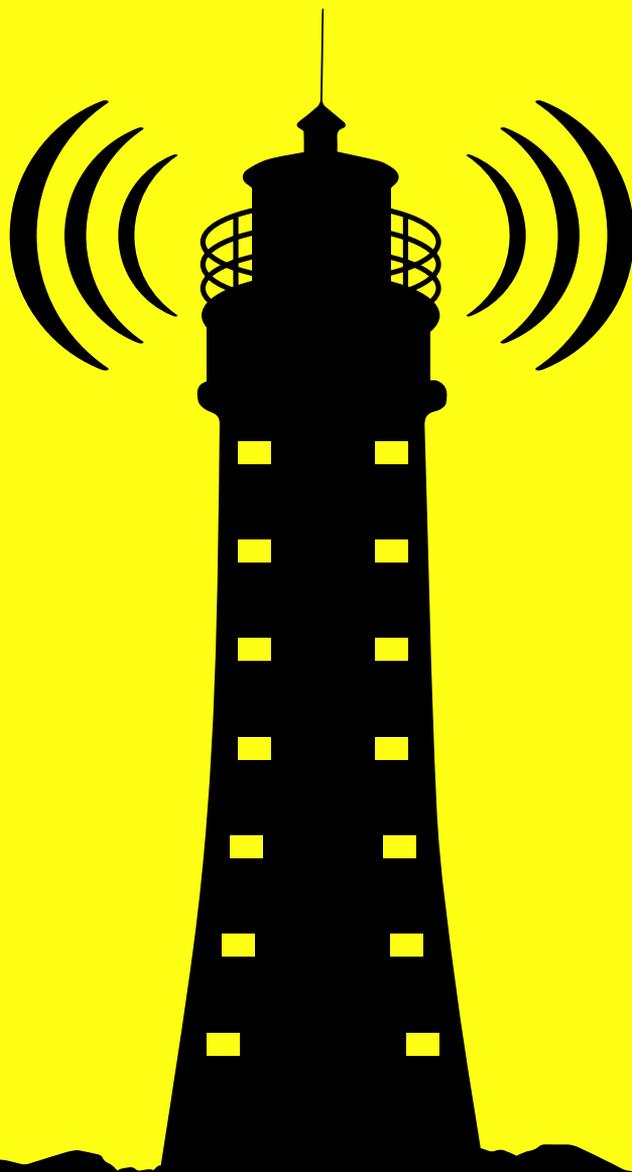

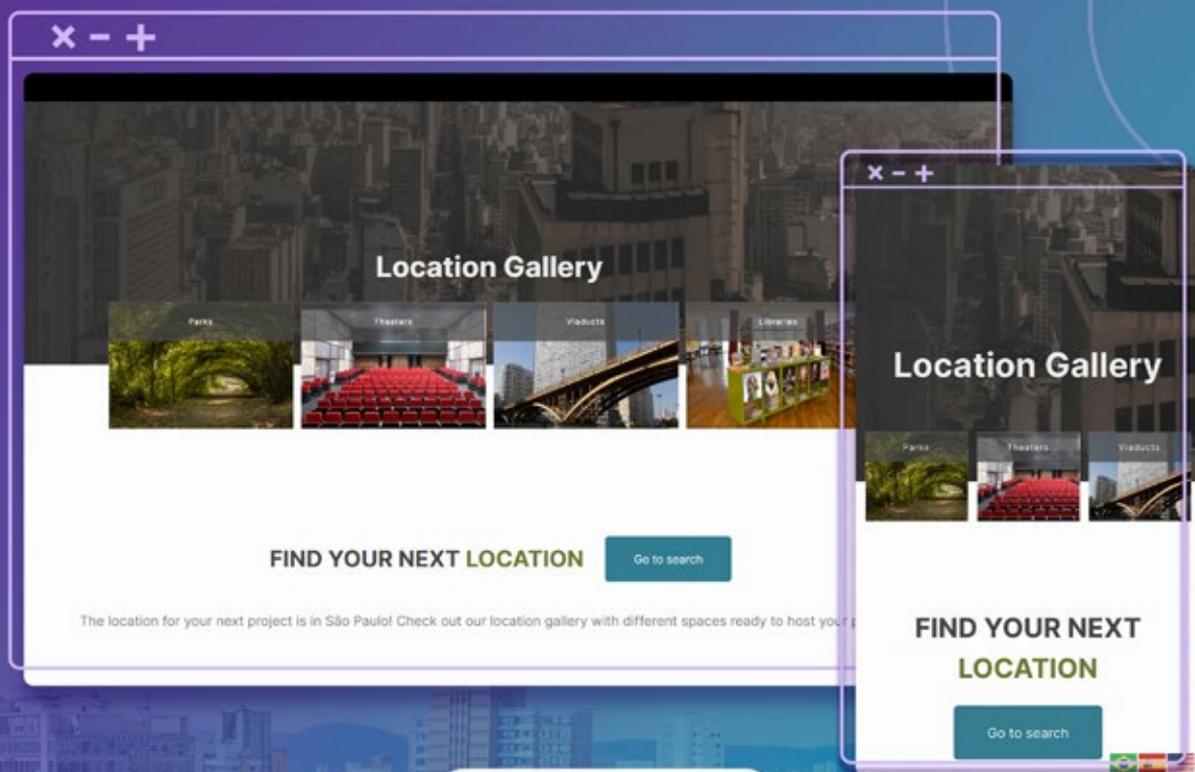
LatAm
cinema★com
REVISTA DIGITAL #56, NOV 2023

CINCO FAROS EN LA REGIÓN

BUENAS PRÁCTICAS PARA UN CINE DIVERSO

LOCATION GALLERY OF SÃO PAULO APPROXIMATELY 500 LOCATIONS ACCESS AND EXPLORE IT!

NEW CHILEAN SERIES 2023-24

LANZAMOS EN
VENTANA SUR LA
NUEVA EDICIÓN
DIGITAL DE
NUESTRO
CATÁLOGO
INTERNACIONAL
DE SERIES
CHILENAS

¡DESCUBRE AQUÍ LAS NUEVAS VOCES Y
TALENTOS DEL AUDIOVISUAL CHILENO!

DISPONIBLE EN WWW.CINEMACHILE.CL

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

Inscripción

Películas 15 enero - 17 junio

Nest 1 junio - 1 julio

Industria

WIP Latam / WIP Europa 1 junio - 1 julio

Foro de Coproducción
Europa-América Latina 15 abril - 15 junio

Zinemaldia Startup Challenge 16 abril - 31 mayo

Ikusmira Berriak 1 julio - 1 septiembre

Lau Haizetara

Más información: <http://www.ibaia.org/es/foro/>

Con el apoyo de:

+ info: industria@sansebastianfestival.com sansebastianfestival.com

SSIFF

2024
Iraila
Septiembre
20/28

72

Babesle Ofiziala - Patrocinador Oficial

Media Partner

Laguntzaile Ofizialak - Colaboradores Oficiales

Instituzio Kideak - Instituciones Socias

CINCO FAROS EN LA REGIÓN

BUENAS PRÁCTICAS PARA UN CINE DIVERSO

Poco a poco, empiezan a generarse consensos sobre la responsabilidad de las autoridades cinematográficas en el fomento de la diversidad de los cines regionales. En los últimos cinco años son varias las instituciones que han implementado alguna acción con el objetivo de abrir el espacio a las minorías y también a las mayorías históricamente relegadas. En la mayoría de los casos, todavía son medidas tímidas, pero también encontramos políticas planificadas y sostenidas que ya arrojan resultados concretos y que pueden servir como faro para el resto de la región. Por otro lado, existen algunas acciones no tan recientes concebidas a partir de las propias leyes de cine que favorecen la pluralidad desde hace décadas. A continuación presentamos cinco ejemplos de políticas públicas audiovisuales en la región que impulsan la diversidad y destacan por su capacidad de reformulación en base a diagnósticos y objetivos.

Por Marta García.

SPCINE: TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA

En 2019, Spcine -la empresa pública de fomento del audiovisual de la Prefeitura de São Paulo- lanzó un Plan de Políticas Afirmativas que establecía metas para ampliar la participación de mujeres cis, personas trans y personas negras en el sector audiovisual. La institución municipal estableció como directriz legislativa que todas las acciones y programas que lleve adelante incorporen mecanismos de inclusión. Este compromiso de transversalidad, que requiere voluntad política y recursos, es fundamental para efectivizar las transformaciones y reducir la brecha.

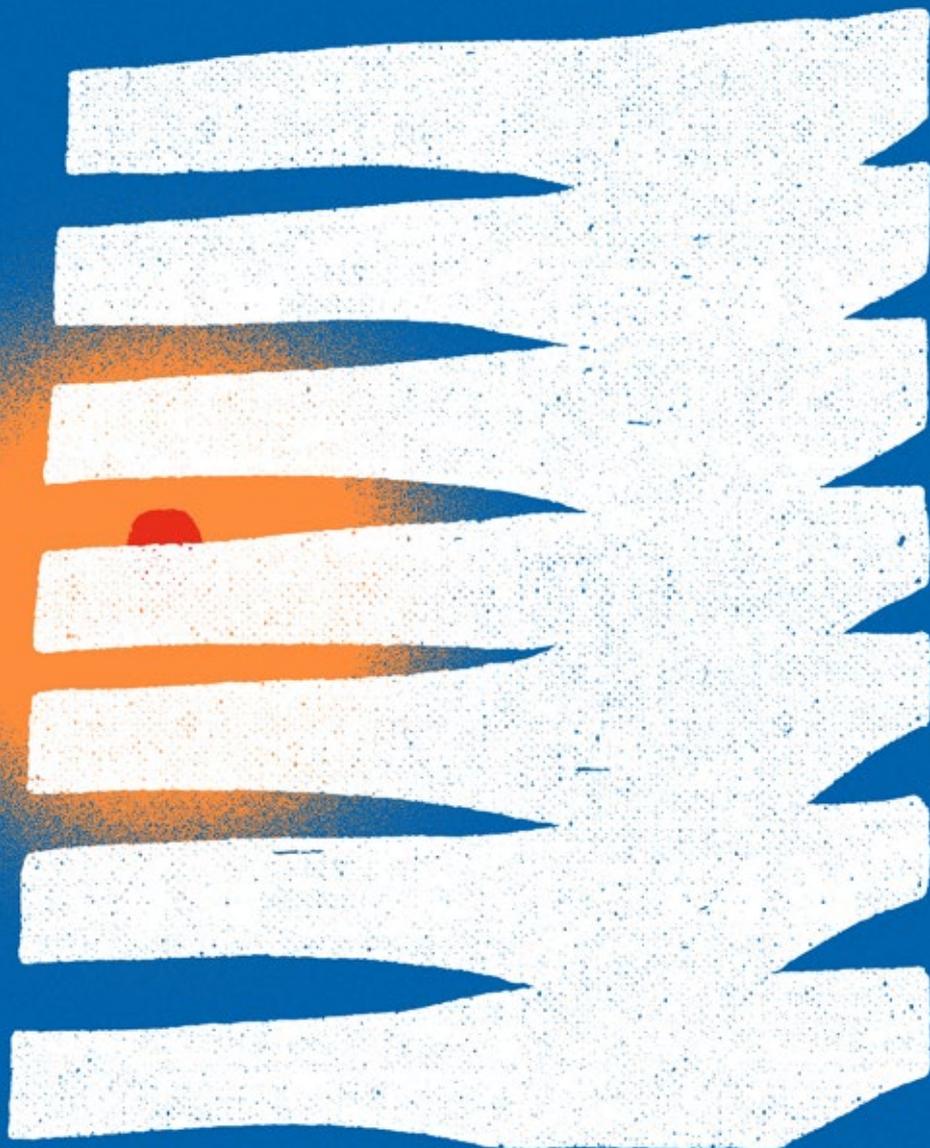
El enfoque transversal parte del diagnóstico de las desigualdades, que en el caso de la empresa paulista se basó en los datos concluyentes de los diferentes

estudios publicados por la Agência Nacional de Cinema (ANCINE), especialmente el Informe “Diversidade de Gênero e Raça nos Longas-metragens Brasileiros Lançados em Salas de Exibição 2016”. Ese reporte, que también fue fundamental para la inclusión de medidas afirmativas en la autoridad cinematográfica nacional, concluía que, de los 142 largometraje brasileños lanzados comercialmente en 2016, el 75,4% estaban dirigidos por hombres blancos, el 19,7% por mujeres blancas, el 2,1% por hombres negros y ninguno por mujeres negras.

