era eso, solo una herida. Entonces hice una primera versión del guion que me gustó mucho, pero al mostrarla me di cuenta de que todavía no era un objeto independiente de mi historia personal. Era una especie de crónica, algo que me importaba solo a mí y a nadie más. Todavía no era una película con su propia lógica. Más adelante llegué a la versión con la que me presenté al fondo, que ya empezaba a ser una película consciente.

Por momentos puede resultar difícil empatizar con el protagonista y sus decisiones, sin embargo eso funciona muy bien.

Yo creo que el duelo era un terreno que me permitía buscar y jugar con ciertos límites. Explorar cómo se materializa esa experiencia que muchas veces para mí se representa de una manera demasiado solemne, porque yo sentí que mi experiencia fue todo menos solemne. Estaba muy desbordado. Es como una especie de infierno. Me gustaba la idea de explorar cómo, en estas circunstancias, los personajes pueden tomar decisiones que no tomarían en otro momento.

¿Cómo fue el proceso de financiación?

Cuando volví a Colombia después de rodar mi proyecto de grado en Buenos Aires, me encontré un panorama bien distinto. En Buenos Aires, la Universidad funcionaba casi como una productora, pero en Colombia había que pasar sí o sí por el Fondo colombiano. Era un primer paso casi indispensable para poder realizar una película. El problema es que es un fondo muy competitivo, porque son pocos premios y mucha gente aplica todos los años. El año que yo postulé y gané, el año de la pandemia, se entregaron apenas dos premios entre más de 100 proyectos. Ahí empezó el proceso de financiamiento y luego surgió la posibilidad de coproducir con Francia y Argentina. Sin embargo, por

más que consigas el fondo y otras cosas, cuando haces cine independiente estás constantemente guerreándola. Yo tengo la sensación de que hacer películas en Latinoamérica sigue siendo casi un milagro. Y también es muy difícil darle continuidad a filmar. Muchas veces decimos que Colombia es un país de óperas primas.

Sin duda que hacer cine en Latinoamérica pueda ser una mochila pesada, ¿cómo manejas esas dificultades coyunturales?

En Buenos Aires, con "Días extraños", fue casi como actividad entre amigos con el equipo de la Universidad. "La casa del árbol", en cambio, ya fue una experiencia muy distinta, que implicaba fondos, armar un equipo, y fue una experiencia que me bloqueó. Me bloqueó esto de tener que trabajar para responderle a la gente, era otra presión. La gente llega a estas instancias en un estado de "quiero hacerlo bien, esta es mi película". Es como una combinación de algo muy grandilocuente y de un miedo gigantesco, el peor estado de ánimo con el que uno puede salir a hacer una película. El miedo a fracasar luego de acceder a un fondo y a que sea una oportunidad que no va a volver a repetirse. "La casa del árbol" me ayudó mucho para trabajar "El otro hijo" desde otro lugar, para estar más conectado con lo que estoy haciendo y que sea lo único importante, sin que influyan cosas externas. Eso me ayudó mucho. Si no, hubiera llegado con el pánico de que "si me queda mal mi primera película, se acaba el mundo".

¿Cómo fue el proceso y el trabajo con los países coproductores?

El productor principal de la película es Franco Lolli, que tenía una relación previa con Francia. De hecho, el coproductor de "El otro hijo" fue productor de su primera película, "Gente de bien". Después hablé con Juan Villegas, que había sido profesor mío en Buenos Aires y productor asociado en "Días extraños", sobre la posibilidad de hacer algo con Argentina. Para mí, el gran reto de las coproducciones es encontrar el deseo detrás de las lógicas, a veces un tanto extrañas, de las coproducciones. Por ejemplo, tener que poner un actor argentino en

la película, que en nuestro caso podía resultar un poco raro. Entonces abrimos un *casting* en Colombia de argentinos nacionalizados, y así conseguimos una actriz de padres argentinos, pero que lleva toda la vida en Colombia. Entonces fue muy chévere. Pero de verdad es un reto encontrar cómo trabajar con estas lógicas. De todas maneras, con ninguno de los dos coproductores partimos de cero: en Francia, por la experiencia previa de Franco y, en Argentina, por la mía. Fueron países a los que no llegamos a ciegas y eso fue importante. El fotógrafo Michaël Capron y las editoras Julie Duclaux y Pascale Hannover fueron los aportes principales de Francia, y la verdad es que hicieron un trabajo excelente. Se logró armar un cuadro que funcionó muy bien para la película.

¿La película participó de laboratorios y Work in Progress?

Primero, en una etapa más bien embrionaria, participamos en Tres Puertos. Fue una buena experiencia porque se trabaja con bastante libertad, a diferencia de otros espacios que buscan limitar más el proyecto para hacerlo posible. Más adelante tuvimos un trabajo muy interesante en el Jerusalem Film Lab. Para ese entonces ya habíamos ganado el fondo colombiano y empezamos la etapa de escribir realmente lo que íbamos a rodar. Ellos tienen un sistema de varias etapas y en cada una te exigen una nueva versión del guion, y eso ya te pone en modo de

producción. Incluso había que hacer un *teaser* y eso te hace pensar en que realmente vas a hacer la película. Aparte nos enfrentó a las dificultades que íbamos a tener al momento de filmar. Por último participamos en el WIP Cine en Construcción de *Cinélatión* de Toulouse. Ahí mostramos el corte final de la película y luego de recibir *feedback* trabajamos unas semanas más en base a eso y cerramos el montaje.

¿Tienen una estrategia de distribución planeada después del estreno en San Sebastián?

El 31 de octubre se estrena en Bogotá y el 2 de noviembre en el resto de Colombia, y eso es me motiva muchísimo, porque a veces pasan meses entre el estreno en festivales y la llegada a salas. Además, acá en Colombia sucede algo peculiar, y es que las películas nacionales se vuelven como un género y a la gente todavía le cuesta ir al cine a verlas. Nosotros podríamos haber hecho ese ciclo "ideal" de pasar un año recorriendo festivales y estrenarla recién al año siguiente, pero decidimos aprovechar la oportunidad de estrenarla en cines comerciales. A mí me parece mucho más emocionante. Además, creo que la película muestra un espacio poco representado en Colombia: adolescentes, mundo urbano, una representación local que a veces falta. Creo que eso puede generar cierta curiosidad en los espectadores y también en otros realizadores, y abrir los horizontes a que no tenemos que hacer siempre cine social.

