

FESTIVAL INTERNACIONAL
de *Cine* en Guadalajara

MAYAHUEL

MEMORIA, PALABRA, IMAGEN

en papel

No. 8

Viernes 30 de marzo de 2007

SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR

XXII | FESTIVAL INTERNACIONAL
de *Cine* en Guadalajara.
22 al 30 de Marzo
FESTIVAL
INTERNACIONAL
CINE
GUADALAJARA
SIN PELICULAS
NO HAY SUEÑOS
Y QUEREMOS SONAR

EL OJO QUE ESCUCHA

Escribiendo con luz cerró su ciclo con una charla entre dos grandes de la foto. Ángel Goded con toda la experiencia de quien se hizo a fuerza de empujones, arando en la arena, y Rodrigo Prieto, recogiendo con buena estrella, ganas a rabiar y mucho talento, lo sembrado por Goded y su generación. Para quien sabe escuchar a través de la mirada vislumbramos lo que es el aprendizaje no desde el maestro sino desde el aprendiz.

La dinámica que establecida desde el comienzo fue la del deseo de saber. Sabido que nunca va a alcanzar el dinero, nunca habrá el tiempo necesario, entonces lo mejor es no frustrarse, advierte Rodrigo, mejor el placer del objeto inacabado, el que obliga a una nueva búsqueda.

"Saber pelear por lo que realmente importa. Elegir bien tus batallas. Por eso es importante tener un concepto." Segundo Goded. "Por ejemplo, un productor puede tener un millón de dólares para una película. Sólo que se le olvida que todo pasa por una cosa que se llama lente. Y que si no tiene un buen registro... Una buena cámara... No hay nada"

"Lo más cinematográfico es la fotografía" Registró Rodrigo.

"¿Qué es el cine? Pregunta, dijo Goded. "Cualquiera va a responderte que es una sala, con butacas, palomitas. Pero el cine es una cámara. Sin foto no hay cine. ¡Olvídense de todas esas respuestas filosóficas!"

Comenzaron a hablar de sus propias experiencias, salpicadas de comentarios reveladores. Ellos son el ojo, el ojo que lo escucha todo.

RP Contra aquel cine feo el cine hermoso. Pero en *Amores perros*, podría haber sucumbido a aquella luz interesante, pero me resistí. Un ejercicio de aguantar la tentación de lucirme.

AG La película es un todo. ¿Vas a hacer foto buena buscando un premio? No voy a decir nombres.

RP La relación con los directores es importante. Hay que buscar saber quién es, cómo es. Sentir la química. Claro, cuando empiezas agarras lo que puedes, finalmente siempre se aprende. Me acuerdo de un video home que hice con Sergio Goyri como director *Asesinato por la puerta falsa*. (Se miran, se ríen entre ellos) Él está en la lista negra, sí. No tenía idea de nada. "Vamos a planear" me decía (Rodrigo hace un gesto de planear con la cámara, los estudiantes celebran), "¿Está en foco?" Y se refería a si estaba en cuadro. Y un día llegan y lo corren en pleno set, frente a todos. "Ya no vamos a requerir de sus servicios" Y él como en caricatura "Corre eseeeeeeenaaaa" (Rodrigo simula con la voz como si se lo estuvieran llevando mientras ordena). Y yo filmando, pues tú sigues hasta el final. Fue una experiencia muy dura, aguanté vara. Integridad a pesar de todo: voy a hacer mi trabajo.

AG Cuando el director dice ¿y dónde ponemos la cámara? Yo me pregunto ¿y ahora, qué? O me pide que tome todo, cenicero, cigarro, patita de mesa, alfombra. "por si no queda bien" para protegerse de mil maneras. Me da mucha flojera.

RP Te toca de todo, aquel que improvisa y te da libertad u otros como Spike Lee, que trabaja con dos cámaras y es un dictador ¡fue medio frustrante! Para hacer tu trabajo te vuelves un poco psicólogo infantil.

AG Hay algunos medio famosos que se creen directores y claro, actores que se hacen directores, pues deben decirse, si este es capaz de dirigirme yo también puedo. ¿Qué si he querido ser director? A mí me gusta la foto.