La inclusión de puntos adicionales y acumulativos en los fondos de fomento es una de las medidas promovidas por el Plan. A partir de 2020, se evalúan con puntos adicionales los proyectos postulados a cualquier fondo impulsado por Spcine que incluya mujeres cis o personas trans en cargos de dirección de áreas (dirección, dirección foto, guion, etc.), así como los proyectos presentados por empresas cuyo cuadro societario esté compuesto mayoritariamente por personas negras. Esta medida ya ha dado resultados: según datos compartidos por la institución, de los 1557 proyectos inscritos en alguno de los fondos de Spcine entre 2021 y 2023, el 68% (1066)

27 FESTIVAL DE MÁLAGA

1-10 MARZO 2024

ORGANIZAN

málaga
la ciudad real

 Ayuntamiento
de Málaga

MálagaProcultura

CON EL APOYO DE

 AY
Diputación Provincial
de Málaga

CON LA COLABORACIÓN DE

 A
Ayuntamiento de Málaga

PARTNER INSTITUCIONAL

#objetivosdespaña

Andalucía
Comunidad Autónoma

PATROCINADORES OFICIALES

rtve

ATRESMEDIA

 Fundación 'La Caixa'

CERVEZAS
VICTORIA

SUR

www.festivaldemalaga.com

recibieron puntos adicionales a través de alguna medida afirmativa, y el porcentaje se mantiene en los proyectos apoyados: el 71% (99) de los 138 proyectos que recibieron algún apoyo fueron puntuados adicionalmente mediante el baremo afirmativo.

La empresa pública paulista también aplica el sistema de puntuación adicional a los rodajes internacionales, una medida todavía poco habitual en las comisiones fílmicas. Así, se otorgan mayores reembolsos impositivos a proyectos que contemplen en sus equipos de dirección y elenco mujeres cis, personas trans, negras y de pueblos originarios. Por último, los proyectos que hayan quedado fuera de los fondos, pero que tengan puntuación por política afirmativa, podrán acceder a acciones de capacitación y *networking* organizadas por Spcine. Esta acción busca impulsar los proyectos, ofrecer herramientas y tejer redes. La institución también lleva a cabo otras acciones específicas de formación, como bolsas de estudio en alianza con Projeto Paradiso o la articulación para que los proyectos y sus representantes participen en festivales y mercados apoyados por Spcine.

En esta línea, en junio de este año Spcine lanzó la Rede Afirmativa, un programa integrado por unas 200 personas que han sido beneficiarias de alguna de las políticas afirmativas. Por ejemplo, a principios de noviembre, la empresa pública paulista promovió la participación de una delegación de la Red integrada por siete profesionales negras en el Hollywood Brazilian Film Festival, donde participaron en un laboratorio, reuniones individuales y visitas a estudios. Consultada por LatAm cinema sobre este programa, Viviane Ferreira, directora-presidenta de Spcine, señala: “La Rede Afirmativa es una estrategia de innovación en el campo de las políticas públicas. Tradicionalmente, las políticas públicas en Brasil se han centrado en la promoción del individuo, y esto es sumamente importante. Pero a medida que las políticas públicas afirmativas han ido avanzando, nos hemos dado cuenta de que también necesitan ser más amplias y complejas para hacer frente a todas las adversidades y complejidades de nuestro tiempo”.

En el área de exhibición, la plataforma de *streaming* Spcine Play aplica el Test de Bechdel en su catálogo

y otorga un “sello” a las obras de ficción cuyas narrativas aprueban el conocido test creado en 1980 por la escritora de cómics estadounidense Alison Bechdel (la trama debe presentar al menos a dos personajes mujeres que tengan nombre, que conversen en una escena y cuya conversación no sea sobre un hombre). Según expresa la empresa, hasta el momento, solo 45 de las 147 películas de ficción analizadas pasaron la prueba.

La transversalidad implica también la monitorización de los progresos y la reevaluación de las políticas, y si bien Spcine incluye en su web algunos resultados de las medidas, no es un análisis periódico ni exhaustivo. Por otro lado, la institución integra la perspectiva también en su equipo: el 45,10% de sus trabajadores se autodeclaran negras o pardas.

ECAMC: UN PROGRAMA INTEGRAL

La actual gestión del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) cuenta con un programa Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC) como uno de sus baluartes. Creada con el objetivo de responder a la histórica omisión del Estado con relación al fomento del cine indígena, la ECAMC fue una de las primeras iniciativas de María Novaro al frente del IMCINE.

Desde su creación en 2019, este programa ha apoyado unas 70 películas en las que se hablan 33 lenguas originarias. Nueve de esas películas están finalizadas, 10 están en postproducción, y otras 50 están en etapa de producción. Según datos del Anuario Estadístico de IMCINE, en 2022 se produjeron 21 largometrajes dirigidos por cineastas indígenas, una cifra bastante magra teniendo en cuenta el total (281), pero aun así es el doble que el año anterior; se espera que el 2023 cierre con cifras similares. Entre los títulos apoyados destacan “Ch’ul be, senda sagrada”, ópera prima del cineasta tsotsil Humberto Gómez Pérez que se presentó en IDFA;

IV Festival *de* Cine → **INSTAR**

Barcelona, España
Buenos Aires, Argentina
Ciudad de México, México
Miami, EUA
Nueva York, EUA
París, Francia
São Paulo, Brasil
Cuba (online)

4-10 de diciembre de 2023

#FestivalDeCineInstar
festivaldecineinstar.com

EN CASO DE EMERGENCIA

ROMPE EL CRISTAL

“Valentina y la serenidad”, segundo largometraje de la directora, guionista y actriz mixteca Ángeles Cruz que tuvo su premiere mundial en la última edición del Festival de Toronto; “Mamá”, debut del director tsotsil Xun Sero que se estrenó en Hot Docs e IDFA; y “La raya”, segundo largometraje de la cineasta chatina Yolanda Cruz, en etapa de finalización. El programa también ha financiado proyectos de otros territorios de Centroamérica como el guatemalteco “Marte al anochecer” del cineasta maya kaqchikel Edgar Sajcabún, en etapa de producción.

Este fondo se caracteriza por ser adicional e integral: dos conceptos clave y no casuales a los que se llegó a través del intercambio con la población interesada. Es adicional porque habilita el fortalecimiento de los proyectos para postular a otros fondos; y es integral porque presta atención al proceso a través de instancias formativas. “Lo primero que hice cuando asumí el cargo fue ir a Oaxaca y a Chiapas para reunirme con los y las cineastas indígenas”, cuenta Novaro en declaraciones a LatAm cinema. “A partir de ahí, diseñamos el Estímulo, que surgió como un fondo adicional para que los cineastas indígenas tuvieran todas las herramientas para concursar en otros fondos como EFICINE o FOCINE. El reclamo más recurrente que recibí en las reuniones era sobre otro estímulo que daba anteriormente IMCINE. Con toda la razón reclamaban ¿por qué demonios creen que yo, cineasta indígena, puedo hacer mi película con 150 mil pesos y otro cineasta puede pedir fondos de 2, 10, 20 millones de pesos?”

Así, el programa se ha ido transformando hasta llegar a su versión actual, que se divide en tres etapas: talleres de acompañamiento para fortalecer las carpetas de producción para postular a fondos nacionales e internacionales, premio económico y acompañamiento durante un año, y participación en una residencia intensiva de cinco días en San Cristóbal de las Casas. La Residencia, que incluye clases magistrales, asesorías y sesiones de *pitching*, se desarrolla en La Albarrada, un espacio donde comunidades indígenas de diversas latitudes realizan talleres de formación integral desde hace 30 años.

El ECAMC se acompaña de otras medidas desde IMCINE, como la incorporación de puntos adicionales a proyectos dirigidos por cineastas indígenas o

afroamericanos en los otros fondos que dependen de la autoridad cinematográfica, o el desarrollo de la Muestra de Cine en Lenguas Indígenas, que celebrará su cuarta edición en 2024.

LA ENERC: REDUCIR LAS BRECHAS PARA EL ACCESO

Una de las causas más recurrentes de los bajos índices de diversidad en el sector audiovisual, junto a las causas estructurales, es la dificultad de acceder a formación. En la mayoría de los países de la región, los programas se imparten en universidades y escuelas privadas inaccesibles para buena parte de la ciudadanía. En Argentina, un país con una fuerte tradición de educación pública, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) brinda formación cinematográfica terciaria pública y gratuita. Dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), su creación ya está planteada en la Ley de Cinematografía de 1957, aunque se puso en marcha recién en 1965 bajo el nombre Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica (CERC). En 1999 se transformó en ENERC y desde 2011 los títulos son reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.

Los planes de estudio proponen varias carreras basadas en los diferentes roles de rodaje, incluyendo realización cinematográfica, guion, producción, dirección de fotografía, dirección de montaje, dirección de sonido, dirección de arte y la más reciente carrera de realización integral con especialización en animación. El equipo docente está integrado por profesionales en activo, que, en muchos casos, también se formaron allí. Entre los cineastas que han pasado por la escuela están las directoras Lucrecia Martel, Andrea Testa, Nicolás Prividera, Lucía Puenzo, Santiago Loza, Julia Solomonoff, María Alché, Cecilia Kang o Francisco Márquez; así como las productoras Vanessa Ragone, Cecilia Salim o Juan Vera; las montajistas Andrea Kleinman, Ana Remón o Va-

leria Racioppi; la sonidista Sofía Straface; el crítico e investigador Fernando Martín Peña o el productor y actual presidente del INCAA, Nicolás Batlle.

Aunque su sede central está en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos años la institución ha abierto sedes en otras regiones del país con el objetivo de federalizar, en consonancia con las demás políticas del INCAA.

ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL

El artículo 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados parte a la implementación de medidas para garantizar el acceso a los materiales audiovisuales en igualdad de condiciones con las demás personas. Todos los países de la región rataron esta Convención, pero solo algunos lo cumplen a través de medidas concretas, con Brasil a la vanguardia.

La Ley Brasileira de Inclusão (LBI) prevé que toda obra audiovisual financiada con fondos públicos tenga una copia con las tres vías de accesibilidad (audiodescripción, subtítulos descriptivos, y lengua de señas brasileña). La propia ANCINE ha desarrollado normativas amparadas en leyes que establecen criterios básicos para la accesibilidad de las obras, favoreciendo la estandarización de los procesos y las garantías. Por su parte, en 2016, la Secretaria do Audiovisual del Ministerio de Cultura publicó una guía de accesibilidad con herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de los recursos de accesibilidad. Esta guía fue traducida al español y al guaraní con el apoyo de la RECAM, Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR, entidad que también viene promoviendo la accesibilidad desde 2014 a través de premios y concursos. El año pasado, la institución regional lanzó la plataforma virtual Mercosur Audiovisual, que ofrece de forma gratuita obras provenientes de los cuatro países (Argentina, Brasil,

Paraguay, Uruguay) con recursos de accesibilidad para personas ciegas e hipoacúsicas.

En Uruguay, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo y la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay otorgan desde hace varios años un apoyo adicional a las películas beneficiarias de alguno de sus fondos de fomento de producción o finalización para realizar el proceso de accesibilidad. Como consecuencia, en la actualidad existen una veintena de largometrajes con copia accesible, pero no hay salas equipadas para su exhibición.

Para resolver este obstáculo, la ANCINE lanzó una convocatoria en 2018 para financiar hasta el 90% de la inversión en equipamiento de accesibilidad para las salas, una línea que sigue activa. Pero la autoridad cinematográfica brasileña ha dado un paso más al aprobar, en 2022, una instrucción normativa que obliga a las salas -bajo multa económica- a garantizar el acceso en todas las sesiones comerciales, siempre que así sea solicitado por alguna persona del público.

UN CAMINO MÁS LARGO PARA EL CORTO

Casi todos los países de la región con autoridad cinematográfica, además de fomentar los largometrajes, han implementado programas de impulso al corto, un formato propicio para la incorporación de nuevas voces y especialmente para la experimentación. Sin embargo, todavía son escasos los programas que lo hacen de una forma integral, contemplando las fases de distribución e internacionalización de las obras en corto.

En Colombia, la Ley 814 de 2003, conocida como Ley de Cine, prevé en su Artículo 14 implementar “estímulos a la exhibición de cortos colombianos”, una propuesta que ya se incluía en el Decreto 879 de 1971 y que ya entonces se traducían en exoneraciones a las salas que exhibían cortos colombianos de al menos 7 minutos. Esa medida se mantuvo en la ley del 2003, y se agregó, entre otras condiciones,

essential
COSTA
RICA

COSTA RICA'S SCENERY IS IN THE SPOTLIGHT

CHOROTEGA REGION

RECEIVE THE SUPPORT OF THE **COSTA RICA FILM COMMISSION**

The Costa Rica Film Commission is a public-private council that boosts local audiovisual production business, fosters foreign investment attraction to film in the country, and encourages the exportation of audiovisual production services and contents to international markets.