CINE LATINOAMERICANO EN EL

SSIFF

**SECCIÓN
OFICIAL**

LA PRÁCTICA

Martín Rejtman

(Argentina, Chile, Portugal)

PUAN

Benjamín Naishtat

(Argentina, Italia, Alemania, Francia, Brasil)

LAS ESTATUAS

Natalia García Clark

(México)

**LO QUE LOS
ÁRBOLES SUEÑAN**

Alfonso de Angoitia

(México)

PIRSAS

Angélica María Torres Tamayo

(Colombia)

**NEST FILM
STUDENTS**

(CORTOMETRAJES)

**HORIZONTES
LATINOS**

ALEMANIA

María Zanetti

(Argentina, España)

BLONDI

Dolores Fonzi

(Argentina, España, EEUU)

**CLARA SE PIERDE EN
EL BOSQUE**

Camila Fabbri

(Argentina)

EL CASTILLO

Martín Benchimol

(Argentina, Francia, España)

EL ECO

Tatiana Huezo

(México, Alemania)

**EL VIENTO QUE ARRASA
PAULA HERNÁNDEZ**

(Argentina, Uruguay)

ESTRANHO CAMINO

Guto Parente

(Brasil)

HEROICO

David Zonana

(México)

LOS COLONOS

Felipe Gálvez

(Chile, Argentina, Reino Unido, Taiwán, Francia, Dinamarca, Suecia)

LOS IMPACTADOS

Lucía Puenzo

(Colombia, Francia, Países Bajos, Alemania)

PEDÁGIO

Carolina Markowicz

(Brasil, Portugal)

TÓTEM

Lila Avilés

(México)

NEW DIRECTORS

EL OTRO HIJO
Juan Sebastián Quebrada
(Colombia, Francia, Argentina)

LA ESTRELLA AZUL*
Javier Macipe
(España, Argentina)

PERLAK

LA MEMORIA INFINITA
Maite Alberdi
(Chile)

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE*
J.A. Bayona
(España, Uruguay, Chile)

MEMORY
Michel Franco
(México, EEUU)

ZABALTEGI TABAKALERA

EL AUGE DEL HUMANO 3
Eduardo Williams
(Argentina, Portugal, Países Bajos, Taiwán, Brasil, China)

EL JUICIO
Ulises de la Orden
(Argentina, Noruega, Francia, Italia)

LOS DELINCUENTES
Rodrigo Moreno
(Argentina, Brasil, Chile, Luxemburgo)

MIXTAPE LA PAMPA
Andres di Tella
(Argentina, Chile)

HAY UNA PUERTA AHÍ
Juan Ponce de León
Facundo Ponce de León
(Uruguay, España)

CULINARY ZINEMA

NADA
Mariano Cohn
Gastón Duprat
(Argentina)

PACHACÚTEC, LA ESCUELA IMPROBABLE*
Mariano Carranza
(EEUU, Perú)

*Coproducciones minoritarias

MAUCC|23

Mercado Audiovisual Centroamérica & Caribe

MERCADO AUDIOVISUAL DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE

MISIÓN:

Promover y facilitar negocios, transacción internacional, coproducción e inversión en contenidos y servicios de la industria audiovisual de Centroamérica y el Caribe.

VISIÓN:

Ser la plataforma de referencia a nivel internacional que promueve los negocios de la industria audiovisual de Centroamérica y el Caribe.

OBJETIVOS:

01

Fortalecer nuestro legado de contenidos y la capacidad de coproducción, negociación y venta de contenidos de nuestros productores en la región de Centroamérica y el Caribe.

02

Desarrollar alianzas con los mercados internacionales que coproducen cada vez más con Centroamérica, por su capacidad creativa.

03

Conectar los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que conforman una audiencia de 50.000.000 de personas.

04

Generar alianzas con República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y el resto del Caribe, que suman otros 40.000.000 de audiencia potencial.

05

Coproducir entre Centroamérica, el Caribe y nuestro país vecino, Colombia, que suma 50.000.000 de audiencia, en una gran región con muchas similitudes.

MÁS INFORMACIÓN

esencial
**COSTA
RICA**

PROYECTOS QUE
EXPLORAN LOS
LÍMITES DE LA
REALIDAD EN
WIP LATAM 2023

Entre el 25 y el 27 de septiembre se llevará a cabo la cuarta edición de WIP Latam, el work in progress del Festival de San Sebastián dirigido a largometrajes latinoamericanos en fase de postproducción. Seis películas de Argentina, Chile y Colombia se presentarán ante una audiencia de profesionales de la industria y competirán por importantes premios para su finalización y distribución. Por Micaela Domínguez Prost

La línea que divide el mundo real del imaginario, la ficción del documental, la superstición del conocimiento racional, y el dato empírico de la subjetividad se desdibuja e incluso desaparece en los seis proyectos seleccionados en esta edición de WIP Latam. Así lo expresa Javier Martín, miembro del comité de selección del festival y delegado en Latinoamérica: “La selección propone un panorama de películas e historias muy enraizadas en la realidad, ya sea por su tratamiento formal híbrido entre ficción y no-ficción, por su acercamiento singular a la cotidianidad, o por las propias temáticas sociales que abordan”.

Argentina es el país con mayor presencia: cuatro de los largometrajes son producidos por empresas de este país, tres de ellos en coproducción con otros países de la región o con compañías europeas. “Cada vez nos llegan los proyectos más armados en términos de coproducción, nacional o internacional, como es el caso de Argentina, un país en el que se sigue rodando mucho, pero en el que, quizás por el impacto cada vez menor de los aportes del INCAA en el presupuesto de producción, se está coproduciendo más a nivel nacional, incluso de manera colaborativa”, explica Martín.

El único proyecto de producción íntegramente argentina es “**Sombra grande**” de Maximiliano Schonfeld con producción de Monte Total. Schonfeld regresa a San Sebastián tras el estreno en 2021 de “Jesús López” en Horizontes Latinos, luego de su paso por WIP Latam. Inspirada en el libro de poemas “Sombra grande” de Julián Bejarano, la película está ambientada en la provincia de Entre Ríos, en una zona habitada por descendientes de inmigrantes alemanes donde, antiguamente, habrían vivido personas del pueblo chaná. Allí, un grupo de amigos planea filmar una película sobre la lengua de este pueblo originario, que se creía extinguida. El proyecto participó en el WIP del Festival de Mar del Plata y recibió el primer premio en el WIP del Festival de Entre Ríos. La película se realizó con el apoyo del INCAA, del Estímulo Santafesino y de la Provincia de Entre Ríos.

“**Reas**”, segundo largometraje de Lola Arias, también dialoga con el registro documental. Producido por Gema Films en coproducción con la alemana Sutor Kolonko y la suiza Mira Film, el film sigue a un grupo de mujeres y personas trans que reconstru-

yen situaciones de su pasado e imaginan su futuro bajo la forma de un musical en la ex cárcel de Caseros. El proyecto recibió apoyos de INCAA, IDFA Bertha Fund, Sundance Documentary Fund y del World Cinema Fund Europe, entre otros. Tras su presentación en WIP Latam, la película entrará en postproducción en Suiza y Alemania, con el objetivo de estrenar en festivales en el primer semestre de 2024.

“Este año hemos recibido más propuestas híbridas que en años anteriores, un género que atraviesa un buen momento creativo en América Latina y encuentra cada vez más espacio en el circuito de festivales”, cuenta Javier Martín, y agrega: “Tal vez haya también un ‘efecto llamada’ por los dos premios que se llevó el WIP de ‘El castillo’ de Martín Benchimol en la pasada edición, o bien por el *buzz* y el exitoso recorrido de ‘Pornomelancolía’ de Manuel Abramovich tras su paso por el WIP Latam 2021”.

