

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CIRCUITO DE FESTIVALES DE CINE COMPETITIVOS EN MÉXICO: 2003

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

P R E S E N T A:
DANIEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

ASESOR: DR. FRANCISCO PEREDO CASTRO

MÉXICO, D. F. 2005

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

A mis padres por su inagotable luz

A mis hermanos por corresponder en todo momento

A mi familia por su incansable presencia

A Trilce por proveer de sueños mi camino

A mis amigos de la Universidad por la complicidad y la conjunción lograda

A mi asesor por ser guía en este proyecto

ÍNDICE

Introducción	5
Capítulo 1	
Panorama general de los festivales de cine y sus antecedentes en México	9
1.1 Acotaciones sobre los festivales de cine	10
1.2 Objetivos de un festival de cine	13
1.3 Cómo se clasifica un festival	15
1.4 La Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine, F.I.A.P.F.	18
1.5 El contexto nacional frente a la aparición de sus primeros festivales de cine	20
1.5.1 Los primeros eventos fílmicos en México	24
1.5.2 La Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos	25
1.5.3 El Concurso de Cine Experimental	29
Capítulo 2	
Circuito de festivales de tipo competitivo en México 2003	34
2.1 Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano de Guadalajara	36
2.2 Festival Internacional de Cine Expresión en Corto	41
2.3 Festival Este Corto Sí Se Ve	45
2.4 Festival Internacional de Cine y Video Voladero	49
2.5 Festival Internacional de Cine de Morelia	52
2.6 Festival Internacional de Escuelas de Cine	57
2.7 Festival Pantalla de Cristal	61
2.8 Festival de Cortometraje Cuadro	64
2.9 Concurso de Cortometrajes Máximo 9.85	67
2.10 Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICCO, 2004	70

Capítulo 3	
Cultura de festivales de cine	72
3.1 Realización de festivales de cine: una práctica creciente a nivel mundial	73
3.2 México y una tardía atención por la realización de festivales de cine	75
3.2.1 Los festivales como difusores de cine	83
3.2.2 El presente de los festivales de cine en México	88
3.3 La luz de otros eventos fílmicos	94
Reflexiones finales	97
ANEXO	
Cuadro 1	103
Cuadro 2	105
Bibliografía	112

INTRODUCCIÓN

En el año de 1998 tuve la oportunidad de asistir al primer **Festival *Expresión en Corto***, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Carecía de la información acerca del evento y de lo que significaba como manifestación y promoción cinematográfica. La nula difusión lo hacía de carácter local, casi privado. Sin embargo, al término del mismo quedé convencido que un festival de cine representa un espacio ideal de exhibición y difusión del cine “que no es hollywood”, y por lo tanto un espacio que puede conjugar acciones que revitalicen y promuevan factores a favor del quehacer cinematográfico. Un lugar donde queda al descubierto la industria, se evalúa y se confronta la expresión fílmica, no sólo de cineastas sino de naciones.

Es por ello que en la actualidad no únicamente es importante participar en festivales de cine, sino también organizarlos. Son varios los beneficios que se logran a través de ellos, en especial para aquellos países con deficientes sistemas de distribución y difusión de su producción fílmica. México no es un país con gran tradición en festivales cinematográficos. Inclusive en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Brasil y Cuba lo anteceden en la implementación de eventos fílmicos de competencia internacional.

El presente trabajo busca, mediante una labor extensa de investigación, reconocer y analizar los eventos cinematográficos realizados en nuestro país, teniendo el 2003 como año clave, dado el número de festivales organizados. Un análisis, no sólo del número de festivales de tipo competitivo que se llevaron a cabo en el país, sino de su funcionalidad como mecanismos de difusión, plataformas de exhibición, espacios de promoción, puntos de reunión para profesionales, jóvenes cineastas y espectadores, termómetros de la producción nacional, confrontación artística y mercado de compras. Todo ello responde al problema de la falta de cultura de festivales que existe en el país, y a la manera en que los mismos son desaprovechados como posibles promotores de cine mexicano e internacional, frente a una práctica creciente que se viene dando desde años atrás a nivel mundial.

El primer capítulo hace referencia a los aspectos que definen y determinan un festival de cine: objetivos, categorías, clasificaciones, etc. Es una explicación del funcionamiento de los festivales, así como de su relevancia y significación. Además, se presentan los primeros acontecimientos fílmicos efectuados en nuestro país, que pese a su corta existencia, son sin duda referentes, tanto por el contexto en el que se dan, como por los resultados que arrojaron.