The incentives offered by Costa Rica to attract investment in audiovisual projects seek to create a safe, agile, and efficient environment for producers interested in the destination.

WANT MORE DETAILS ABOUT THE OFFER?

Contact us!

que la exhibición de la obra se extendiera al menos durante 15 días. Así fue que las empresas exhibidoras comenzaron a programar cortos colombianos antes de los largometrajes. Sin embargo, durante los primeros años, el sector se quejaba de que todas las empresas exhibían las mismas obras e incluso de que las propias exhibidoras participaban en los esquemas de producción de los cortos.

Para mejorar el mecanismo, en 2017, Proimágenes implementó el programa Cortos en Salas, una convocatoria mensual para obras que cumplan ciertos criterios técnicos a partir de la cual se elabora un “banco de cortos”. Las obras postuladas son evaluadas por un comité curador, mientras que las apoyadas por el Fondo de desarrollo cinematográfico (FDC) son seleccionadas de forma automática. Ese “banco de cortos” se comparte con las salas, que negocian directamente los derechos de exhibición con las obras que quieran programar. También se estableció que las empresas con más de 30 salas deben exhibir una obra no exhibida anteriormente, una condición que antes no existía, y que, según informa a LatAm cinema la responsable del programa, Nini Yohana

Rojas, generaba que diferentes salas accedieran a la exoneración con la exhibición de un mismo corto.

Desde el lanzamiento de Cortos en Salas se han postulado 426 cortos a la convocatoria y, según datos de Rojas, en los últimos tres años se han exhibido 238. Si bien la convocatoria no plantea restricciones de géneros ni temas, los cortos orientados a todo público tienen un mayor recorrido. Por ejemplo, en diciembre del 2021, el cortometraje de animación infantil “Lucecita”, realizado con el apoyo del FDC, se exhibió en todas las salas de Cine Colombia antes de la proyección del largometraje de Disney “El encanto”, por lo que fue visto por miles de personas con los consiguientes ingresos por derechos de exhibición. En paralelo, la institución colombiana también lleva adelante desde 2019 una iniciativa para la internacionalización del corto colombiano: el catálogo Refresh. En este caso, el área de promoción internacional de Proimágenes Colombia realiza una convocatoria anual para cortos que no hayan sido estrenados, de los que selecciona entre 4 y 7, que son promocionadas por la institución en diferentes mercados y festivales.

Agradecimientos: Nancy Caggiano, Cristiano Filiciano da Silva Rivero, Igor Lacerda, Beatriz Reiter y Nini Yohana Rojas V.

MIRADOR PÚBLICO es una serie de especiales que LatAm cinema lanzó en abril de 2022 con el objetivo de investigar, analizar y generar información acerca de la situación de las políticas públicas para el audiovisual en la región.

Acerca de la autora: Marta García es Licenciada en Comunicación Audiovisual, magister en gestión cultural con especialización en relaciones culturales internacionales, migraciones, políticas para la igualdad y desarrollo local. Se desempeña en el sector cinematográfico desde 2008, habiendo trabajado en los ámbitos público y privado como periodista, analista, programadora y gestora cultural para la circulación de obras en territorio y a nivel internacional.

PUBLICACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA

MP #1 *Tímido camino hacia el cambio: políticas públicas para reducir la brecha de género.*

MP #2 *En lucha por su existencia: el cine argentino defiende el Fondo de Fomento.*

MP #3 *Defender los cimientos: el cine uruguayo alerta ante cambios en la política audiovisual.*

MP #4 *Proteger el cine propio en la era del streaming: una mirada al modelo europeo.*

MP #5 *Encuentros con el propio cine: ¿están dadas las condiciones para que la ciudadanía vea cine nacional?*

MP #6 *Políticas públicas para un cine y audiovisual sostenibles.*

MP #7 *El fomento al cine y audiovisual de los pueblos indígenas: una tarea pendiente.*

A Tapestry of
Unveiled Diversity

SPANISH KALEIDOSCOPE

NEW SPANISH FILMS VENTANA SUR 2023

PUNTO GÉNERO

BIDE GUZTIAK

IRATXE FRESNEDA
Pimpi & Nella Films, Marmoka Films

ALEGRE Y OLÉ

CLARA SANTAOLAYA
Capitán Araña, Guion Alto,
Batiak Films, La Soga Producciones

ANIMATION!

KORRI, KURU, KORRI!

AGURTZANE INTXAURRAGA
Dibulitoon Studio

LA SAGA DEL SUR (SERIE)

SEBASTIÁN FÁBREGA LÓPEZ
El Médano Producciones, Jupiter Cartoon Factory
Jupiter Studio Ltda, Orlok Films

BLOOD WINDOW

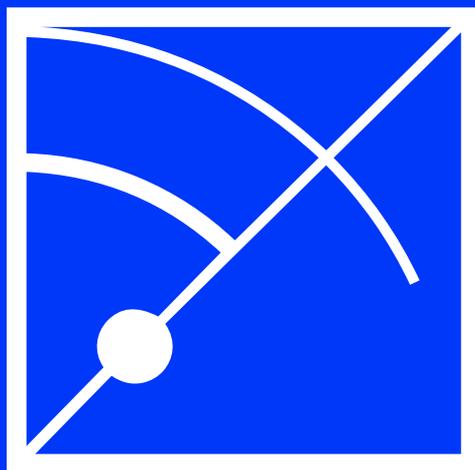
MALAMUERTE

CAYE CASAS
La Charito Films

CAPITAL VARIABLE

MARCO CALTIERI
Sideral, To je to

WIPS

EN
VS

Cada año, Ventana Sur marca el final del calendario anual de eventos, lo que lo convierte en el momento ideal para hacer balance, pero también para vislumbrar lo que se viene. Los Work in Progress del mercado argentino se conciben, así, como una ventana con vistas hacia unos 40 títulos próximos a su finalización que se preparan para llegar a su público. **Primer Corte** y **Corte Final** presentan 12 títulos de ficción en postproducción o recién terminados. **DocSur** ofrece una selección de 13 obras en última fase de postproducción, mientras que **Animation!** reúne cinco proyectos de largometrajes de animación iberoamericanos. También incluye obras de América Latina y España en su Work in Progress **Blood Window**, la plataforma para películas de género fantástico del mercado porteño.

PRIMER CORTE

EL CINE LATINOAMERICANO QUE SE VIENE

La diversidad de temáticas y procedencias caracteriza la selección de este año en las secciones de Primer Corte y Copia Final de Ventana Sur. El comité integrado por María Núñez, Eva Morsch Kihn y Pamela Biénzobas seleccionó seis filmes para Primer Corte que compiten por premios para su postproducción, y otros seis, aún más cerca de su finalización, para Copia Final. Por Cynthia García Calvo.

Con un récord de 192 inscripciones, estas instancias de vinculación con la industria se han convertido una parada indispensable para las nuevas películas de la región. “Quince años después de la creación de Ventana Sur como mercado latinoamericano, estamos viendo cómo, de manera recurrente, surgen coproducciones como consecuencia directa de estos encuentros, y no sólo son coproducciones con países europeos, sino también entre productoras latinoamericanas”, explica a LatAm cinema la curadora argentina María Núñez, que también destaca que cuatro de los seleccionados ya participaron en estos espacios con sus obras anteriores: Nel-

son Carlo de los Santos Arias, Matías Lucchesi, Felipe Sholl, Antonella Sudasassi.

La curadora y programadora francesa Eva Morsch Kihn menciona, a su vez, la diversidad de países que integran la selección, así como la importante presencia de cinematografías emergentes como Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, y la prevalencia de segundas y terceras películas de sus directores. “El abanico es amplio y ofrece una gran diversidad de géneros y temáticas, desde comedias, melodramas y *coming of age*, hasta películas LGBTQ+ e híbridas”, comenta. Respecto a los temas abordados, la coordinadora de programación de Cinélatino Toulouse afirma: “Muchas de las películas ponen en escena relaciones intergeneracionales entre abuelos/abuelas y nietos/nietas o retratan a mujeres de distintas generaciones, sobre todo mujeres maduras en un papel protagónico”.

En Primer Corte participa “**Semillas**”, el primer film de Eliana Niño, que también es la guionista. Esta coproducción entre Niño Visual (Colombia)

Los ahogados

Tiguer

Novembro

y MGC Marketing (España) cuenta la historia de Zaira, una niña de los llanos orientales dispuesta a cumplir sus sueños. En etapa de proyecto obtuvo el estímulo de FDC para la escritura de guion y cuenta con apoyo del ICAA de España.

La selección incluye dos títulos brasileños. Dirigido por Bernard Lessa y producido por Rede Filmes y Ladart Filmes, “**O deserto de Akin**” sigue a un médico cubano que -cuando Jair Bolsonaro gana el poder y la cooperación entre ambos países llega a su fin- se ve en la disyuntiva entre retornar a Cuba y establecerse en Brasil. “**Glória**” de Felipe Sholl, con producción de Syndrome Films, sigue a un personaje que se adentra en el mundo de la prostitución masculina.

El film cubano “**El regresado**” de Armando Capó, con producción de GatoRosafilms, cuenta la historia de un artista de Gibara, mientras que “**Los ahogados**” es un *thriller* psicológico sobre una novelista que ve cómo su realidad se altera tras una misteriosa muerte. Se trata de una coproducción ecuatoriano-uruguaya con dirección de Juan Sebastián Jácome y Víctor, y producción de AbacaFilms.

La selección de Primer Corte se completa con el mexicano “**Los amantes se despiden con la mirada**” de Rigoberto Perezcano (“*Norteados*” y “*Carmín Tropical*”). Producido por Tiburón Cine y Paloma Negra Films, el film es un drama ambientado en el valle de Oaxaca.

En la sección Copia Final fue seleccionada la coproducción argentino-uruguaya (Amada Contents,

Twins Latin Films y Nadador Cine) “**El casero**” de Matías Lucchesi (“*Las rojas*”, “*Ciencias naturales*”), un film sobre el enfrentamiento entre una pareja que regresa a la casa familiar y el encargado que tomó posesión del lugar. La película argentina “**Una casa con dos perros**”, dirigida por Matías Ferreyra y producida por Gualicho Cine y Vega Cine, cuenta una historia ambientada en la crisis argentina de 2001 desde la mirada de un niño.

Producido por Ponte Produtoras y Espreita Filmes, el brasileño “**Novembro**” es el primer largometraje de Milena Times. El film sigue a una joven que sueña con convertirse en la primera universitaria de su familia, pero un embarazo no esperado pone en perspectiva sus planes y sus decisiones.

En el mundo femenino también se adentra “**Memorias de un cuerpo que arde**” de la costarricense Antonella Sudasassi, producida por Substance Films y la española PlayLab Films. El nuevo film de la directora de “*El despertar de las hormigas*” explora la sexualidad femenina en mujeres adultas.

Dos películas dominicanas completan esta selección. “**Pepe, la imaginación en el tercer cine**”, con dirección de Nelson Carlo de los Santos Arias y producción de Monte y Culebra, se inspira en los famosos hipopótamos de Pablo Escobar para narrar una historia desde la mirada de un fantasma, y “**Tiguere**” de José María Cabral (“*Carpinteros*”), con producción de Trukemer, narra una historia sobre masculinidad y autodescubrimiento.

O deserto de Akin

Memorias de un cuerpo que arde

Una casa con dos perros

FEBRUARY
02-10
2024

IBERO
AMERICAN
FILM FESTIVAL
MIAMI 6th EDITION

ANIMATION!

UNA SELECCIÓN CON IMPRONTA ESPAÑOLA

Animation! WIPs by Annecy, el programa de Ventana Sur dedicado a películas de animación en etapa de finalización presenta cinco largometrajes iberoamericanos en el marco del mercado porteño. Curada por el Festival Internacional de Animación de Annecy y su mercado (MIFA), la selección se presentará en una sala de cine frente a una audiencia integrada por profesionales. Como novedad de este año, la sección presenta otras dos películas en fase final de producción en Animation! Buyers Showcase. Por Marta García.