El tercer proyecto argentino es “**Los domingos mueren más personas**”, escrito y dirigido por Iair Said. Protagonizado por el propio director y basado en sus reflexiones tras la muerte de su padre, el largometraje trata sobre un joven que regresa a Buenos Aires para el funeral de su tío y se entera de que su madre quiere desconectar el respirador que mantiene a su padre con vida. Producido por Campo Cine en coproducción con Patagonia Film Group y la italiana Disparte, el proyecto recibió los apoyos de INCAA, MIBACT, Ibermedia y Mecenzago, y participó en el foro de coproducción italiano When East Meets West.

El último proyecto con participación argentina es una producción de la chilena Storyboard Media en coproducción con la también chilena La Jauría Comunicaciones y las argentinas Murillo Cine y Morocha Films: “**Quizás es cierto lo que dicen de nosotras**” de Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra. Inspirado en un caso atroz ocurrido cerca de Santiago, en la secta de Colliguay, el film está protagonizado por una psiquiatra que se reencuentra con su hija luego de mucho tiempo y trata de averiguar qué sucedió con su nieta recién nacida. En Chile, el proyecto obtuvo apoyo del fondo Corfo en 2018 y del Fondo de Fomento Audiovisual en 2019, mientras que en Argentina obtuvo el Fondo bilateral Chile-Argentina. Actualmente, la película está cerrando el proceso de montaje, con estreno en festivales pre-

visto para el primer semestre de 2024 y estreno en salas comerciales de Chile y Argentina durante el segundo semestre.

Los dos proyectos restantes son óperas primas provenientes de Colombia. “**Mi bestia**” de Camila Beltrán es una producción de Felina Films en coproducción con la francesa Films Grand Huit y varias empresas colombianas. La película está ambientada en Bogotá en la década de los 90, protagonizada por una adolescente que, en medio de una ciudad en la que se rumorea sobre la llegada del diablo, empieza a ver todo lo que sucede como una señal. El proyecto ya estuvo en San Sebastián en 2020, cuando recibió el premio ARTE Kino tras su participación en el Foro de Coproducción. En 2021 participó en EAVE Puentes y en Cannes Focus Copro, y en 2018 participó en la Residencia de escritura Moulin d'Andé (CECI). En 2019 recibió el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia (FDC) para su producción, el Fondo de Codesarrollo de Bretaña y el Fondo de Escritura de la Región de Normandía.

Por último, “**Selva**”, dirigida, guionada y producida por Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García, también retrata una Bogotá en la que suceden hechos extraños. En esta producción de Selva Producciones, una bandada de flamencos lleva varios días sobrevolando la ciudad. Mientras tanto, un hombre que trabaja en un *call center* abandona su monótona rutina tras una llamada telefónica que lo impulsa a desaparecer sin dejar rastro. El proyecto recibió en 2020 el estímulo de desarrollo del FDC y, en 2022, el estímulo de postproducción del mismo fondo colombiano. El año pasado participó en el Encuentro Internacional de Productores del Festival de Cine de Cartagena de Indias.

Los seis proyectos competirán por el Premio de la Industria WIP Latam, otorgado por distintas empresas de servicios, y que abarca desde la postproducción del film hasta su distribución en España. También optan al Premio EGEDA Platino Industria al mejor WIP Latam, dotado con 30.000 euros para el productor mayoritario de la película ganadora.

EL CINE

ARGENTINO BRASILEÑO BOLIVIANO COLOMBIANO
COSTARRICENSE **LATINOAMERICANO** CHILENO CUBANO
DOMINICANO ECUATORIANO GUATEMALTECO HONDUREÑO
MEXICANO NICARAGÜENSE PANAMEÑO PARAGUAYO
PERUANO SALVADOREÑO URUGUAYO VENEZOLANO

VIVE EN

LatAm
cinema★.com

★ latamcinema.com

LOS DOMINGOS MUEREN MÁS PERSONAS

IAIR SAID (ARGENTINA - ITALIA)

Dirección y guion: Iair Said. **Producción:** Nicolás Avruj, Diego Lerman. **Empresa productora:** Campo Cine (Argentina). **Empresas coproductoras:** Patagonik Film Group (Argentina), Disparte (Italia). **Productoras asociadas:** My Gosh (Suiza), Giorgina Mesiano (Argentina).

David -un joven judío homosexual de clase media- vuelve a Buenos Aires por la muerte de su tío y se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador que mantiene con vida a su padre hace años.

IAIR SAID

“Cuando murió mi papá, tuvimos que pagar 10 mil dólares para enterrarlo en un cementerio judío. Tardamos dos años y medio en pagarlo. Mi papá nos preparó mucho emocionalmente para el día en el que él no estuviera, pero ni él ni nadie nos contó que su muerte iba a ser tan cara. ¿Qué pasa cuando la gente ‘común’, los no extraordinarios, los que no fueron pioneros en ninguna ciencia ni murieron en causas políticas ni tienen herencias o testamentos, mueren? ¿Qué nos pasa a los que nos quedamos acá en la tierra con esos muertos que sólo nosotros recordaremos? ¿Cuánto cuesta arrastrar ese dolor? Me interesa explorar el mundo de gente común que deja vacíos en familias simples y no numerosas, porque todos nos merecemos ser eternos para alguien”. - Iair Said.

MI BESTIA

CAMILA BELTRÁN (COLOMBIA - FRANCIA)

Dirección: Camila Beltrán. **Guion:** Camila Beltrán, Silvina Schnicer. **Producción:** Lionel Massol, Camila Beltrán. **Empresa productora:** Felina Films (Colombia). **Empresas coproductoras:** Films Grand Huit (Francia), Inercia Películas, Bells Medios, Canas Producciones (Colombia).

En la agitación de la adolescencia, vencida por el miedo y las supersticiones, Mila empieza a ver todo lo que le sucede como una señal. El mundo que la rodea se vuelve extraño, y Mila siente que ella misma está cambiando.

CAMILA BELTRÁN

“El film narra la transformación de Mila, una niña de 13 años que vive en la Bogotá de finales de los años 90s: un lugar en el que el miedo es la manera más efectiva de imponer, bajo el pretexto de la protección, un dominio escabroso y nocivo. La película se inscribe dentro de un estilo muy singular, mezclando diferentes géneros: desde la película adolescente, pasando por la película catástrofe o apocalíptica, hasta elementos del cine fantástico, con un tratamiento artesanal de la imagen que reitera la importancia del cuento y de la fábula en toda aproximación a la realidad”. - Camila Beltrán.

QUIZÁS ES CIERTO LO QUE DICEN DE NOSOTRAS

SOFÍA PALOMA GÓMEZ Y CAMILO BECERRA (CHILE - ARGENTINA)

Dirección y guion: Sofía Paloma Gómez, Camilo Becerra. **Producción:** Gabriela Sandoval, Carlos Núñez, Georgina Baisch, Cecilia Salim, Lucía Van Gelderen. **Empresa productora:** Storyboard Media (Chile). **Empresas coproductoras:** La Jauría Comunicaciones (Chile), Murillo Cine (Argentina), Morocha Films (Argentina).