En el segundo capítulo se exponen los festivales de tipo competitivo que se llevaron a cabo a lo largo del año 2003 en la República Mexicana. Se aborda su historia, objetivos, características y desarrollo. Ese año significó, además de haber alcanzado la mayor producción de largometrajes desde 1994, un incremento, que se venía dando desde la década pasada, en cuanto a organización de festivales de cine en nuestro país, en su mayoría enfocados al cortometraje. Se incluye al ***Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICCO***, realizado en febrero del 2004. Esto por la relevancia en cuanto al tipo de evento que representa y porque su convocatoria se lanzó en el año 2003. No obstante que en nuestro país se realizan muchos eventos cinematográficos de diversos tipos y contenidos, en la presente investigación se acotó únicamente a los festivales que presentan una sección competitiva en categoría de ficción para corto y largometraje.

Finalmente, en el tercer capítulo se realiza una valoración de la cultura de festivales de cine. Una práctica creciente a nivel mundial a favor de activar y estimular la industria y el intercambio cultural. Además, se ofrece un panorama de la organización de estos eventos fílmicos dentro de la industria cinematográfica nacional. Un análisis de los aportes, su función como difusores, la problemática y el presente de los festivales en nuestro país.

En resumen, esta investigación pretende ubicar a los festivales de cine del país no sólo de manera geográfica, sino como elementos significativos y viables para la promoción y exhibición alternativa de cine mexicano e internacional.

Revalorar sus aportes para con la industria cinematográfica y con la audiencia del séptimo arte y en consecuencia fomentar una cultura de festivales de cine en México.

CAPÍTULO 1

**PANORAMA GENERAL DE LOS FESTIVALES DE CINE Y SUS
ANTECEDENTES EN MÉXICO**

1.1. Acotaciones sobre los festivales de cine

El festival es un reducto apolítico, un microcosmos de lo que el mundo podría llegar a ser si la gente pudiera entrar en contacto directamente y hablar el mismo idioma
Jean Cocteau

Un festival de cine se puede definir como la reunión que presenta –durante un tiempo determinado- los trabajos fílmicos de reciente creación de la cinematografía mundial, con el fin de exhibirlos y con ello estimular, a través de reconocimientos y premios, a los realizadores. Procura servir de puente en un proceso de difusión del cine, donde gracias a la proyección, los filmes puedan encontrar la repercusión necesaria para llamar la atención del público, de la prensa especializada y los distribuidores. Además, al convocar a todo tipo de gente vinculada al medio, en el transcurso del evento se consigue un intercambio de ideas, técnicas, propuestas y cultura.¹

Un festival de cine al ser un escenario de exhibición, se convierte en un vehículo importante para la manifestación fílmica de manufactura atractiva. Sobre todo por sus contenidos o planteamientos, casi siempre de interés humano o que implica un estímulo a la inteligencia de los espectadores. Esto marca una diferencia respecto al cine comercial, cuyas propuestas no se presentan en los festivales. Por lo tanto, estos eventos cinematográficos son “el escaparte para la proyección internacional, un medio de expresión y comunicación entre las naciones que desean confluír en acuerdos, convenios y avances para el cine mundial.”²

El primer festival de cine se realizó en la ciudad de Venecia, en el año de 1932. Tal acontecimiento mereció, por parte de los hermanos Lumière, el título del *Segundo invento sobre el cine*. Con el nombre de “Muestra de Arte

¹ Esta definición la conformo y sintetizo de acuerdo a las ideas expresadas por los diversos festivales de cine consultados en la presente investigación.

² Marco Antonio Carballido, *La participación de México en los festivales internacionales de cine 1989-1996*. (tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación) México, UNAM-FCPyS, 1998, h. 4.

Cinematográfico”, quedó adscrita a la Bienal de Venecia, gracias a su presidente, el Conde Giuseppe Volpi de Misurata.

Con el total apoyo de las autoridades italianas, el evento alcanzó un estatus internacional, además de considerarse el “único festival de su tipo que intentó darle a la cinematografía un carácter más artístico que de entretenimiento.”³ El festival de Venecia logró conjuntar filmes provenientes de Italia, Francia, Alemania, entre otros países. Sin concebirse como un festival de tipo competitivo (lo cual adquirió hasta la siguiente emisión), y sin otorgar tampoco algún tipo de premio o trofeo, los asistentes se inclinaron por declarar ganadora del evento a la cinta **¡Viva la libertad!** de René Clair.