Según cuenta a LatAm cinema la coordinadora de Animation! Silvina Cornillon, las cinco películas fueron seleccionadas de entre una lista de 20 procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España. Sobre el perfil de la selección, Cornillon señala que “hay una presencia de temas sociales y medioambientales, lo que demuestra el potencial político que los realizadores de la región le están encontrando a la animación”. Asimismo, la coordinadora de Animation! comenta que dos de los proyectos participaron en etapa de desarrollo en Animation! Pitching Sessions, “lo cual nos llena de orgullo y de satisfacción por saber que son proyectos que pudimos acompañar desde Ventana Sur”. La película mexicana “**El lenguaje de los pájaros**” de Cynthia Fernández Trejo es uno de los dos

proyectos que regresa a Ventana Sur tras su participación en 2020. Orientado a público adolescente y joven, y realizado en animación 2D y tradicional, el film está protagonizado por Natalia, una niña amante de los pájaros que busca resolver el misterio de un pueblo en el que no hay niños. Se trata de una producción de Cine Bandada que cuenta con el apoyo de FOCINE y su finalización está prevista para septiembre del 2025.

El otro proyecto que regresa a Animation! es el brasileño “**Meu avô é um Nihonjin**”, el nuevo proyecto del reconocido estudio paulista Pinguim Content dirigido por Celia Catunda cuya finalización está prevista para marzo de 2025. Realizado en animación 2D, y con la migración como tema central, el film está protagonizado por Noboru, un niño que recurre a su abuelo para investigar la historia de su familia, que fue parte de la primera ola de inmigrantes japoneses en Brasil. El proyecto participó en el mercado argentino en 2018 y en etapa de desarrollo también fue parte de MIAAnima 2022-23, programa de mentorías para proyectos liderados por mujeres organizado por la asociación española Mujeres en la Industria de la Animación (MIA).

Los otros tres trabajos de la selección son españoles con alianzas de coproducción con la región.

Chica y Lobo

Dalia y el libro rojo

El lenguaje de los pájaros

Fomentar la coproducción transatlántica era justamente uno de los objetivos de Animation! cuando decidieron, en 2020, abrir este programa a España y Portugal. **“Mariposas negras”** es un drama sobre las migraciones climáticas. Dirigida por el documentalista canario David Baute con guion de Yaiza Berrocal, el film cuenta la historia de tres mujeres que deben migrar de sus lugares de origen debido al impacto del calentamiento global. Realizada en animación 2D tradicional en base al largometraje documental **“Éxodo climático”** dirigido por Baute en 2020, la película es una producción de las españolas Ikiru Films y Tinglado Film en coproducción con la panameña Tunche Films. En etapa de desarrollo participó en los Pitches de MIFA, así como en Animation Production Days del Festival de Stuttgart y en Impact Days del Festival de Cine y Derechos Humanos de Génova. Su finalización está prevista para marzo del próximo año.

“Chica y Lobo” es un *thriller* 2D que adapta la novela gráfica homónima de Roc Espinet, que también está a cargo de la dirección. Dirigida al público joven, el film está protagonizado por Paula, una joven que vive en un pueblo medieval que sufre el ataque de los lobos. Se trata de una producción de las españolas Sygnatia, Hampa, Alesa y Studio KA en coproducción con la mexicana Sísmica Studio, que también están a cargo de las ventas internacionales. Su finalización está prevista para diciembre del próximo año. El film regresa a Ventana Sur tres años después de presentarse en la sección Spotlight.

“Norberto” se presenta como una comedia de aventuras familiar dirigida por José Corral Llorente y producida por las españolas Capitán Araña, Aquí y Allí Films y la argentina Vista Sur. Realizada en 3D,

la película es el primer largo de animación del director, que cuenta con varios cortos animados como **“Down by Love”** y **“El desván”**, pero cuyo salto al largo fue con la comedia **“Contando ovejas”** en imagen real. **“Norberto”** cuenta las peripecias de un espía de una nación gris, burocrática y triste que se convertirá en una pieza clave para salvar el territorio vecino, Colorlandia, de los planes de conquista de su gobierno. Las ventas están a cargo de Pink Parrot y su estreno está previsto para después de abril del 2024.

El nuevo programa **Animation! Buyers Showcase** presenta adelantos de dos películas argentinas con coproducción multipartita en etapa final de producción: **“Dalia y el libro rojo”** y **“Robotia, la película”**.

“Dalia y el libro rojo” es el segundo largometraje de animación del director bonaerense David Bisbano tras **“Rodencia y el diente de la princesa”**. Se trata de una coproducción entre Argentina, Perú, Brasil, España, Ecuador y Colombia a través de las compañías Vista Sur Films, Golem Studio, Cine 2, Matte, Doce, Signos y Felipe Producciones. Realizado con animación 3D y maquetas reales, el film cuenta la historia de Dalia, la hija de un famoso escritor, que se introduce en el libro inacabado de su padre para terminarlo una vez que él muere.

Completa la selección **“Robotia, la película”** de Diego Lucero y Diego Cagide, una coproducción de Argentina, España, Costa Rica a través de las compañías Malabar Producciones, Dibulitoon Studio, Paycom Cinema y Tropics Creative como productora asociada. Es un film 3D ambientado en un mundo habitado por androides en el que una chica sueña con jugar al fútbol pese a la prohibición de su familia. Su finalización está prevista para enero del 2024.

Mariposas negras

Meu avô é um Nihonjin

Norberto

Porque
solo lo que
se escribe
cuenta.

Ventana Sur
29 noviembre 2023
Auditorio 2, 17:00

Conoce nuestro laboratorio
internacional de guion,
isLABentura Canarias.

Trece documentales en postproducción se presentan en DocSur, sección de Ventana Sur dedicada al cine documental de la región. La selección fue realizada entre un total de 153 proyectos: 60 de Argentina y 93 del resto de Latinoamérica. Por Marta García.

Consultada por el perfil de la selección, Soledad Torres Agüero, coordinadora de DocSur, le comenta a LatAm cinema que si bien se tuvo en cuenta la mirada autoral, se buscó una selección diversa: “se pone cuidado en la representatividad de género, de países, de estadios diversos dentro de la postproducción, de directores/productores emergentes y directores/productores más consolidados, de temáticas variadas que exploren de manera original la diversidad, cuestiones medioambientales y otras de carácter más autobiográfico para abordar temáticas de violencia doméstica, interculturalidad, música, racismo, discriminación y religión”.

Cuatro de los proyectos seleccionados son argentinos. “3.000 km en bicicleta” es el segundo

largometraje de Iván Vescovo después de “Errata”. La película está protagonizada por Iñaki Mazza, campeón olímpico de BMX que se retira a los 21 años en crisis con el deporte. Sin rumbo claro, tras recibir un mensaje desde Ushuaia, decide subirse de nuevo a la bicicleta y atravesar la Patagonia Argentina. Producida por Martín Loewenthal, Jerónimo Quevedo y Victoria Marotta (África, Un Puma y Revolución), el film participa en su etapa final de postproducción con el objetivo de conocer programadores y agencias de ventas internacionales. “**Nuestra cosa perdida**”, dirigida por la también guionista y poeta Martina Cruz y producida por Sarah Fernández Oks, llega a Ventana Sur en etapa de primer corte con el objetivo de encontrar distribuidora. En la película, Cruz presenta un recorte sobre su padre, Daniel Cruz, a partir de sus últimas palabras “no me puedo morir porque no hice una película”. “**Jorge Polaco**” es el nuevo proyecto de María Onís (“Ínsula”), producido por la propia directora y Sebastián Muro (Vercerca y Nevada Cine). La película explora la vida y obra del director de cine argentino Jorge Polaco, autor de

3.000 km en bicicleta

Rita Lee - Lado B

Jorge Polaco

la única película censurada en democracia de Argentina, “Kindergarten”. El film llega a DocSur en busca de alianzas para realizar la postproducción de sonido e imagen, además de agencias de ventas y festivales internacionales. El cuarto proyecto argentino es **“Un mundo imaginado”**, dirigida por Marcos Rodríguez (“La educación gastronómica”, “Arribeños”) y producida por Pablo Mazzola (Notlob Producciones) en coproducción con la taiwanesa Moolin Productions. El film explora las memorias e identidades de las familias taiwanesas que en los años ‘80 llegaron a Argentina y cuyas descendencias, años después, acabaron en Taiwán. La película llega en etapa de primer corte en busca de financiación para la postproducción, así como festivales y distribuidoras.

Desde la orilla oriental del Río de la Plata se presenta **“Salam”**, ópera prima de la uruguaya Agustina Willat. Producida por Enrique Buchichio (Asador Cine), el film llega en etapa final de postproducción en busca de festivales y agencias de venta para su estreno en 2024. La película propone un acercamiento a la escuela de cine del pueblo saharauí en el Sáhara occidental.

Desde Chile llega **“Pirópolis”**, próximo trabajo del director Nicolás Molina (“Gaucho americano”, “Los castores”, “Flow”). La película retrata a una compañía de bomberos voluntarios de Valparaíso que desafían su *status quo* al admitir a mujeres en la brigada y enfrentar la partida de su capitán en medio de una racha de incendios forestales que amenazan la ciudad. Se trata de

una producción de las chilenas Funky Films y Pequeñ Producciones liderada por Francisca Barraza y Joséphine Schroeder en etapa de postproducción que participa en Ventana Sur en busca de agencia de ventas y financiación para su finalización.

La selección incluye dos óperas primas colombianas. Dirigida por Inti Jacanamijoy y producida por Jorge Forero (Marginal Cine), **“En aguas profundas viaja un sueño”** llega a Buenos Aires con un corte final y con el objetivo de presentarse ante festivales, distribuidoras y agencias de venta. El film está protagonizado por José Agustín, un indígena wayuu que fue apartado de su tierra para ser educado por sacerdotes católicos cuando era niño. A sus 96 años, el temor a morir lo lleva a un viaje físico y espiritual para reconciliarse con su pasado de la mano de su nieto, director del documental. **“Ahora aquí: ningún lugar”** es una película dirigida por Daniela Giraldo Suárez y producida por Alexander Arbeláez Osorio (Camello Audiovisual) que participa en DocSur en busca de financiación para la postproducción, así como distribución internacional para 2024. En etapa de montaje, el film explora los últimos días de Barbacoas, un pequeño poblado escondido entre las áridas montañas del cañón del río Cauca.

Desde México también participan dos proyectos. **“La primavera de los anacoretas”** es la nueva película de Andrés Kaiser (“Feral”, “Teorema de tiempo”), una producción de Autonauta Films en etapa de montaje cuya finalización está prevista

La primavera de los anacoretas

Pirópolis

Salam

para el segundo semestre del 2024. El film participa en Ventana Sur con el objetivo de encontrar coproducción, distribución y agencias de venta. Se trata de una película de archivo que narra los acontecimientos ocurridos a finales de los '60 en el convento de Santa Maria de la resurrección, cerca de Cuernavaca, donde tres figuras olvidadas por la historia lucharon por un cambio social, económico y litúrgico que amenazó con disolver la jerarquía religiosa. **“Los mariachis perdidos”**, el debut de Francisco Ohem, explora el fenómeno de la música tradicional mexicana en los Balcanes. Producida por Diandra Arriaga (Colectivo Colmena), la obra se encuentra en etapa final de montaje y viaja al mercado argentino en busca de coproducción, distribución, agencias de ventas y plataformas VOD.

Tres proyectos brasileños cierran la selección. **“Incondicional - O mito da maternidade”** es el debut en largo de Patricia Froes. En el film la directora, también madre, busca a otras madres

para hablar del instinto maternal y abordar las complejidades de la maternidad. Producida por Bananeira Filmes, la película está en etapa de postproducción y participa en DocSur en busca de festivales, agencias de ventas y coproducción. **“Rita Lee - Lado B”** es el primer largo como director del experimentado editor Oswaldo Santana, que, a través de un proceso de arqueología personal, se propone espiar la vida de Rita Lee para mostrar lo que nadie ha visto antes. Es una producción de Biónica Filmes en etapa de postproducción que llega a Buenos Aires en busca de inversión para su finalización y distribución. Por último, **“Negror en paisagens”** es una película en postproducción dirigida por Joyce Prado (“Chico Rei entre nós”) y Sidney Santiago Kuanza que aborda el genocidio de la juventud negra en Brasil, donde muere un joven negro cada 23 minutos. Seleccionado por DOCSP 2023 en el marco del foco Brasil que este año celebra Ventana Sur, el film es una producción de Selo Homens Cor y Oxalá Produções.