Ximena, una exitosa psiquiatra, recibe la inesperada visita de su hija mayor, Tamara, que ha cambiado completamente tras una estancia en una comunidad espiritual. Mientras Tamara se refugia en casa de su madre, se abre una investigación debido a que su hijo recién nacido desapareció en extrañas circunstancias.

SOFÍA PALOMA GÓMEZ

CAMILO BECERRA

“Esta historia está inspirada en lo ocurrido a pocos kilómetros de Santiago, en la llamada Secta de Colliguay, donde un recién nacido fue quemado vivo por sus propios padres. Detrás de alguien que comete un crimen tan horrendo, hay una familia y una serie de lazos que se rompen y que luego se intentan recomponer, marcados para siempre por este horror. Comprender cómo se llega a una situación tan límite es casi imposible. Todas las certezas se demuestran fútiles cuando nos enfrentamos al monstruo que habita de pronto en nuestra propia casa”. - Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra.

Official Selection
WARSAW FILM FESTIVAL

NO HABRÁ REDENCIÓN PARA LOS MALVADOS

Del director de
El Búfalo de la Noche y
Los Herederos

LA SOMBRA DEL THE SHADOW OF CATIRE CATIRE

UNA PELÍCULA A FILM BY **Jorge Hernández Aldana**

@palomanegrafilmsmx

REAS

LOLA ARIAS (ARGENTINA - ALEMANIA - SUIZA)

Dirección: Lola Arias. **Producción:** Gema Juárez Allen, Clarisa Oliveri, Ingmar Trost. **Empresas productoras:** Gema Films (Argentina), Sutor Kolonko (Alemania). **Empresas coproductoras:** Mira Films (Suiza), SWR-Arte (Alemania).

En la ex cárcel de Caseros, ahora abandonada y en ruinas, mujeres y personas trans que estuvieron privadas de la libertad durante años reconstruyen escenas de su vida pasada e imaginan su vida futura bajo la forma de un musical donde ellas mismas cantan, bailan y actúan.

LOLA ARIAS

“La primera vez que estuve en la cárcel fue para participar de un taller de escritura y movimiento que se daba en la Unidad 31, el sector donde están las madres y muchas de las extranjeras que fueron detenidas como mulas. En esa primera visita tuve la sensación de que el arte era una manera posible de hacer que el tiempo de condena se convirtiera en un tiempo de reinventarse a sí mismas. Luego, estuve en Ezeiza para mostrar la película ‘Teatro de guerra’ dentro de un programa de cine en las cárceles, y lo que más me emocionó fue la felicidad de esas mujeres de recibir una obra de arte en la forma que fuera, algo que viniera del afuera de ese mundo. Para ellas, ver una película significaba viajar a una ficción, a otra historia, a otro tiempo” - Lola Arias.

SELVA

JUAN MIGUEL GELACIO Y ESTEBAN HOYOS GARCÍA (COLOMBIA)

Dirección y guion: Juan Miguel Gelacio, Esteban Hoyos García. **Producción:** Esteban Hoyos García. **Empresa productora:** Selva Producciones (Colombia).

Una bandada de flamencos lleva varios días sobrevolando Bogotá. Nadie sabe de dónde vienen, pero está claro que están perdidos. Julián también está perdido: lleva cinco años viviendo en piloto automático. Entonces recibe una llamada que lo impulsa a desaparecer sin dejar rastro.

JUAN MIGUEL GELACIO

ESTEBAN HOYOS GARCÍA

"Decidimos hacer 'Selva' como un acto de rebeldía. En un período de incertidumbre profesional y personal, atrapados en trabajos mecánicos y sintiendo que nuestro sueño de hacer cine se hacía más improbable, decidimos hacer una película entre amigos que hablara sobre esa angustia juvenil que caracteriza nuestras vidas, ese deseo de encajar en una sociedad que nos desencanta con frecuencia". - Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García.

SOMBRA GRANDE

MAXIMILIANO SCHONFELD (ARGENTINA)

Dirección y guion: Maximiliano Schonfeld. **Producción:** Cecilia Jacob. **Empresa productora:** Monte Total (Argentina).

En 2004 apareció un hombre que decía hablar una lengua aparentemente perdida: el chaná. Este hombre también ubicó a los chaná en el mismo lugar donde hoy viven un grupo de alemanes del Volga, en la provincia de Entre Ríos, cuyo dialecto se está perdiendo. Entre una lengua y otra, los campesinos alemanes ponen el cuerpo para interpretar al pueblo chaná.

MAXIMILIANO SCHONFELD

“Durante cinco años seguimos a un grupo de campesinos alemanes del Volga en el lugar donde antes vivieron los chaná, en la provincia de Entre Ríos. Adaptando el libro de poemas de Julián Bejarano, los campesinos alemanes ponen el cuerpo por aquellos que alguna vez estuvieron ahí y desaparecieron dejando muy pocos rastros. Las historias documentales retratan los sueños, el enamoramiento, el trabajo y la muerte de los campesinos. La película es también una despedida del trabajo que venimos haciendo en las aldeas del Volga, una suerte de reunión con muchos de los actores que participaron en mis películas anteriores”. - Yennifer Uribe Alzate, directora y guionista.

LA ESCUELA DE LOS TRES TIEMPOS DEL CINE

Un centro internacional para la
investigación, el pensamiento y la
experimentación cinematográfica.

Tres estudios de máster:

110

FORO DE COPRODUCCIÓN EUROPA - AMÉRICA LATINA

Quince proyectos en diferentes etapas participan en el Foro de Coproducción Europa - América Latina que el Festival de San Sebastián convoca cada año desde 2012 para impulsar alianzas cinematográficas entre ambas regiones. Una selección equilibrada, en palabras de Javier Martín, programador e integrante del comité de selección junto a la productora uruguaya Agustina Chiarino y la también programadora Esperanza Luffiego. Según Martín, el 11º Foro está integrado por “proyectos de cineastas debutantes, que dejan entrever un lenguaje cinematográfico propio, y de nuevos y esperados proyectos de cineastas ya confirmados, algunos de los cuales llevan tiempo (¡demasiado!) sin rodar para el cine”. La lista incluye futuros filmes de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México, República Dominicana y España.
Por Marta García.

En línea con las últimas ediciones, el cine argentino lidera la selección con cuatro trabajos. **“Los días libres”** es el debut en largo de la argentina **LUCILA MARIANI**, cuyos cortos han sido estrenados en Locarno, Rotterdam y BFI’s Future Film, entre otros festivales. Mariani se basa en su propia experiencia durante la crisis argentina de 2001 para contar una historia ambientada en un momento de fuerte recesión socioeconómica en Buenos Aires. Bego, de 11 años, es enviada a una colonia de vacaciones donde tiene que enfrentar sus limitaciones económicas al compararse con sus compañeros. Como no le gusta estar ahí, descubre que puede cambiar realidades a través de una técnica que descubre en TikTok... hasta que todos a su alrededor comienzan a enfermarse. En etapa de desarrollo avanzado, el proyecto cuenta con el apoyo de del INCAA y Mecenazgo Cultural, y ha participado en La Fabrique Cinéma, Locarno Filmmakers Academy y en el Curso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales Iberoamericanos. La película es una producción de MaravillaCine en coproducción con la brasileña Persona Non Grata, que participa en el Foro buscando alianzas con productoras de Francia, Italia y España.