La programación de las cintas se dio en el Hotel Excelsior. El evento logró convocar cerca de 25 mil personas que se dieron cita durante el transcurso del festival (6 de julio al 21 de agosto), por lo que no hubo duda en considerarlo un suceso a escala internacional. El festival de Venecia imprimió pautas a seguir, ya que fue un encuentro con un contenido único hasta ese momento, donde alrededor de un marco común se exhibieron cintas internacionales de manufactura artística más que comercial.

Es evidente que el filme considerado artístico no nace con este primer festival de cine. A poco más de 35 años desde la primera exhibición que se presentó en París (1895) por parte de los hermanos Lumière, para la exhibición del festival de Venecia el cine se había trazado un camino que lo llevó no sólo a la consolidación como industria, sino que además, se había forjado como arte.

En los primeros años posteriores al nacimiento del cine, éste aún no sabía contar una historia, carecía de un lenguaje propio. Igualmente, la producción se realizaba de una forma muy artesanal. “Por aquel entonces el film estaba aún en

³ *Ibid.*, h. 8.

un estado primitivo, una atracción de feria.”⁴ Sin embargo, la imaginación nunca cesó en el proceso creador cinematográfico, por el contrario, se le pudo inyectar todo un mundo lleno de fantasía, de una libertad creadora increíble, lo cual abrió un nuevo horizonte al cine como arte y como espectáculo. Esto le permitió ser rentable y hacer posible la continuidad en la producción. “Hay que señalar que el cine no se ha convertido en arte sino gracias a -y en gran medida de- su industrialización [...] Pero tampoco hay que olvidar que no podría ser una industria si no fuese un arte, un espectáculo de arte, un relato en imágenes animadas.”⁵

El festival lo que hizo fue tener la primicia de invitar filmes de varias partes del mundo, con propuestas interesantes, reunir gente del medio cinematográfico y convocar alrededor de estos elementos un gran número de espectadores. Un hecho que permitió crear un lugar idóneo para el encuentro del séptimo arte, que pronto se repetiría en ciudades como Cannes (1946), Berlín (1951), San Sebastián (1952), por mencionar sólo algunos de los festivales más importantes.

En la actualidad, incluso países sin una industria cinematográfica sólida, realizan un festival de cine, ya que conocen los beneficios intrínsecos que conlleva su práctica. Así lo expresa el actual director del *Festival del Nuevo Cine Latinoamericano* que se realiza en La Habana, Iván Giroud:

El festival es una fiesta, una fiesta de cultura, posibilidad única [...] de poder estar informados e inmersos en unos pocos días de las actualidades culturales, históricas y sociales, no sólo de nuestra región, sino del mundo. Una posibilidad real de estar ubicado en este mundo, en su contemporaneidad, en sus conflictos, en su vórtice.⁶

⁴ Béla Baláz, *El Film, Evolución y esencia de un arte nuevo*, España, Gustavo Gili, 1978, p. 16.

⁵ Jean Mitry, *Estética y psicología del cine: Las estructuras*, vol. 1, Francia, Siglo XXI, 1986, p. 25.

⁶ Felipe Ariel, “El Festival es una obra de todos los días”, en *Nuevo cine latinoamericano*, núm. 2, 2001, p. 35.

1.2 Objetivos de un festival de cine

Cada festival puede perseguir objetivos propios de acuerdo con su condición, infraestructura y medios con los que cuenta. Sin embargo, pese a las variantes, los principales objetivos que se buscan son: la exhibición, difusión y promoción del cine.

- **Exhibición.** Un festival genera espacios de proyección para cinematografías no comerciales, de calidad, alternativas, de jóvenes cineastas, y que no tienen otro medio para mostrarse. Se implementan lugares como auditorios, teatros, cinetecas, hoteles, salones, museos, espacios al aire libre, incluso complejos cinematográficos, para presentar “el cine que no es de hollywood”.
- **Difusión.** Como vitrina de exposición y confrontación artística del cine, conjunta no sólo a la comunidad cinematográfica, sino a espectadores en general y medios de comunicación especializados. Por lo tanto, ofrece una vía de expansión y difusión de las obras que se presentan.
- **Promoción.** La reunión de gente especializada otorga la oportunidad, para películas y cineastas, de hacerse de algún tipo de contrato de distribución, comercialización, o incluso la invitación para participar en otros eventos cinematográficos.