JOSÉ IGNACIO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

13-21
ENERO 2024

JOSEIGNACIOFILMFESTIVAL.COM

CONVOCATORIAS ABIERTAS JIFF 2024

GENERACIÓN J

El espacio de formación para la nueva generación de productores y directores de Uruguay

Cierre: 01.12.23

JIFF LAB

Para productores y directores iberoamericanos e italianos con un proyecto de ficción en desarrollo.

Cierre: 01.12.23

COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES

Para producciones y coproducciones uruguayas de hasta 15 min de duración

Cierre: 27.11.23

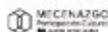

EN VOS CONFIO

Una película de Agustín Toscano

996films

SINOPSIS

Desde el 2006, Susana y Nérida, las protagonistas de esta historia, están presas en la Cárcel de Mujeres de Tucumán. Se las acusa de un crimen del que ellas dicen ser inocentes. Las condenaron a 20 años de prisión como responsables de la desaparición de una docente amiga de ellas, cuyo cuerpo jamás apareció. Susana y Nérida siguen rezando todos los días para que el cuerpo aparezca y el misterio se resuelva. Mientras tanto sus vidas cambiaron rotundamente en los últimos 16 años viviendo tras las rejas.

FICHA TÉCNICA

Guion y dirección: Agustín Toscano
Producción: Magma Cine
Producción ejecutiva: Juan Pablo Gugliotta, Nathalia Videla Peña, Oriana Castro
Dirección de fotografía y cámara: Arauco Hernández Holtz
Montaje: Mariana Scarone
Música original: Bruno Masino

PREMIOS

Premiere mundial en Tallinn Black Night festival.
Sección oficial Rebeldes con causa.
Premio Mejor director.

PALABRAS DEL DIRECTOR

Este documental es mi primera incursión en el cine de no ficción. Para abordarlo elegí un dispositivo Operístico que alimenta con pasajes ficcionales musicales una historia que es real. Así pongo de relieve que la realidad documentada está plagada de misterios, mentiras y conjeturas. La verdad, eso que conocemos como verdad, se escapa de la trama de esta película y se transforma en incertidumbre y escalofriante incomodidad.

UNA NUEVA OLA DE CINE DE TERROR Y GÉNERO IBEROAMERICANO

El cine fantástico y de terror de Latinoamérica se da cita en Ventana Sur, donde cinco películas iberoamericanas fueron seleccionadas para participar en Blood Window Screenings, un wip orientado a proyectos de género fantástico y de terror en etapa de postproducción. Además de competir por un premio que consiste en servicios de postproducción, los proyectos aspiran a obtener visibilidad y generar vínculos con distribuidores y exhibidores. Por Nicolás Medina.

Ya en su décima edición, Blood Window es una plataforma de industria para el cine de género fantástico y de terror que ha sido fundamental para el género en la región, en una agenda marcada principalmente por el cine norteamericano. En declaraciones a LatAm cinema, Javier Fernández Cuarto, director de Blood Window, destacó la importancia de esta plataforma para la visibilidad internacional del cine de género latinoamericano: "El interés crece cuando aparecen casos de éxito. Este año en particular venimos con viento de cola tras el estreno de 'Cuando acecha la maldad' de

Demian Rugna en Estados Unidos y en el Festival de Sitges, donde se convirtió en la primera película latinoamericana en consagrarse mejor película. Algo similar sucedió con 'Huesera' de Michelle Garza Cervera tras el estreno en Tribeca".

De los cinco proyectos seleccionados en Blood Window Screenings, cuatro provienen de Latinoamérica -Argentina, Paraguay y Perú- y uno de España.

El país anfitrión lidera la selección con dos títulos. **"Encantador"** de José María Cicala es el cuarto largometraje del director, que ha trabajado con actores como Guillermo Francella y Danny Trejo. Producida por Abril Cicala (Shock House Films), la película es un thriller con dejes de romance e irreverencia que gira en torno a Tomás, un joven devoto a su familia y su comunidad apasionado por coleccionar muñecas, hasta que la misteriosa desaparición de varias mujeres pone su vida en entredicho.

"El señor del sombrero" es una coproducción entre Argentina (16:9 Cine) y Paraguay (The

Encantador

Faro

No entres

Lab) codirigida entre Diego Kartaszewicz y Roberta Sánchez. “La película se centra en una familia a lo largo de tres generaciones, explorando traumas, fobias, pesadillas y creencias religiosas. Buscamos explorar temas profundos y emocionales a través de una narrativa de terror psicológico, utilizando diversas técnicas visuales. Enfocándonos en la dinámica familiar de la transmisión generacional de traumas, la película destaca cómo tragedias pasadas tienen consecuencias en el presente y afectan la vida de un niño”, explica la productora y directora Roberta Sánchez en declaraciones a LatAm cinema. La película cuenta con el apoyo del INCAA, el INAP y el programa IBERMEDIA.

El director paraguayo Hugo Cardozo vuelve con “**No entres**” tras la taquillera “Morgue” (2019), de la cual se está haciendo un remake en inglés (Chronology y Paramount Pictures). Producida por Guido Rud desde FilmSharks, “No entres” recurre a un fenómeno actual -los youtubers que exploran lugares supuestamente embrujados en busca de millones de visualizaciones- valiéndose del found footage para transmitir un horror efectista, que por momentos se extendió al propio rodaje. “La parte más difícil de hacer esta película fue la casa donde se rodó. El rodaje se paraba debido al sonido y movimiento en el lugar. Dos guardias asignados para cuidar el equipo no soportaron que los dejaran solos para administrar la casa y renunciaron a sus trabajos. Antes de empezar a filmar, tuvimos que bendecir el set. En resumen, fue una experiencia difícil, ¡pero fue un roda-

je exitoso! No entres es la historia de una casa que esconde un pasado terrible. Allí, nuestros personajes verán con sus propios ojos lo que pasó la gente que vivió en el lugar”, cuenta el director.

El director peruano Farid Rodríguez Rivero estrenará su segundo largometraje, “**Omnipresentes**”, producido por el propio director junto a Yhan Chávez. “Filmada en blanco y negro en super 16 milímetros, la película es un thriller postapocalíptico en una ciudad abandonada tras una epidemia zombie en la que se invierte el orden usual de los personajes protagonistas y secundarios del subgénero”. Sobre las dificultades para realizarla, el director le cuenta a LatAm cinema que “la película fue hecha con poco menos de 50 mil dólares y con un equipo de unos 20 profesionales tras ganar un pequeño estímulo del Ministerio de Cultura peruano”.

Completa la sección de Blood Window la española “**Faro**” de Ángeles Hernández, que produce la película junto David Matamoros, su socio en la productora catalana Mr. Miyagi. Con una amplia filmografía como productora a sus espaldas, “Faro” es el segundo largometraje de Hernández, un drama que gira en torno a la relación de un padre y una hija atormentada tras presenciar la muerte de su madre. Se trata de “un relato de terror íntimo con una visión femenina, una película sobre el miedo a la pérdida, sobre cómo se enquistan los sentimientos y sobre la culpa que nos atormenta”, comenta la directora en declaraciones a LatAm cinema.

El señor del sombrero

Omnipresentes

SHOW ME THE FUND

conectando los profesionales de la industria
audiovisual con fuentes de financiación internacional

98 fondos y oportunidades

12 millones de dólares en financiación

6.000 usuarios

40 paneles

7 publicaciones

Descubra más en
www.showmethefund.co

Show me the Fund es una iniciativa de

En colaboración con

OPORTUNIDADES PARA EL CINE HECHO POR

LA OTRA / MITAD

Apenas un puñado de los fondos incluidos en **Show me the Fund** ofrecen ayudas dirigidas exclusivamente al cine hecho por mujeres. Las estadísticas a nivel mundial coinciden en que la participación de mujeres en el cine es aún muy inferior a la de los hombres, que además siguen acaparando los cargos de liderazgo.

Ante esta realidad, varios países de Latinoamérica han comenzado a dar tímidos pasos para reducir la brecha de género. Y aunque llama la atención la falta de iniciativas para financiar el desarrollo de obras escritas, dirigidas o producidas por mujeres, el panorama resulta mucho más alentador al alejarnos de los fondos cinematográficos: cada año, en festivales, mercados y organizaciones surgen nuevas iniciativas que acompañan proyectos de mujeres.

En esta nueva edición de Focus on Funds, ofrecemos una fotografía de las residencias, los laboratorios y los Work in Progress que buscan dar voz y fuerza al cine hecho por la otra mitad.
Por Micaela Domínguez Prost.

Las mujeres representamos el 51% de la población en Latinoamérica. Y si bien no existe un relevamiento que contemple la totalidad de los países en cuanto a participación de mujeres en la industria cinematográfica, las estadísticas en algunos países indican cifras aún muy lejanas a la paridad de género.

“Mujeres 2021”, el anuario publicado por la **Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE)**, muestra que la participación de mujeres en el sector alcanza el 30,4%. Sin embargo, el informe revela que el crecimiento se ha estancado en los puestos de mayor relevancia -dirección, fotografía y guion-, con la producción como única excepción, que pasó del 27% en 2016 al 34% en 2021.

Por su parte, la **Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)** hizo un monitoreo de varios informes realizados en los últimos años por colectivos y organismos en varios países que arroja algunos datos interesantes: en Chile y en Argentina, las mujeres ocupan el 35% de los roles en producciones audiovisuales, mientras que en Uruguay, ese porcentaje se reduce a menos de la mitad, apenas 16,4%. En Brasil, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 40% de las personas que trabajaron en el sector entre 2011 y 2021 eran mujeres.

En cuanto a la posibilidad de que el menor número de mujeres en el rubro se explique por una falta de interés por parte de ellas, los datos relativos a la formación audiovisual refutan esta hipótesis. En Argentina, el 55% de las personas inscritas y el 61% de las egresadas de carreras audiovisuales son mujeres. En carreras de posgrado, el porcentaje de mujeres asciende al 75%. En México, las mujeres representan el 56,7% del alumnado en las carreras de animación, pero mientras sólo el 37,5% de las egresadas son contratadas para trabajar en estudios y empresas de animación, el 73,3% de los hombres consigue empleo.

Los informes que desglosan los roles en la producción audiovisual muestran que la participación femenina se reduce en forma considerable

“Impulsar espacios dedicados al desarrollo de proyectos audiovisuales de mujeres, como Cabíria Lab, es una forma efectiva de identificar talento, acelerar el crecimiento profesional, promover el empleo y contribuir al fortalecimiento de una cadena de producción con paridad de género”.

Vânia Matos,
directora de Cabíria Festival –
Mulheres e Audiovisual

“Las mujeres latinoamericanas somos creativas, apasionadas y soñadoras. Podemos construir historias profundas que valen la pena ser contadas”.

Arantxa Suárez,
directora de SoloSerieS.

en los cargos de liderazgo. Sólo un 14% de las películas argentinas que recibieron financiamiento del INCAA entre 2007 y 2017 fueron dirigidas por mujeres. En Uruguay, siete de cada diez puestos de dirección entre 2008 y 2018 fueron ocupados por hombres. De los 650 largometrajes exhibidos en Brasil en 2021, sólo el 19% contó con dirección femenina.

Todo indica que estas cifras tan categóricas responden a prácticas y estructuras que se han ido asentando a lo largo de los años y que excluyen a las mujeres, confinándolas a puestos de subordinación o a ciertas áreas de trabajo. A su vez, la intensidad de las jornadas de rodaje y la elevada carga horaria de las producciones impiden la conciliación entre la vida laboral y la personal, por lo que muchas mujeres ven limitado su crecimiento profesional cuando son madres y/o realizan otras tareas de cuidado.

Tras reconocer las diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres en la industria del cine, varios países de nuestra región -Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay- han adoptado distintas políticas públicas, medidas y actividades con perspectiva de género con el fin de acortar la brecha. Pero los sesgos de preferencia por las historias realizadas por hombres y las prácticas que éstos han instalado

siguen existiendo en jurados de fondos y festivales, entre los espectadores y en los equipos que se conforman. De ahí que hayan surgido espacios con un objetivo común: la verdadera inclusión de las mujeres en el cine, respetando la diversidad de sus voces y las formas que ellas eligen para ejercer su profesión.