La argentina **BÁRBARA SARASOLA-DAY** participa por primera vez en el Foro como directora con su tercer largometraje, **“Little War”**. La película se ambienta al pie de los Andes en 1982, con la guerra de Malvinas a punto de estallar. Allí, una mujer de origen inglés cuyos días están contados trata de transmitir las “armas” que cree que su pequeña nieta necesitará en la vida después de que ella se haya ido. En etapa final de desarrollo y comenzando a juntar la financiación, el proyecto es una producción de Pucará Cine en coproducción con la neerlandesa Viking Films. Cuenta con el apoyo de Mecenazgo Ciudad de Buenos Aires y del Hubert Bals Fund de Rotterdam, donde además fue seleccionado para participar en CineMart. En el Foro buscarán varias alianzas. Por la temática, apuntan a coproducir con Reino Unido u otro país que pueda aportar elenco angloparlante; para completar el esquema de financiación, buscan asociarse con alguna productora de México, Brasil, España o Italia; y también buscan sumar agencia de ventas. La directora de “Deshora” y “Sangre blanca” ha presentado varias obras como productora en el certamen vasco, incluyendo “Rojo” (Sección Oficial, 2018) y “Puán” (Sección Oficial, 2023).

“**La reserva**” es la nueva película del cineasta argentino **EZEQUIEL YANCO** tras “Los días y “La vida en común”. Es un filme híbrido en el que el director, con la ayuda de su protagonista, un joven del pueblo originario ranquel, busca a los personajes para un policial rural en una zona marcada por el genocidio de la población indígena. En el policial, un cazador alemán cae herido en una reserva de ciervos. ¿Quién le disparó? La investigación sumerge al protagonista en un inframundo de personajes enigmáticos: conductores de *karting*, cazadores furtivos y contrabandistas de meteoritos. En etapa de desarrollo/producción, el film es una producción de la argentina Isoi Cine, la mexicana No Ficción y la española LaCima. El proyecto participó en el espacio de industria de Visions Du Réel, donde ganó el EFM Award, y viaja a San Sebastián con el objetivo de encontrar coproducción en Francia, Alemania, Portugal e Italia.

“**El mensaje**” es el nuevo proyecto del prolífico director argentino **IVÁN FUND**, cuyas películas se han estrenado en Cannes, Venecia, Berlín, Rotterdam, y San Sebastián, donde su último filme, “Piedra noche”, recibió el premio de la industria en el WIP Latam. El que será el octavo largometraje de ficción de Fund es una película de aventuras y ciencia ficción protagonizada por una niña y su tutora, que sobreviven trabajando como médium de mascotas en plena crisis económica, pero todo cambia cuando las convocan para descifrar unos misteriosos mensajes que llegan a un centro de investigación para la comunicación interespecies. Producido por Rita Cine en coproducción con Insomnia Films, el proyecto está en etapa de desarrollo inicial y participa en el Foro buscando coproducción temprana con el objetivo de que la escritura del guion esté asociada al diseño de producción. El interés principal es encontrar alianzas con España, México y Brasil.

FULGOR_{Lab}

Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Iberoamericanos

PITCH FINAL DE PROYECTOS

2 de Octubre de 2023

Descubre el line-up de proyectos y solicita tu asistencia **pulsando aquí** o escaneando el siguiente código QR >>

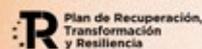
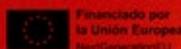
 @fulgor_lab

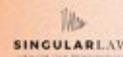
Una iniciativa de

Con la financiación de

Con la colaboración de

El cine uruguayo tiene una participación histórica con tres proyectos: una ópera prima y los nuevos trabajos de cineastas ya conocidos en San Sebastián. **“Nostalgia del futuro”** es el debut en largo de **FLORENCIA COLMAN**, cuyos cortos se han estrenado internacionalmente. La película presenta a Juan, un padre que intenta recomponer un matrimonio desgastado y el vínculo con sus hijas. Una historia en dos tiempos para hablar del amor que recibimos y el que queremos dar. Se trata de una producción en desarrollo de Tarkiofilm en coproducción con la argentina Un Puma que busca sumar un socio europeo. La productora uruguaya regresa al Foro tras presentar en 2021 “Las muertes pasajeras”, segundo filme de Agustín Banhero cuyo debut (“Las vacaciones de Hilda”) se estrenó el mismo año en New Directors.

“Un cabo suelto” es el tercer largometraje como director del también actor y guionista uruguayo **DANIEL HENDLER**, que ya pasó por San Sebastián con “El candidato” (Cine en Construcción, 2015/Foro, 2012) y “Norberto apenas tarde” (Horizontes Latinos, 2010/Cine en Construcción, 2009). En su nuevo trabajo, Hendler, que también firma el guion, cuenta la historia de un policía de bajo rango que llega a Fray Bentos, ciudad uruguaya de frontera, escapando de la fuerza policial argentina. Sin dinero, pero con suficiente carisma y valiéndose de su uniforme raído, va sorteando obstáculos, recibiendo ayuda de personajes locales e ilusionándose con encontrar el amor de su vida. Producido por Cordón Films en coproducción con la argentina Tarea Fina, el proyecto participa en el Foro donostiarra en busca de un tercer país que aporte a su internacionalización. En etapa de desarrollo, “Un cabo suelto” cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento que gestiona la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU) y su rodaje está previsto para mediados de 2024.

“**Fauna**” es el nuevo proyecto de **FEDERICO VEIROJ**, otro viejo conocido del certamen vasco cuyos cinco largometrajes fueron presentados en el festival, donde recibieron varios premios; además, el cineasta uruguayo ha participado como jurado del Premio Horizontes y Zabaltegi-Tabakalera. Su nuevo trabajo es una adaptación de la novela homónima del escritor uruguayo Mario Levrero. El guion, del director junto a Agustina Liendo, Martín Mauregui y Martín Feldman, sigue al desencantado Marvin Sánchez, que debe investigar a la misteriosa Flora para rescatarla de las garras de un vidente de poca monta y de un político corrupto. Por el camino, Marvin terminará cuestionando su propia identidad y su falta de fe. Producido por la uruguaya Cinekdoque, el proyecto está en etapa de financiación y cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de ACAU. Participa en el Foro en busca de alianzas en Uruguay, Argentina, Brasil, México, España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

El cine chileno participa en el Foro con los nuevos proyectos de tres cineastas que tampoco son novatos en San Sebastián. “**Estoy bien**” es la nueva película de **ALICIA SCHERSON** (“Vida de familia”, “El futuro”, “Play”, “Turistas”), que ya estuvo en el Foro con “1989”. En etapa de desarrollo, el filme presenta a una mujer que, a pesar de estar criando a su hija sola y de no tener trabajo estable, logra ser una madre cariñosa, una hija presente y una ciudadana activa. Mientras espera los resultados de una biopsia, aparece el padre de la niña y su vida comienza a tambalearse. Producida por Globo Rojo Films, la película cuenta con el apoyo del Fondo Audiovisual de Chile y el Hubert Bals Fund y llega al Foro en busca de alianzas estratégicas con productoras de Francia, Alemania y Bélgica, además de agencia de ventas.