Estas ideas principales se ajustan en cada festival de acuerdo a sus dimensiones, características y posibilidades, lo cual se refleja en la filosofía institucional que promueve cada uno de ellos, por ejemplo:

Festival Internacional de Cine de Berlín:

El festival internacional de cine, también conocido como -Berlinale- es un aparador para la promoción del arte y la industria cinematográfica. Su intención es promover la cooperación y el

entendimiento entre las distintas culturas del orbe al presentar trabajos únicos e innovadores.⁷

Festival Internacional de Cine Expresión en Corto:

El Festival tiene por objetivo brindar un espacio más para la exhibición de cortometraje y documental, premiando la calidad con materiales y equipo para continuar con la tarea de hacer más cine.⁸

Festival Internacional de Cine de la India

El festival internacional de cine tiene como objetivo ofrecer una plataforma común tanto a realizadores como al público, para presenciar las proyecciones de películas aclamadas internacionalmente y observar las últimas tendencias y técnicas adoptadas por diferentes países, lo que conlleva a una saludable competencia traducida en mejores estándares de producción.⁹

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano:

Tiene como objetivo la difusión y premiación de las obras que por su significación y valores artísticos contribuyan a enriquecer y reafirmar la identidad cultural latinoamericana y caribeña.¹⁰

Además de los objetivos principales, se desprenden atractivos adicionales, algunos con un carácter particular.

- La promoción del destino turístico como parte interesante de lo que el festival ofrece. Es decir, la ciudad donde se realiza el evento, comprende características fundamentales para el desarrollo del mismo, en cuanto al aspecto turístico, de atracción, de accesibilidad, funcionalidad, etc. Lo que reditúa en un aspecto monetario debido a la derrama económica por el número de visitantes que se tiene durante el evento.
- Se crea un mercado específico de producciones, para los distribuidores y compradores que asisten, es decir, su fin se encamina a la explotación

⁷ Publicado en el sitio web oficial del festival dentro de la sección Reglamento 2004, (trad. Iván Rodríguez) en: www.berlinale.de/en/service/richtlinien/richtlinien/2wettbewerb/c_index.html

⁸ Convocatoria del sexto Festival Internacional de Cine Expresión en Corto 2003. Cartel.

⁹ Publicado en el sitio web oficial del festival 2002, (trad. Iván Rodríguez) en: www.iffi.com

¹⁰ Convocatoria 23 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 2001. Cartel.

comercial de las cintas. Esto beneficia principalmente a las industrias cinematográficas de aquellos países necesitados de una mejor y más amplia comercialización mundial.

- Ser un constante impulsor para las nuevas propuestas de los jóvenes cineastas, que ven en los circuitos de festivales la posibilidad única de exhibirse en lugares concurridos.
- Comparar cinematografías, al ser partícipes de una confrontación fílmica, que sirve como indicador del nivel, tendencias, técnicas y rumbos que adquiere la cinematografía mundial.

Ya sea como punto de encuentro para cineastas, comparación artística, exhibición de las tendencias fílmicas recientes o reunión obligada para los cinéfilos, los festivales de cine tienen un valor significativo al convocar y congregar en un punto la expresión cultural de diversas latitudes.

1.3 Cómo se clasifica un festival de cine

En 1987, el entonces director del *Festival de La Habana*, Pastor Vega, afirmó: “Soy de la opinión que debe de haber un festival de cine en cada país”.¹¹

En la actualidad, la organización de eventos fílmicos se extiende globalmente, por lo que no puede establecerse la cantidad exacta del número que se realizan a nivel mundial. Junto con los grandes festivales de enorme tradición y que han permanecido por años, se da la aparición regular de nuevos eventos, así como la desaparición temporal o definitiva de algunos otros. El hecho es que en la actualidad el número excede los 1000 festivales de cine que se realizan en todo el mundo.

¹¹ Hector Rivera, “Festivales o Reseñas todo favorece al cine latinoamericano”, en *Proceso*, núm. 578, 30 de noviembre de 1987, p. 45.

La clasificación general que un festival adopta puede ser de dos tipos:

1. Festivales de tipo Competitivo. Es el festival que integra una *sección oficial* (también llamada sección competitiva), donde un jurado especializado selecciona previamente los filmes que competirán en el evento por la obtención de algunos de los premios y reconocimientos que se ofrecen. Es una sección limitada en el número de filmes participantes (varía por cada festival), lo cual la hace sumamente atractiva y demandante.

El tipo de premiación lo establece el comité organizador de cada festival (de acuerdo a sus posibilidades). Generalmente se compone de un trofeo o galardón distintivo realizado especialmente para cada festival, algún estímulo económico, material propio para la producción, acuerdos de exhibición, o algún tipo de servicio especial.