ESPACIOS PARA CULTIVAR OTRAS MIRADAS

Las películas parten de ideas que se convierten en guiones. En México, uno de los países con políticas más integrales para estimular la paridad de género, el 24% de los guiones son escritos por mujeres, según estudios del sector, aunque el porcentaje baja a 17% en Brasil y al 8% en Bolivia. En los últimos años han surgido en la región iberoamericana iniciativas para facilitar que más mujeres escriban guiones. **Una habitación propia** es una residencia artística de 9 meses creada en 2017 en Bilbao que cada año selecciona dos proyectos, uno en euskera y otro en castellano; además, las participantes reciben de 5.000 euros para su manutención, mentorías personalizadas y sesiones presenciales en el espacio creativo La Casa Llena. “Buscamos crear espacios seguros para mujeres donde los tiempos, la flexibilidad y la conciliación familiar estén en la base de todos los proyectos. Necesitamos más referentes de mujeres en el ámbito cultural, necesitamos más historias contadas por mujeres, más relatos y perspectivas. Y para

que esto ocurra, las directoras necesitan un lugar donde poder crear”, cuenta Nerea Sciarra Calero, coordinadora de La Casa Llena.

Organizada por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España (CIMA), **CIMA Impulsa** es una iniciativa para guionistas mujeres de América Latina y España con proyectos de largometrajes o series de ficción, documental o animación. Las representantes de los proyectos seleccionados reciben tutorías personalizadas de guion y asesorías de producción y *pitching*. Entre las participantes, Netflix selecciona hasta cinco guionistas para participar en el Programa de Apoyo a Directoras Audiovisuales.

Otra iniciativa que cuenta con la participación de Netflix es **SoloSeries**, un programa para series de ficción o documental que invita a cinco guionistas a participar en Ventana Sur y otorga un estímulo de 5.000 dólares al proyecto ganador. “Existe un inmenso talento autoral en las mujeres latinoamericanas. Somos creativas, apasionadas y soñadoras. Podemos construir historias profundas que valen la pena ser contadas. A veces se necesita tan solo un impulso para que nuestras voces sean escuchadas”, expresa Arantxa Suárez, directora de esta iniciativa lanzada en 2021 y dirigida a mujeres latinoamericanas.

En Brasil, **Cabíria Festival – Mulheres e Audiovisual** creó en 2015 el Premio de Guion con el objetivo de estimular narrativas con protagonistas inspiradoras, y en 2019 amplió su alcance con la creación de Cabíria Lab, un espacio para el desarrollo de series y largometrajes de ficción y películas para el público infantil y juvenil. “Impulsar espacios dedicados al desarrollo de proyectos audiovisuales de mujeres, como Cabíria Lab, es una forma efectiva de identificar talento, acelerar el crecimiento profesional, promover el empleo y contribuir al fortalecimiento de una cadena de producción con paridad de género. Hay que recordar que la realidad aún apunta a un mercado mayoritariamente dominado por hombres blancos cis de clases dominantes, especialmente en cargos que definen a las obras, como son guion y dirección”, opina Vânia Matos, directora del Festival, que agrega: “Reflejo de un compromiso interseccional que incluye diversidad de territorios, clases, razas y experiencias, estas acciones buscan articular una red de talentos con impacto afirmativo delante y detrás de cámaras”.

Otros espacios de Iberoamérica que ofrecen acompañamiento a proyectos en desarrollo son el **Festival de Cine Peruano Hecho por Mujeres**, que cuenta con un laboratorio para realizadoras peruanas, la residencia **Coofilm** (ver entrevista

“Necesitamos más referentes de mujeres en el ámbito cultural, necesitamos más historias contadas por mujeres, más relatos y perspectivas”.

Nerea Sciarra Calero,
coordinadora de La Casa Llena.

Proj
Pa

¿Busca talento

Apoyamos a los profesionales del sector audio

projtoparadiso.org.br

eto
radiso

os? ¡Brasil los tiene!

visual y su proyección en la escena internacional

Una iniciativa de

IOR

INSTITUTO OLGA RABINOVICH

“Las películas realizadas por mujeres nos dan la posibilidad de acceder a sus universos personales y sociales, a sus diferentes visiones de género”.

Vanina Spataro, productora general de La Mujer y el Cine.

en esta publicación), y el laboratorio que organiza **EQUIS**, el primer festival de cine feminista de Ecuador, que anualmente selecciona seis *realizadoras* residentes en Ecuador para que participen en un espacio de formación y reflexión del audiovisual con perspectiva feminista.

En Brasil, el **FIM - Festival Internacional de Mujeres en el Cine São Paulo** ofrece un Programa de mentorías para directoras y productoras brasileñas con proyectos de largometrajes de ficción. Con la firme misión de ampliar la pluralidad de

las narrativas audiovisuales y superar la infra-representación de género y raza en la industria cinematográfica, el programa garantiza que el 50% de las plazas sean para directoras negras, indígenas, personas con discapacidad (PCD), 60+ y trans que estén desarrollando su primer o segundo largometraje.

Entre las oportunidades para proyectos en post-producción se encuentra el *work in progress* del festival marplatense **La Mujer y el Cine** para películas de ficción, documental y/o animación dirigidas por argentinas. “Las películas realizadas por mujeres nos dan la posibilidad de acceder a sus universos personales y sociales, y a sus diferentes visiones de género. Nos interesa esa diversidad expresiva, esas diferentes poéticas y estilos que producen las mujeres cuando crean, y que, más allá de las temáticas que abordan, contienen la experiencia común de ser mujer, de contar el mundo desde ese lugar particular que inexorablemente nos modela y nos habita”, explica Vanina Spataro, productora general del festival.

El *Work in Progress* del chileno **FEMCINE - Festival Cine de Mujeres** cumplió 13 ediciones apoyando películas de ficción, documental y/o animación en etapa de montaje o postproducción dirigidas por mujeres de cualquier nacionalidad y producidas en Latinoamérica. “Es relevante generar todo tipo de instancias que puedan apoyar el cine hecho por mujeres, ya que aún estamos lejos de alcanzar la paridad en términos de producción. La etapa de posproducción es siempre compleja, ya que muchas películas latinoamericanas no llegan con recursos suficientes para su finalización. En el caso de FEMCINE WIP, he notado, además, que buena parte de la producción hecha por mujeres es documental y se concibe de forma independiente, lo que hace aún más necesario estos espacios que ayuden a su finalización”, cuenta Cynthia García Calvo, directora artística de FEMCINE.

Tal como indica García Calvo, el porcentaje de mujeres en roles de liderazgo en varios países aumenta en proyectos documentales. Según estudios del sector, sólo el 11,8% de largometrajes chilenos realizados entre 1915 y 2019 fueron dirigidos por mujeres, pero el número asciende

a 19% en la no ficción. En Uruguay destaca la participación de mujeres en el guion de documentales, con un porcentaje que duplica el de ficción (20,5% frente a 10%). En Ecuador, las directoras de documentales representan un 32% del total de películas, frente al 13% de ficción.

En el rubro de animación, si bien los equipos suelen ser mixtos, más de la mitad de las mujeres que los integran son menores de 34 y un 75% no tiene personas a su cargo, según el reporte 2022 de **MUMA (Mujeres en el Mundo de la Animación)**. Este estudio arroja además que el 80,7% de las mujeres cuenta con una licenciatura y el 12,4% con una maestría, pero sólo el 15% se considera capacitada para asumir puestos de dirección creativa. Al igual que sucede en la ficción y el documental, existen áreas históricamente consideradas más “femeninas” como producción, *concept art*, diseño de personaje y animación 2D. En cambio, la participación de mujeres en trabajos realizados en *stop-motion* y VFX es mínima.

Afortunadamente, también en la animación existen espacios que proponen achicar estas brechas, como el Programa de formación para mujeres en la industria de la animación impulsado por la asociación **MIANIMA**, abierto a proyectos iberoamericanos de serie, película o cortometraje de animación en desarrollo. Las mujeres seleccionadas reciben becas económicas, clases magistrales y mentorías, y participan en Animation! de Ventana Sur y el Foro de Coproducción de los Premios Quirino.

También existen instancias que favorecen la participación de mujeres en áreas asociadas históricamente con gustos e intereses masculinos, como el cine de género. Por ejemplo, el Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya en Sitges creó **Woman in Fan**, un programa para la incorporación de la mujer creadora a la cinematografía fantástica que consiste en una residencia con asesorías, talleres y la oportunidad de que las cineastas seleccionadas presenten sus proyectos ante destacados profesionales de la industria.

Además de estas propuestas, algunos países cuentan con fondos específicos para el financiamiento de películas lideradas por mujeres, como

el fondo **Su Mirada** otorgado por la Fundación IFF Panamá y respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya última convocatoria fue en 2022. Esta iniciativa está dirigida a mujeres cineastas de Centroamérica y el Caribe con proyectos en desarrollo o postproducción sobre temática social.

En Brasil, el Ministerio de Cultura lanzó el **Edital Ruth de Souza**, que selecciona diez propuestas de largometrajes dirigidos por mujeres debutantes y presentados por productoras brasileñas independientes. Se eligen dos proyectos por cada una de las regiones del país; al menos tres obras

“Es relevante generar todo tipo de instancias que puedan apoyar al cine hecho por mujeres, ya que aún estamos lejos de alcanzar la paridad en términos de producción”.

Cynthia García Calvo, directora artística de FEMCINE.

seleccionadas deben ser dirigidas por realizadoras negras y dos por mujeres indígenas. Las realizadoras de la región Centro-Oeste también pueden postular al Prêmio Cora, que se entrega en el marco de **SAPI-Mercado Audiovisual Centro-Oeste** y ofrece apoyo económico a proyectos de mujeres en etapas de desarrollo, preproducción y producción.

Todas estas iniciativas promueven que cada año existan en Latinoamérica más filmes guionados, dirigidos y producidos por mujeres. Sin embargo, las películas finalizadas deben enfrentar un obstáculo más: la escasa presencia femenina en festivales y la predilección de las audiencias por el cine que han visto toda la vida, es decir, el cine hecho por hombres. Es en este marco que en la edición 2018 del Festival de Cannes se presentó la **Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine**. Entre los festivales firmantes, que son ya más de 150, hay dos latinoamericanos -Mar del Plata y Cali- y tres en España -San Sebastián, Las

Palmas y Ourense-. Quienes firman se comprometen a llevar adelante estadísticas por género para disponer de datos fiables sobre la presencia de proyectos liderados por mujeres, además de hacer pública la lista de miembros de los comités de selección y programación. Confeccionar un registro con estadísticas que confirmen empíricamente la existencia de la brecha de género es el primer paso para resolver una situación desigual.

Si bien las propuestas dirigidas a proyectos dirigidos, guionados y/o producidos por mujeres han mejorado su participación en algunos rubros, la casi ausencia de financiamiento en Latinoamérica para apoyar películas de mujeres impide que los avances sean significativos. Los países que adoptaron políticas más integrales son los que hoy poseen los porcentajes más altos de mujeres dirigiendo y escribiendo proyectos de ficción, documental y animación, lo que señala el camino a seguir para que nuestro cine sea cada vez más plural, diverso y representativo.

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.

www.latamcinema.com

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

LatAm cinema e-magazine.

Noviembre de 2023

Editor: Gerardo Michelin (gerardo@latamcinema.com)

Redacción: Micaela Domínguez Prost, Marta García, Cynthia García Calvo y Nicolás Medina.

Edición de textos, corrección de estilo y traducciones: Mariana Mendizábal

Diseño: venado - www.venadoweb.com

Dedicamos este número a Rubén Scaramuzzino, diseñador y gestor cultural que desde Zona de Obras nos inspiró a trabajar en la construcción de un espacio común para la cultura iberoamericana.

Agradecimientos: Jorge Alloggio, Bernardo Bergeret, Silvina Cornillon, Javier Fernández, Mariana Murillo y Michel Salazar.

BUENOS AIRES / 27 NOV-1 DIC

**PRO
YEC
TA**

VENTANA SUR

Wednesday 29/11
Pitching Session

Thursday 30/11
One-to-one meetings

FOCUS ON

CHICKEN & EGG PICTURES

CIRCLE

COOFILM

Show me the Fund es una iniciativa de Projeto Paradiso, en asociación con Brazilian Content y Cinema do Brasil, que busca conectar a los productores audiovisuales con fondos de financiación de todo el mundo. La primera etapa de este proyecto fue una investigación exhaustiva, diseñada y realizada por LatAm cinema, en la que se seleccionaron y analizaron 50 oportunidades de financiación abiertas a productores de toda Latinoamérica. En 2021, el proyecto se convirtió en un *hub* de información con una plataforma digital que apuesta por la democratización de la información para el desarrollo del audiovisual en la región. Ese mismo año, lanzamos Focus on Funds, una publicación que se propone ahondar en la información incluida en Show me the Fund.

Entrevistas: Micaela Domínguez Prost.

CONOCE
MÁS SOBRE
ESTOS FONDOS EN
showmethefund.co

CHICKEN & EGG
PICTURES

“Queremos apoyar cineastas que no tengan miedo de hacer las películas que quieran hacer y que no estén dispuestas a comprometer su visión”.