SERGIO CASTRO SAN MARTÍN regresa al certamen donostiarra tras presentar **“El gol más triste”** en el Foro (2017) y **“La mujer de barro”** en Cine en Construcción (2014). **“Mil pedazos”**, el que será el sexto largometraje del director, propone una tragedia familiar tras un accidente automovilístico en medio del desierto en el que Isabel queda en coma y su hija Ana, de 8 años, muere en brazos de su padre, que se debate entre pedir ayuda y enterrar el cuerpo de su hija. Seis meses después, Isabel despierta del coma y regresa al lugar del accidente en busca de respuestas. Producido por Latente en coproducción con HD Argentina y la alemana Orinokia, el proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual de Chile y la Municipalidad de Vicuña. La película llega al Foro en etapa de financiación final, en busca de coproducción con España y preventas.

“Tres noches negras” es el tercer largometraje del director hispano-chileno **THEO COURT**, que regresa al Foro tras participar con **“Blanco en Blanco”** en 2015. Su nuevo proyecto sucede en tres noches: en la primera, la boda entre dos jornaleros haitianos se salda con la muerte del novio; en la segunda, las sospechas se dirigen a los dueños de la hacienda; en la tercera, todo apunta al mismísimo diablo. Producido por la española El Viaje en coproducción con la chilena Quijote, el proyecto cuenta con el apoyo de Ibermedia y el Gobierno de Canarias, y participó en Cinéma en Développement de Toulouse, Cinemart y la residencia de guion de The Hollywood Reporter. En etapa de desarrollo, la película llega al Foro en busca de alianzas con Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

CREANDO industria

CREANDO **cine.** CREANDO **series.** CREANDO **arte.**

ecam.es

El gigante del continente, Brasil, marca presencia con dos títulos. **“Ninho Tinto”** es el debut en largo de **ALICE STAMATO Y VAI HIDALGO**, que ya dirigieron juntos varios cortometrajes. La película está protagonizada por Frangela, una migrante venezolana que, sobreponiéndose a sus propios prejuicios, está viviendo su primer romance con una mujer, pero su estabilidad se ve afectada cuando su hijo de 12 años llega de Venezuela. Producido por Platô Filmes, el proyecto cuenta con el apoyo de ANCINE/FSA y Projeto Paradiso, y participó en el Laboratório Novas Histórias, CineMundi o Curitiba Lab. La película llega al Foro en etapa de desarrollo con el objetivo de encontrar coproducción con Venezuela, España, Francia, Alemania y Noruega; así como fondos internacionales y agencias de venta.

“Okonomiyaki” será el tercer largometraje del cineasta paulista **GABE KLINGER**, que vuelve a San Sebastián tras participar con “Porto” en New Directors (2016). Producida por la brasileña Raccord en coproducción con la chilena Araucaria y la francesa Nord-Ouest, la película es un *coming of age* ambientado en Sao Paulo, donde Martin y Yumi afrontan los retos de transitar hacia la adultez. Sus vidas se cruzan trabajando en una cafetería cuya dueña, Agnes, se transformará en una inesperada madre sustituta.

“Tres Balas” es el debut en largo de la dominicana afincada en España **GÉNESIS VALENZUELA**, cuyos cortos -“Canto errante”, “Industrializado” y “Desideria”- fueron premiados en varios festivales. El filme investiga el primer caso en España tipificado como racista: el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en 1992. Valenzuela explora la experiencia de la diáspora afrocaribeña y disloca la gran narrativa de la historia colonial, mientras comparte su propia experiencia como migrante indocumentada. Producido por la dominicana Colectivo Cinematográfico 81 en coproducción con las españolas Tinglado Film y Eddie Saeta, el proyecto llega al Foro con un amplio recorrido por laboratorios (RAW/ARCHÉ, Matadero Madrid, Open Doors Locarno) y tras haber conseguido el apoyo de Su Mirada IFF Panamá y el Premio Creación Márgenes y Casa Encendida. La productora viaja a San Sebastián en busca de coproductores de América Latina y el Caribe, y de Francia, Alemania, Holanda, Italia y Austria.

La cineasta colombiana **DANIELA ABAD** viaja por primera vez a San Sebastián con su tercer largometraje tras los documentales “The Smiling Lombana” y “Carta a una sombra”. **“Todo esto eran mangas”** es la historia de una madre y una hija, que, tras la ausencia prolongada del padre, se enfrentan a lo que realmente son. En etapa de desarrollo, la película es una producción de La Selva Cine y cuenta con el apoyo del FDC Proimágenes Colombia, inversión privada y FilMedellín. El proyecto ha participado en Walden, Cine Qua Non Lab y BrLab, y llega a San Sebastián con el objetivo de encontrar coproducción con Europa (Italia, España, Francia) y Latinoamérica (México, Uruguay, Brasil).

Desde México, **JUAN PABLO GONZÁLEZ** y **ANA ISABEL FERNÁNDEZ DE ALBA** regresan al festival tras presentar el largometraje coescrito por ambos y dirigido por González “Dos estaciones” en Horizontes Latinos (2022), WIP Latam (2021) y el Foro (2019). El nuevo proyecto de la dupla, **“Agua caliente”**, está protagonizado por una reconocida actriz que viaja sin muchas ganas a impartir un taller de teatro en un pueblo. Allí se enfrentará a sus pérdidas cuando una de las participantes del taller muere en un accidente. En etapa de desarrollo y escritura, el proyecto es una producción de la mexicana Sin Sitio Cine en coproducción con la estadounidense Sinking Ship que llega a San Sebastián con el objetivo de consolidar coproducciones con Europa (Alemania, Holanda, Portugal, Dinamarca, Francia), y Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia).

LatAm
cinema★.com

LatAm cinema es una plataforma de información especializada en la industria cinematográfica latinoamericana. Dirigida a profesionales y al público en general, nuestro sitio web, boletines, revistas electrónicas y redes sociales proporcionan información relevante y oportuna para descubrir, promover y financiar nuevos proyectos y negocios en el sector.

Creado en 2007 y con sede en Montevideo, nuestro equipo de colaboradores está integrado por periodistas conocedores de la industria basados en diferentes países de la región.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal en www.latamcinema.com/suscribase

LatAm cinema e-magazine.

Septiembre de 2023

Editor: Gerardo Michelin (gerardo@latamcinema.com)

Redacción: Marta García, Micaela Domínguez Prost, Cynthia

García Calvo, Yelly Barrios, Nicolás Medina y Fernán Cisnero.

Diseño: venado - www.venadoweb.com

Edición de textos y corrección de estilo: Mariana Mendizábal

Video WIP Latam: Marcos Milán (Focus)

Agradecimientos: Gemma Beltrán, Litza Alarcón Romero, Ione Feijoo, María Soledad Galletti, Emma Griffiths, Violeta Medina, Fiorella Moretti, Bruna Morosin, María Pardo, Felipe M. Retamal y Silvana Waisberg.

www.latamcinema.com

DE LAS AULAS

Fundamentalmente, las escuelas de cine son espacios donde los estudiantes adquieren herramientas para la práctica audiovisual y para reflexionar sobre el cine. Directores y productores coinciden en que el paso académico es indispensable para cuestionarse y arriesgarse en las formas y en el lenguaje: es el espacio de la experimentación, de nutrirse de referentes, de discutir y de ver mucho cine.