RP Me encanta mi trabajo, es la mejor chamba del mundo. Creativa, divertida. Me gusta el cine autoral, pero no envidio su trabajo, todo lo que implica levantar un proyecto. Tú ilegales cuando ya está armado. Pero igual un día dirijo algo

porque me apasione. / Talento y ego van mano a mano. El ego es importante para el director, a veces vale la pena. Pelea por algo y su ego ayuda para conseguir cosas que de otro modo no te hubieran soltado.

Uno apoya y ayuda a dar perspectiva. **AG** Hay dos tipos de ego. El malo, lleno de caprichos, común en actores y el bueno. Felipe Cazals. Es un genio. Que grita, que le tienen pánico. Pero si pide silencio y un grupo de actores sigue chacoteando, claro que grita, y corre al grupo definitivamente. Está pidiendo respeto a su trabajo. No pide nada que no tenga razón.

RP Oliver Stone es al contrario. Pide ruido. Lo intimida que lo miren trabajar. Tuve suerte, una cosa me salió tras otra. Pero creo que me ayudó que no tenía pretensiones.

Nunca dije "esto es por mientras" porque yo soy tal y tal. Si había que servir café servía café.

AG Puede usar una cámara de 35 mm sólo hasta *Los motivos de luz*. El sindicato bloqueaba todo. Fue como en 18... (risas) Los '70. (Rodrigo hace cuentas, cree que sólo hasta *Amores perros* se sindicalizó, antes pagó empujamiento). Pero la vida da vueltas. Había fotógrafos que juraron que yo no filmaba sobre su cadáver. Ese es el problema de este país: la mediocridad.

Cada película para mí debe ser diferente. El fotógrafo que tiene estilo está mal.

RP Coincido en todo. Pero hay cosas que te gustan y otras que no. Vuelves a lo que te salió y renuevas tu hallazgo.

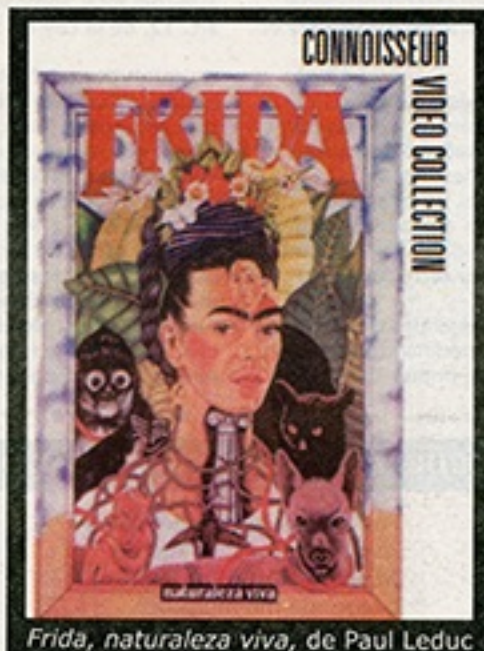
AG Recuerdo que me dijeron nunca pongas una luz frente a otra. Al día siguiente lo hice.

RP El set se convierte en una buena parte de tu vida, entonces es mejor pasarla bien. Alexander fue muy criticada, sin embargo no cambiaría la experiencia.

Las preguntas se continúan. Ellos van abriendo puertas, borrando fronteras, posibilitando la libertad expresiva y la comunicación.

Repetiendo que técnica es un instrumento maleable, reformable, subvertible, pero hay que conocerla para luego reconocer otras técnicas posibles, similares o alternativa. Los límites son necesarios de inicio pues están ahí para cumplir con ellos y rebasarlos en el momento que sea necesario, pero hay que sensibilizarse a ese momento, saber detectarlo y aprovecharlo.

El México luchón, necio, digno y el que cosecha, autoconfiante, que se alimenta del reto y la provocación. Una vez más: la incertidumbre creadora. El ojo ha sabido escuchar. Está imaginando.

ISELA VEGA "una sociedad ciega y sorda"

La encontré en el restaurante. Blusa movimiento de seda, tranquila, tomando té.