Q&A

Sabine Fayoux Cantillo, Associate Director

Chicken & Egg Pictures

Chicken & Egg Pictures fue fundada en 2005 por tres documentalistas -Julie Parker Benelow, Wendy Ettinger y Judith Helfend- que identificaron tanto el poderío narrativo de las mujeres como la falta de recursos financieros y creativos a su disposición.

Actualmente cuenta con cuatro programas anuales de becas y tutorías para cineastas mujeres y no binarias de cualquier parte del mundo: (Egg)celerator Lab, Project:Hatched y Research & Development Grant -con selección mediante convocatoria abierta- y Chicken & Egg Award, concedido por nominación.

Más de 25 documentalistas latinoamericanas han recibido el apoyo de esta organización desde su creación.

¿Qué ha cambiado en Chicken & Egg en sus casi dos décadas de existencia?

En sus inicios, la atención se centraba en las barreras que impedían a las mujeres lograr la igualdad de acceso a las oportunidades de financiación. Pero a lo largo de los años, al evolucionar nuestra propia forma de entender el género, ampliamos nuestra misión para incluir también cineastas no binarias en el marco de nuestro enfoque para lograr una mayor equidad en el panorama documental. Diecinueve años después seguimos desarrollando y ampliando nuestra misión.

¿Qué es el (Egg)celerator Lab?

Es un programa para documentalistas que estén trabajando en su primer o segundo largometraje. En el momento de presentar la solicitud, los proyectos deben estar rodados entre un 10% y un 60%. A través de este programa, concedemos una subvención de 40 mil dólares para la producción, pero la concebimos de una manera muy flexible: nunca pedimos recibos ni detalles sobre cómo se gasta el dinero; el único criterio es que beneficie a la producción. Además de la subvención, lo más importante para nosotras en este programa es la tutoría que podemos ofrecer, incluyendo nuestros dos retiros de una semana. El primero es una instancia creativa y comunitaria en la que entramos en contacto con los proyectos y aportamos comentarios. Este primer retiro también tiene un componente de desarrollo profesional bajo la tutela de uno de nuestros consultores, que se sienta con las responsables del proyecto a pensar en su carrera a largo plazo. En el segundo retiro vemos el material que tienen, les damos nuestra opinión y analizamos la historia desde diferentes ángulos. También les ofrecemos tutorías individuales o en grupo con miembros del nuestro equipo, y organizamos grupos de tutorías entre las integrantes de la cohorte para que puedan apoyarse entre ellas. Asimismo ofrecemos la posibilidad de programar reuniones con representantes de la

industria y alentamos a las cineastas a presentarse a mercados y foros.

¿Qué ocurre si la cineasta seleccionada no puede asistir a estos retiros por motivos económicos o personales?

Una de las cosas que más me gusta de nuestros programas, especialmente del (Egg)celerator Lab, es que ofrecemos un apoyo verdaderamente holístico. Eso implica entender cuáles son las barreras que impedirían a alguien asistir a esos laboratorios. Cubrimos todos los gastos de las directoras, tanto de alojamiento como de transporte, y a las cineastas con hijos les proporcionamos una ayuda adicional para cubrir ese rubro. Queremos asegurarnos de solventar cualquier obstáculo financiero que puedan tener las cineastas, para que puedan concentrarse de lleno en el laboratorio.

¿Qué espacio le dedican a los documentales que están en una fase más avanzada?

Project:Hatched es un programa para películas casi terminadas y listas para lanzar una campaña de impacto. Está dirigido a cineastas en cualquier momento de su carrera con un corto, medio o largometraje. Ofrecemos una subvención de 30 mil dólares para la finalización de la película y la campaña de impacto, y pedimos que al menos 15 mil se destinen a esta última. El resto puede invertirse en la finalización, incluso si se trata de costes ya realizados. La subvención es la misma para corto y largometrajes, porque si bien los cortos pueden tener un presupuesto de producción más pequeño, el costo de una campaña de impacto es el mismo.

Este año, han puesto en marcha el programa Research & Development Grant en colaboración con Netflix. ¿Qué puede decirnos de esta iniciativa?

Es una subvención de 20 mil dólares para más de 20 proyectos de cineastas con una carrera avanzada, es decir, que hayan dirigido al menos dos largometrajes documenta-

les. Hace dos años realizamos un proceso de planificación estratégica en el que entrevistamos a personas de distintos campos para saber qué cosas nos faltaban. Y algo que oímos una y otra vez, sobre todo de cineastas con una carrera avanzada, fue que, si bien tenían contactos y sabían qué películas querían hacer, necesitaban financiación para poder explorar una idea nueva. Se trata de una subvención para investigación o desarrollo, pero la noción es muy flexible, al igual que en el (Egg)celerator Lab. Por ejemplo, si la cineasta tiene que hacer un viaje de investigación, puede utilizar el dinero para pagar por el cuidado de los hijos en su ausencia y eso se considera un gasto en investigación.

¿Qué puede contarnos de las cineastas latinoamericanas apoyadas por Chicken & Egg?

Más de 20 realizadoras latinoamericanas han recibido nuestras ayudas, y ocho de ellas obtuvieron el Premio Chicken & Egg para cineastas con una carrera avanzada. Si bien hasta el año pasado concedíamos una subvención de 50 mil dólares, este año la hemos aumentado a 75 mil, de los cuales 25 mil se deben destinar al desarrollo de un nuevo proyecto. Tenemos un grupo de consultores, que procuramos sea la más diverso posible, encargado de nominar dos cineastas. Después revisamos los criterios de selección e invitamos a esas cineastas a presentar una candidatura. Tatiana Huezo, Maite Alberdi, Anayansi Prado, Natalia Almada, Julia Bacha, Cristina Ibarra, Loira Limbal y Petra Costa son las documentalistas latinoamericanas que han recibido esta beca.

¿Qué tienen en cuenta a la hora de elegir un proyecto?

Hay una cosa que realmente buscamos, sobre todo si el proyecto está en una fase inicial: una voz fuerte y una dirección clara de hacia dónde quieren ir. Queremos apoyar

cineastas que no tengan miedo de hacer las películas que quieran hacer y que no estén dispuestas a comprometer su visión. Esto me hace pensar en “El eco” de Tatiana Huezo. Ninguna otra cineasta habría podido hacer esta película y esto se debe a que ella fue inflexible en su visión y se mantuvo firme con la película que quería y necesitaba hacer. Estamos interesados en proyectos que se planteen preguntas difíciles, y algo que también es muy importante para nosotros es el compromiso con la historia y su voz; compromiso con el equipo del que se rodean, pero también, y muy importante, compromiso con la comunidad a la que retratan. Dedicamos mucho tiempo y conversaciones a ver quién cuenta la historia de quién y por qué.

¿Hay algunos temas que les interesen en particular?

Tradicionalmente, hemos apoyado películas sobre temas de justicia social, pero cuando nos sentamos a pensar qué es la justicia social, llegamos a la conclusión de que una película puede tratar sobre una transformación personal y aun así cumplir ese objetivo. Por tanto, el abanico de temas es muy amplio, siempre que se produzca algún tipo de transformación a lo largo de la película.

¿Qué consejo le daría a una cineasta latinoamericana que quiera presentarse a Chicken & Egg?

Que se apropie de su espacio creativo: ¿cómo contamos historias las latinoamericanas? Apóyate realmente en ese conocimiento creativo específico: mantente fiel a tu voz, comparte tu estética individual, pero también los valores que a menudo pueden pasarse por alto en el marco del sistema dominante. Apóyate en lo que hace que tu historia y tu película sean únicas, y en cómo se relaciona eso con la forma en la que aprendiste a contar historias.

“Las barreras históricas y la desigualdad a las que se enfrentan las mujeres y las artistas no binarias requieren una dedicación especial y un esfuerzo colectivo para ser erradicadas”.

Q&A

Biljana Tutorov, Program Director

CIRCLE

Creado por la productora serbia Wake Up Films en 2018, CIRCLE es un programa internacional de formación para directoras y productoras mujeres y no binarias que trabajan en los campos del cine documental y de ficción. El programa incluye tres iniciativas principales: Women Doc Accelerator, Showcase@Cannes Docs y Fiction Orbit.

En cuanto a la participación de cineastas latinoamericanas en el programa, el equipo de CIRCLE aspira a ahondar los vínculos con el continente a través de historias de cine, mentores y asociaciones. Hasta ahora, dos proyectos latinoamericanos, ambos de Brasil, han participado en CIRCLE Women Doc Accelerator: “Deus é mulher”, dirigido por Bárbara Cunha y producido por Chá Cinematográfico, y “As ondas”, dirigido por Victoria Mendonça y producido por Nostro Film.

¿Cómo nació Women Doc Accelerator de CIRCLE?

Trabajando como directora y productora en una industria que todavía se rige en gran medida por valores coloniales y patriarcales, una industria que no integra en la medida en que debiera a los grupos vulnerables, las comunidades marginadas, las mujeres, las personas no binarias y todas aquellas que desafían las narrativas dominantes, una industria que no explora nuevos lenguajes cinematográficos ni modelos de producción más equitativos.... sentí la necesidad de un espacio seguro donde pudiéramos trabajar juntos para sortear esos obstáculos y acelerar los procesos, tanto profesionales como de los proyectos.

La idea era crear un círculo de cineastas, mentores y expertas que trabajaran juntas a lo largo del año en el marco de tres instancias presenciales complementadas por actividades en línea entre sesiones. Cada grupo es cuidadosamente seleccionado con el objetivo de crear una cohorte que no sólo funcione bien durante el programa, sino que también se convierta en una red a medida para cada uno de los participantes.

Al principio, abrimos la convocatoria a cineastas del sudeste de Europa porque nos parecía que estaban especialmente expuestas a la desigualdad de género, pero desde la primera convocatoria nos llegó un gran número de solicitudes de todo el mundo, con cartas de motivación muy sólidas que nos convencieron de que el programa debía ser totalmente internacional. Además, estuvimos muy atentas a la hora de identificar nuevas voces en el cine documental, a menudo dando cabida a proyectos “frágiles” que con el tiempo se convirtieron en películas fuertes.

¿Podría describir las oportunidades y actividades que organizan?

Nuestro programa estrella es CIRCLE Women Doc Accelerator, cuya sexta edición está en marcha en este momento. Cada ciclo consta

de tres módulos de trabajo en los que nuestras participantes tienen la oportunidad de avanzar en sus proyectos y carreras profesionales. Los dos primeros módulos tienen lugar en un entorno más íntimo, mientras que el tercero se organiza en colaboración con When East Meets West, el mercado *boutique* organizado en Trieste al que acuden destacados profesionales tanto de la no-ficción como de la ficción. Animar a nuestras participantes a mostrar y compartir sus proyectos en el mercado es el último paso del Women Doc Accelerator. Desde nuestros inicios en 2018, hemos apoyado más de 50 directoras y productoras cuyas películas han recorrido el circuito internacional de festivales.

Una segunda iniciativa es el Showcase que CIRCLE organiza desde 2020 en asociación con Cannes Docs y el Marché du Film. El objetivo es ofrecer a las participantes que han pasado por CIRCLE la oportunidad de mostrar sus películas en posproducción y optar a varios premios de la industria durante el Festival de Cannes. Esta iniciativa ha servido como trampolín para el estreno de algunos de los proyectos que han pasado por este espacio en festivales de prestigio como Sundance, IDFA y CPH Docs, entre otros.

Por último, a partir de noviembre de 2023, abrimos CIRCLE Fiction Orbit, un programa piloto dedicado a cineastas que estén desarrollando su segunda o tercera película.

Junto a estas tres iniciativas principales, también tenemos otras oportunidades y premios para hacer seguimiento de proyectos o simplemente para acceder más fácilmente al mercado de una manera. Además, tenemos previsto ofrecerles apoyo personalizado a nuestros ex alumnos en la siguiente etapa de su carrera.

¿Por qué decidieron crear un programa para películas de ficción?