Pero también es el lugar donde empiezan a imponerse el trabajo en equipo y la necesidad de aliados para llevar a puerto cualquier propósito artístico. Si bien, tradicionalmente, la formación cinematográfica ha estado enfocada sobre todo en el aspecto artístico y muchos programas quizá dejaron en un segundo plano la relación con la industria, los constantes cambios que está viviendo el sector -acentuados por los años de pandemia- han empujado a los centros de estudios a ofrecer nuevas herramientas que ayuden a sus estudiantes a desenvolverse en la realidad de los procesos y las estrategias de producción, y a entender el funcionamiento de la industria.

En pleno auge de la internacionalización universitaria, analizamos las propuestas de tres escuelas españolas para apoyar a sus alumnos en el salto de las aulas al set: la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), y la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ES-CAC). **Por Yelly Barrios.**

ECAM: HACER Y ESTAR

Por quinto año consecutivo, la **Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM)** quedó entre las 15 mejores del mundo en el *ranking* anual realizado por la revista The Hollywood Reporter. Ubicada en las afueras de Madrid, la escuela cuenta con titulaciones de postgrado, diplomaturas y formación continua, además de los programas especiales Formación Cero (dirigida a profesores de secundaria), In-company (dirigida a empresas e instituciones públicas y privadas) y alfabetización audiovisual.

La especialización de *Cost Controller* -la figura que controla y gestiona el presupuesto de los proyectos en coordinación con el director de producción- es sólo un ejemplo de cómo la industria abre campo para que profesionales formados en otras disciplinas se decidan a hacer carrera en el

mundo audiovisual. Esta figura se ha vuelto especialmente relevante en el marco de los grandes proyectos de las plataformas de *streaming*, que requieren de un equipo profesional muy especializado. Esta especialización se dirige específicamente a profesionales con formación en administración, contabilidad y a expertos en gestión de empresas, pero hay más posibilidades, incluyendo arquitectura e ingeniería.

Creada en 1994 como fundación cultural sin ánimo de lucro, la ECAM mantiene desde su origen el objetivo de brindar una formación práctica tendiendo redes en la industria desde el comienzo. “La tasa de inserción laboral de la ECAM es bastante alta, en torno al 70% y, en gran parte, esto obedece a los vínculos que se crean entre el alumnado de distintas promociones”, comenta Alba Wystraëte, gerente de la escuela madrileña.

leña. En sus casi 30 años de historia, la ECAM ha preparado a más de seis mil profesionales, incluyendo a los directores, Rodrigo Sorogoyen (“As bestas”) y Pilar Palomero (“Las niñas”), y las productoras Nuria Landete (Elamedia Estudios) y Gemma Vidal (Atresmedia Cine).

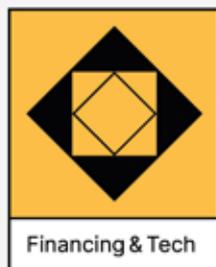
Sus planes de apoyo a egresados son otra de las razones que mantienen a la escuela madrileña en el *ranking* de las mejores del mundo. Es el caso del **Mercado Anual de Series ECAM**, que este 2023 celebró su tercera edición. Este espacio -que se nutre de proyectos de series del Máster en Guion de Series de Ficción y de la Diplomatura de Guion- prepara a los cineastas para las sesiones de *pitch* ante la industria, concibiéndose, así, como un puente entre la formación y el mercado.

En esta misma línea, el departamento de Talento de la escuela gestiona la búsqueda de prácticas y empleo, y ofrece asesoramiento para que los estudiantes puedan acceder a residencias y festivales con sus primeros proyectos. **ECAM Industria** cuenta con dos programas de desa-

rollo con este propósito: **La Incubadora** y **La Distribuidora**. El primero, está dirigido a productores residentes en España con un proyecto de largometraje que cuente con director y guion. Wystraète destaca que este programa es uno de los pocos en España que hace foco en la figura del productor y se enorgullece del gran número de casos de éxito de productoras emergentes que han pasado por La Incubadora. La Distribuidora, por su parte, trabaja mano a mano con los estudiantes para trazar el mejor recorrido de cortometrajes y documentales en festivales.

Además de estas iniciativas, la ECAM cuenta también con **Start Me Up**, un programa de desarrollo de largometrajes que busca fortalecer los proyectos participantes y dotar a sus responsables de herramientas de producción y *marketing*. Entre otros films que han pasado por este espacio, destacan el mexicano “Adiós a Satán” de José Pablo Escamilla (Colectivo Colmena) y “Si no ardemos cómo iluminar la noche”, coproducción entre Costa Rica, Francia y México dirigida por Kim Torres.

Spanish Screenings XXL

26-28 Septiembre

Conferencia de Inversores Creativos

Zinemaldia Startup Challenge

Con la colaboración de:

+ info:

industria@sansebastianfestival.com sansebastianfestival.com

SSIFF

2023
September
22/30

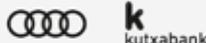
71

Patrocinador Oficial

Media Partner

Colaboradores Oficiales

Instituciones Socias

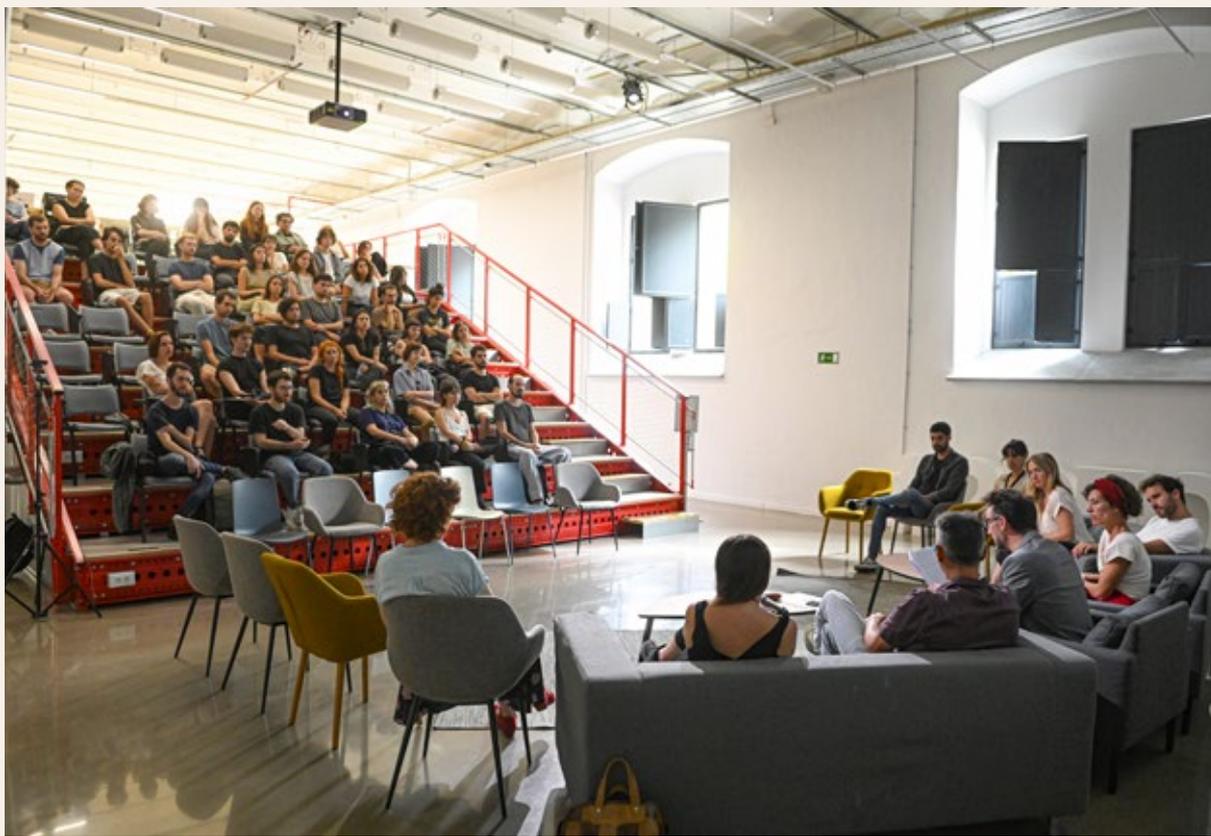

Foto: Iñigo Royo

EQZE: UNA ESCUELA DE CINEASTAS

La **Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE)** se presenta como “la escuela de los tres tiempos” -pasado, presente, futuro-, una síntesis atravesada por la historia del cine y de San Sebastián, la ciudad donde conviven los tres agentes que conceptualizaron la escuela: la Filmoteca Vasca, el Festival de San Sebastián y el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera, donde la escuela tiene su sede. Este triángulo es, a su vez, terreno fértil para que los alumnos realicen sus prácticas de postgrado y fortalezcan sus redes de contactos.

“El proyecto de EQZE es muy joven, permeable y en cuestionamiento permanente. Es un rasgo identitario que está en el origen mismo de la *eskola* y que tenemos la firme voluntad de mantener porque hace a nuestra idiosincrasia”, explicó a LatAm cinema, Arrate Velasco coordinadora académica de la escuela.

Creada en 2017, y financiada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, la EQZE es un centro adscrito a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) que cuenta con tres itinerarios formativos: Archivo (el pasado, la investigación, preservación, restauración); Comisariado (el presente, la conceptualización, programación, gestión, desarrollo, difusión); Creación (el futuro, la ideación, experimentación, materialización).

Aunque, estructuralmente, son tres órbitas distintas de formación, en la práctica y en el propio plan de estudio es un ir y venir de conocimientos que se entremezclan continuamente. En este sentido, el modelo pedagógico de la EQZE no distingue entre pensamiento y praxis cinematográfica, al entender que existe una forma de pensar a través de la cámara. Como explica Velasco:

“aunque tengamos tres itinerarios la propuesta pedagógica es la misma; la escuela es la misma”.

Para la EQZE, la formación no termina una vez culminada la etapa “académica” de formación, sino que se proyecta en la realización de prácticas profesionales, becas y residencias. Por tanto, además de apoyar a sus alumnos para que saquen adelante sus proyectos “aportando recursos, tan-

to técnicos como de equipamiento, y también acompañamiento creativo en la difusión y el establecimiento de redes de conexiones profesionales”, el objetivo a largo plazo de la EQZE es que el egresado construya una vida como cineasta.

Por otro lado, y como ya es habitual, la EQZE tendrá una importante presencia en esta nueva edición del Festival de San Sebastián, donde participan cuatro proyectos gestados en la escuela por estudiantes de las cinco primeras promociones del centro, incluyendo el cortometraje “Las estatuas” de la mexicana Natalia García Clark, seleccionado en la competencia Nest.

Desde 2018, la escuela también forma parte de **Ikusmira Berriak**, el programa de residencias y desarrollo de proyectos de realizadores emergentes de todo el mundo coorganizado junto al Festival de San Sebastián, Tabakalera y Donostia-San Sebastián 2016-Capital Europea de la Cultura. La directora argentina María Alché fue seleccionada en la última edición de esta residencia con su proyecto “Te amo y hoy todo es hermoso”.

ESCAC: FORMAR UNA VOZ PROPIA

El Grado Superior en Cine y Medios Audiovisuales de la **Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)** fue el primer título de estas características en impartirse en España. La primera generación ingresó hace justo 30 años, en 1993. De aquellas primeras promociones egresaron los directores Juan Antonio Bayona (“La sociedad de la nieve”, “Lo imposible”), Kike Maillo (“Eva”), y Roser Aguilar (“Lo mejor de mi”), aunque también hay guionistas, actores, productores, montadores y técnicos de sonido.

Adscrita a la Universitat de Barcelona, la ESCAC celebra su trigésimo aniversario con un cambio en la metodología pedagógica que, al sumar horas de formación, rodaje y autoconocimiento, propone “aprender haciendo”. Artiz Lekuona, jefe de Marketing y del Departamento de Admisiones, explica a LatAm cinema cómo llevarán

a la práctica este nuevo enfoque: “Los lunes y martes se combinan horas lectivas dedicadas a lo académico, por un lado, y a lo personal, por otro, para conocer mejor qué inspira al alumno, cómo investiga, cómo desarrolla sus ideas y proyectos, cuáles son sus métodos de trabajo; mientras que miércoles, jueves y viernes se organizan instancias académicas en las que comienza la aproximación a las distintas disciplinas de la industria”.

Concretamente, Lekuona explica que “partiendo, por ejemplo, de un presupuesto de 3.000 euros, los alumnos tienen que contar una historia que se ajuste a ese costo de producción y que se desarrolle fuera de Cataluña. Entonces comienza el reto, el mismo que deberán asumir cuando salgan al mercado”. Para concretarlo, continúa Lekuona, “tendrán que trabajar y aprender del

ecosistema de la escuela, tanto de los docentes como de sus propios compañeros”.

Es en esta etapa en la que entra en juego la productora de la ESCAC, desde la que se impulsa la carrera y los proyectos de los estudiantes. El universo ESCAC también apoya el talento emergente a través del **Laboratorio Ópera Prima**, una iniciativa que da seguimiento a los primeros proyectos de sus alumnos, con la salvedad de que no sólo se enfoca en el debut del director, sino de todo el equipo: “Lo que lo hace diferente es que nosotros intentamos que sea ópera prima de todo el equipo técnico. Esta es la idea, claro que hay especialidades que no hacemos, como música, aunque haya alumnos que luego se especializan”. Lekuona destaca la importancia de que sea una ópera prima para todos y comparte la experiencia de “Eva” de Kike Mañlo: “Estábamos rondando en Suiza a -20°C. En un momento surge un problema y nos planteamos la posibilidad de llamar a eléctricos con experiencia, pero decidimos jugarla de novatos y aprender en el camino”.

LatAm
cinema★com