"Fuimos compañeros de estudios durante dos años, por ahí de los años sesenta. Reencontré a Paul Leduc hasta esta película, **Cobrador**.

"En 2001 ya estaba filmándola, pero por el 11 de septiembre fatal, los distribuidores no quisieron saber nada de violencia. Así que tuvo que suspender la filmación hasta que se calmaron las aguas. Hace dos años recomenzó la filmación y hace un año me incorporé.

"Paul Leduc es un gran amigo, un hombre divertido, inteligente, con mucha experiencia, tranquilo, excelente conversador. Sabe mucho de literatura, mucho sobre los autores. Es un personaje sumamente interesante y sobretodo es un gran cineasta. Luego, luego, se da uno cuenta que para él, el cine es vital, es lo de él.

"No le gusta el juego de elogios, que le digan piporos... Si alguien lo hace, responde: ¡vamos a hablar de béisbol!
¡Es un tipo a todo dar!

"En la filmación me sentí cómoda con Peter Fonda, se trata de un personaje muy bien delineado psicológicamente, poderoso e impotente. Representa los intereses económicos en esta manera global de ver a la sociedad. Tiene un problema de impotencia, entonces busca cobrar venganza.

"La sociedad le debe a muchos. Nos debe mucho, dice el protagonista.

"Una escena fuerte para mí, es cuando la mujer hispana es atropellada deliberadamente. La historia de amor es para reflexionar. El lado sensible, humanamente bueno, es la historia de amor ente los

protagonistas. Pero también están los que pasan factura con todo tipo de recargos e intereses. Y hasta el más malo tiene una vena de ternura.

"Yo entiendo que la violencia es un efecto y nosotros como sociedad no queremos ver la causa. Condenamos a los cobradores.

Hay una sociedad ciega y sorda que no reconoce su propia deuda. Nos invade el miedo. Vivimos con miedo de que nos pasen factura.

"La película te invita a la reflexión. El público necesita ordenar sus pensamientos y reflexionar. Me encanta por eso. Es una película inteligente. El contenido es brutal.

"Comparando este cine con el que hacíamos antes puedo observar una evolución constante. Y hay que asumirla. Asumir los cambios. Aprovechar la tecnología, la comunicación que nos dan técnicas más evolucionadas, más a nuestro alcance. Ante eso yo he evolucionado, es inevitable.

"La ley 226 va a ayudar mucho. La ley audiovisual de incentivos en Brasil, ya mostró el camino, estimulando el aporte de fondos privados a la industria. Ojalá, que los inversionistas no se conviertan en inquisidores de los proyectos.

"Con el tiempo se van operando cambios en una como persona, como profesional. Lleva muchos años aprender a actuar. Los actores somos un poco desobligados, desinteresados en nuestra evolución como actor. Ahora me siento muy segura, me siento más satisfecha. No tengo un pelo ni un gramo de nervios. He

logrado ser el personaje, no la actriz. Eso te da una satisfacción al trabajar, un gozo. Es una gran satisfacción.

"Me emociona la actuación, le quiero pasar a los jóvenes mi experiencia, es nuestra obligación compartir el conocimiento. Tengo muy puesta la atención en las nuevas generaciones de cineastas, los que ahora se están gestando. Ellos son importantes. Cruciales.

Tenemos que poner nuestro granito de arena. El mío es compartir mi experiencia en la academia de Patricia Reyes Spindola.

"**Cobrador in god we trust** es una película especialmente buena para los jóvenes porque a ellos les puede servir mucho esa reflexión. Es la sociedad global en la que vivimos.

"¡Yo también me quedé con las ganas de ver El Violín!

Paul Leduc, director y Rubem Fonseca, autor de *El cobrador*

Lázaro Ramos, *cobrador*

Me *tan* debiendo escuela, novia, aparato de sonido, respeto, torta de mortadela en la cantina de la calle Vieira Fazenda, helado, bola de futbol.

Me están debiendo jarabe, calcetines, cine, filete miñón y coño, apúrate.

Isela Vega