Tras cinco años de éxito del CIRCLE Women

Doc Accelerator, decidimos extender nuestra metodología y filosofía al cine de ficción. Las barreras que deben sortear las mujeres y las cineastas no binarias para trabajar en ficción son, según datos recientes, aún más grandes que en el caso de los documentales. Para la edición piloto de CIRCLE Fiction Orbit, seleccionamos cinco equipos con proyectos de largometraje. Nueve participantes de siete países trabajarán en equipos de directora-productora durante una semana en formato de residencia en un paraje en la costa adriática con el objetivo de impulsar sus proyectos. El programa está diseñado en colaboración con Bianca Oana -productora rumana premiada y nominada al Oscar- y Paula Vaccaro -guionista y productora argentina afincada en Reino Unido-. Para esta edición, estamos muy contentas de recibir a la guionista y directora costarricense Nathalie Álvarez Mesén, que se unirá a nosotras tanto como mentora como para la proyección de su película "Clara sola", así como a la directora y guionista rumano-serbia Ivana Mladenović, que proyectará su largometraje "Ivana The Terrible" y expondrá un caso práctico ante nuestros participantes.

¿Tienen una línea editorial definida? ¿Hay algún tema o estilo en los que estén particularmente interesadas?

Si bien no tenemos una línea editorial definida, una cierta sensibilidad está emergiendo de las películas de CIRCLE. Yo diría que todas son obras audaces e innovadoras que exploran el lenguaje cinematográfico y cuyas autoras/directoras no temen hibridar, arriesgar e incluso mostrar vulnerabilidad. Intentamos abarcar una amplia variedad de enfoques estilísticos y narrativos, y no limitarnos a un tipo concreto de documental o película de ficción. Desde lo personal a lo político, pasando por los personajes, el ensayo, el archivo o la animación, nos interesan las películas que cuestionan las narrativas vigentes y nos muestran nuevas perspectivas del mundo que habitamos; historias con un

punto de vista autoral distinto y estrategias visuales innovadoras. Este es el núcleo de los proyectos de CIRCLE.

¿Qué consejo le daría a una mujer latinoamericana interesada en alguno de sus programas?

En el caso de los documentales, pueden presentar su solicitud en cualquier fase, desde el desarrollo avanzado hasta el montaje inicial. Recibimos muchas solicitudes y podemos apoyar hasta 10 participantes al año, lo que representa alrededor del 7% de las solicitudes. Cuando abrimos la convocatoria, solemos organizar una sesión informativa en línea (que se anunciará en nuestra página web en diciembre). Apoyamos documentales creativos que tengan potencial internacional y resuenen con el momento actual. Privilegiamos a las cineastas que disfrutan y necesitan el trabajo en grupo y están dispuestas a contribuir a las películas de las demás. Les aconsejo que presenten su candidatura sólo cuando la historia o el concepto estén claros, y cuando dispongan de material visual que apoye el concepto de la película.

¿Por qué cree que es importante que existan oportunidades dirigidas específicamente a mujeres y personas no binarias?

Aunque ha habido avances para conseguir un panorama audiovisual más igualitario, no se puede decir que el terreno de juego esté parejo. Las barreras históricas y la desigualdad a las que se enfrentan las mujeres y las artistas no binarias requieren una dedicación especial y un esfuerzo colectivo para ser erradicadas, y la mejor oportunidad para un cambio positivo proviene de la unión de quienes se enfrentan a dificultades similares. Nuestro objetivo es proporcionarles a estas cineastas los recursos que necesitan para superar esas barreras, y una red que las apoye y les recuerde que no están solas en su lucha. Por esta razón, CIRCLE se adhiere a los principios de la discriminación positiva.

A woman with long dark hair and glasses, wearing a black dress with white polka dots, stands in front of a wall of wooden lockers. She is holding a tablet computer in her hands and looking towards the camera. The lockers behind her are numbered, with visible numbers 54, 59, and 62. The entire image has a teal color overlay.

“Hay ciertos ámbitos en los que la participación de mujeres todavía no está establecida, pareciera que a las mujeres sólo nos dejan hacer proyectos íntimos”.

Q&A

Gabriela Garcés Santamaría, Fundadora y Directora Coofilm

Creado en Madrid en 2019, Coofilm es un programa colaborativo para mujeres cineastas que cada año selecciona unas 20 creadoras de España y Latinoamérica con proyectos de cortometraje, largometraje y series. Las seleccionadas participan durante varios meses en actividades grupales, asesorías individuales, clases magistrales e instancias de *networking* que se realizan tanto en forma presencial como *online*.

Enfocado en la conciliación familiar y laboral, el programa surgió de la experiencia personal de su fundadora, Gabriela Garcés Santamaría, quien, mientras estudiaba un máster en Gestión Cultural, notó que no podía postular a la mayoría de los programas de incubación porque en ese entonces acababa de convertirse en madre. Fue así como nació la idea de establecer una red de mujeres creadoras.

Según datos de la organización, 23 directoras y/o guionistas latinoamericanas han participado con sus proyectos en alguna de las cuatro ediciones de Coofilm organizadas hasta la fecha.

¿En qué consiste el acompañamiento que reciben los proyectos seleccionados en Coofilm?

Coofilm es un programa mental, un acompañamiento, una red, un soporte. Las ediciones empiezan cada septiembre y se extienden durante varios meses, porque entendemos que algo muy intensivo no se adapta al tipo de ayuda que necesitan estas creadoras, que precisan un trabajo más continuado en el tiempo. Tras seleccionar una obra, buscamos el mejor acompañamiento para el guion, y también tenemos sesiones de puesta en contacto para la producción. Después entramos en sesiones colaborativas en la que todas reflexionan sobre los proyectos de las compañeras, y luego ya pasan a las asesorías individuales con la persona experta. Asesoras y creadoras trabajan unos meses de forma flexible, libre. En paralelo, generamos muchos espacios de encuentro de *networking*, sesiones de formación e información en las que intentamos detectar las necesidades de las creadoras. Una vez terminada esta etapa de puesta en común y asesorías individuales, trabajamos el *pitch* durante un mes junto a expertas. Al final, las creadoras presentan el proyecto ante profesionales de la industria iberoamericana en Madrid y en forma *online*.

Si bien la postulación y las actividades del programa se realizan en español, ¿pueden presentarse creadoras que hablen otras lenguas como el portugués o lenguas indígenas de la región?

Sí. Da la casualidad de que no hemos tenido aún ninguna creadora de Brasil, simplemente porque no hemos recibido muchas postulaciones de ese país, pero, aunque las sesiones sean en castellano, tenemos algunas creadoras que son, por ejemplo, angloparlantes, y proyectos en distintas lenguas. Estaríamos felices de que pudieran entrar proyectos de Brasil, y en dicho caso buscaríamos una asesora o asesor que pueda trabajar en portugués para no alterar el idioma original del guion. Sin embargo, como los proyectos son

presentados principalmente ante profesionales de la industria hispanoparlante, sería importante que la creadora pudiera realizar el *pitch* en castellano.

¿En qué aspectos ha contribuido al programa la participación de creadoras latinoamericanas?

Desde un principio me pareció súper importante sumar creadoras de Latinoamérica y contar con profesionales de Latinoamérica como ponentes para fomentar la industria no sólo desde nuestra mirada de España. Por ejemplo, trabajamos mucho con la fundación colombiana Algo en Común, con la que organizamos eventos de forma colaborativa. Los proyectos latinoamericanos que han participado en Coofilm enriquecen muchísimo toda esta perspectiva. También hacemos análisis de diversidad, ya que tenemos un montón de sesgos inconscientes asociados con el sexismo y el colonialismo, entre otras cosas, que nos llevan a crear narrativas que no son tan libres como creemos, sino que vienen impactadas por todos los productos audiovisuales a los que hemos estado expuestos. Por eso contamos con una experta en diversidad que hace una devolución a los proyectos antes de las asesorías individuales para evaluar si hay contenidos que impacten negativamente en algún colectivo. Yo trabajé calificando proyectos para el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA) y muchos proyectos que querían impactar positivamente contra la violencia de género hacían todo lo contrario. Es muy importante entender cómo el cine y el audiovisual impactan en la manera en que percibimos a otras personas y generan referentes. Trabajar esos sesgos desde la conciencia favorece la libertad y genera ideas innovadoras. Es en ese sentido que nos interesa contar con creadoras diferentes: racializadas, de determinados orígenes, con determinados bagajes, mamás, mujeres mayores, pertenecientes a distintas disidencias. Queremos integrar esas voces.

¿Priorizan determinadas temáticas o estilos al momento de seleccionar los proyectos?

Nosotras no rechazamos ningún contenido: nos parece tan importante una historia pequeña y cercana como una historia de terror o ciencia ficción. Otro tema es que la industria vaya a confiar, ya que hay ciertos ámbitos en los que la participación de mujeres todavía no está establecida, pareciera que a las mujeres sólo nos dejan hacer proyectos íntimos. En Coofilm siempre tenemos proyectos muy personales, pero este año, por ejemplo, tenemos una serie de mujeres lobas. Es decir, pueden ser proyectos personales pero con un enfoque de género y para un público muy concreto. A Coofilm en general postulan guionistas y directoras, aunque a veces recibimos proyectos de productoras que quieren dar el salto a generar sus propios contenidos, de creadoras emergentes que todavía no han incursionado en la industria o de mujeres que, siendo actrices o realizadoras, han debido interrumpir sus carreras porque

la industria no contempla estos procesos de conciliación. Debes tener una red muy fuerte familiar o económica para seguir creando a la par que tienes muchos trabajos a la vez o eres responsable de tareas de cuidado. Estamos reflexionando todo el tiempo sobre esto.

El programa es en formato híbrido, ¿se puede realizar íntegramente online o existen instancias obligatorias presenciales?

El inicio de cada edición es presencial y el cierre con el *pitch* también, pero intentamos apoyar a todas las participantes para que puedan asistir. Para nosotras es importante que puedan viajar y fortalecer sus redes en estos encuentros. De todos modos, si alguna creadora por motivos personales no pueda estar, va a poder hacer el *pitch* de forma *online*. El año pasado incorporamos los *mood teasers*, un *dossier* en movimiento para dar una idea de lo que las creadoras tienen en la cabeza que puede servirles en los *pitch* o como herramienta de venta en la industria.

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

SHOW ME THE FUND

MÁS OPORTUNIDADES PARA MUJERES

No faltan en todo el mundo fondos destinados a apoyar grupos subrepresentados en la industria cinematográfica. Sin embargo, hay muy pocos que estén destinados específicamente para mujeres, y aún menos que estén abiertos a cineastas de Latinoamérica. Además de las oportunidades ya mencionadas en esta edición de Focus on Funds, Show me the Fund incluye dos fondos para cortometraje y uno para largometraje de ficción y documental a los que vale la pena echarles un vistazo:

Fundado en 2011, el **Athena Film Festival** apoya historias sobre liderazgos femeninos en la pantalla a través de varios programas de apoyo a guionistas emergentes y proyectos en distintas fases de desarrollo entre los que reparte más de 65.000 dólares al año. Las beneficiarias también reciben asesoramiento y orientación para avanzar en sus proyectos y carreras. La Lista Athena es un concurso anual de guiones protagonizados por mujeres en roles de liderazgo. El Athena Film Festival Writers Lab es un taller de tres días para guionistas emergentes. El Athena Film Festival Documentary Pitch Program (antes Works in Progress Program) es un programa intensivo de formación y fortalecimiento narrativo para documentalistas patrocinado por Secret Sauce Media, cuyo festival, celebrado anualmente en el campus del Barnard College de Nueva York, sirve de plataforma y escaparate para obras de ficción y documentales protagonizadas por líderes femeninas. Entre las últimas películas latinoamericanas exhibidas en el festival destacan “La hija de todas las rabias” de la cineasta nicaragüense Laura Baumeister, y “Fogáreu” de la brasileña Flávia Neves.

THE FUTURE
OF FILM
IS FEMALE

También con sede en Nueva York, **The Future of Film is Female** es una organización sin fines de lucro creada en 2018 que apoya el trabajo de mujeres cineastas a través de sus programas de financiación, exhibición y promoción. Específicamente, su misión es apoyar a las cineastas al principio de sus carreras a través de un programa de subvenciones para cortometrajes. La cineasta brasileña Carolina Costa recibió financiación para la producción de su cortometraje “The Feels - or the Debilitating Condition of the Reproductive System”, mientras que la colombiano-estadounidense Alessandra Lacorazza obtuvo ayuda de preproducción para “The Boat”, codirigida por Justine LaViolette.

FIRST
FLIGHTS

Por último, el británico **First Flights** ofrece un fondo de cortometrajes para mujeres cineastas, con la idea de que funcione como prueba de concepto para un largometraje. Concebido con el objetivo de visibilizar la subrepresentación y las diferencias salariales y de poder entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica, el fondo otorga una subvención de 10.000 dólares y la posibilidad de llegar a un acuerdo de desarrollo con Goldfinch, una de las mayores productoras independientes del Reino Unido.

LatAm
cinema★com