Es común que los festivales, además de su sección oficial, integren paralelamente exhibiciones, muestras, homenajes, etc., fuera de competencia. Dichas secciones paralelas pueden ser importantes de acuerdo al prestigio y reconocimiento que el festival tenga.

2. Festivales de tipo no Competitivo. Es el evento que proyecta una selección de filmes a manera de muestra y que pueden responder a un contexto temático, donde no existe una competencia y por lo tanto no se premia lo expuesto ahí. Las cintas que se presentan en dichos festivales son parte de homenajes, retrospectivas y/o exhibiciones, que, de acuerdo con un contenido, el festival elige o invita.

Además, los festivales pueden clasificarse a partir de características particulares, por ejemplo:

Generales. Festivales que presentan una visión de lo más reciente y representativo de la cinematografía mundial.

- Festival de Cannes.

Por género cinematográfico. Eventos que se especializan en presentar contenidos referentes a un género cinematográfico en concreto.

- Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges.

La región geográfica. Estos abarcan los filmes de una zona geográfica específica.

- Festival de Cine de los Tres Continentes.

Formatos que se aceptan. Festivales que se abocan a presentar trabajos sólo en el formato de cortometraje.

- Festival Internacional de Cortometraje de Oberhausen.

Por la situación del realizador. Eventos que se estructuran de acuerdo al nivel de los realizadores, siendo estudiantiles, amateurs, etc.

- Festival Internacional de Escuelas de Cine.

1.4 La Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine, F.I.A.P.F

En el año de 1933, nació la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine, F.I.A.P.F (por sus siglas en francés), organismo que integra, a nivel mundial, asociaciones de productores de cine y televisión con el objetivo de ayudar, regular y representar intereses comunes, coordinando políticas a favor del desarrollo audiovisual.

La Federación tiene su sede en París, es presidida por el productor español Andrés Vicente Gómez, y actualmente la componen 27 asociaciones de productores de 25 países miembros, entre ellos Estados Unidos, Japón, India, Argentina, además de la mayoría de los países de la Unión Europea.

Es un foro que sirve para discutir los problemas del sector de la producción, la regulación de los medios audiovisuales, el impacto de la tecnología digital, la reglamentación de derechos de autor, los mecanismos de financiamiento privado y público para la filmación, entre muchos otros tópicos referentes a los medios audiovisuales. La FIAPF, también clasifica muchos de los festivales de cine de todo el mundo.

Se define como “el regulador de los festivales internacionales de cine, incluyendo algunos de los más reconocidos. El reglamento para festivales internacionales de cine de la FIAPF, es un contrato que se establece entre productores de cine y los festivales, los cuales dependen de su cooperación para lograr un impacto económico y de prestigio.”¹²

En este rubro tiene como objetivo, vincular y facilitar el trabajo entre productores, compradores y distribuidores, con los organizadores de los festivales de cine, lo cual incrementa la rentabilidad, calidad y estándar del evento.

¹² Publicado en el Sitio oficial web de la FIAPF, (actualización 2004, la traducción es mía) en: www.fiapf.org

La clasificación de los festivales de cine por la FIAPF se compone de esta manera:

- Festival de cine competitivo de largometraje
- Festival especializado de cine competitivo de largometraje
- Festival de cine no competitivo de largometraje
- Festival de cine de cortometraje y documental

La FIAPF no tiene bajo su regulación la totalidad de festivales que se realizan a nivel mundial. Sin embargo, la primera categoría de su clasificación, *festivales de cine competitivo de largometraje*, suele llamarse de clase A, ya que comprende los festivales que, por su prestigio y alto nivel de competencia, alcanzan el máximo reconocimiento mundial. Estos festivales deben cumplir con las normas tanto de regulación como de organización estipuladas por la federación, para que no les sea retirada la clasificación. Así como, de ser posible, que algunos otros festivales alcancen los estándares convenidos para integrarlos al selecto grupo.

En el año 2004, la Federación tiene acreditados como *Festival de cine competitivo de largometraje*, los siguientes:

- Cannes
- Venecia
- Berlín
- Mar del plata
- Shangai
- Tokio
- Moscú
- Karlovy Vary
- El Cairo
- San Sebastián
- Locarno

Cabe señalar que existen muchos festivales de gran prestigio que están fuera de las disposiciones de la federación. Los que se adhieren a ella quedan sujetos a un reglamento, que entre otras cosas estipula derechos de autor, fechas de realización, métodos de selección, aceptación de cintas, etc. Lo que para muchos detractores se traduce en una “especie de asociación mafiosa que cobra a sus miembros una enorme cuota para dejarse mangonear.”¹³

1.5 El contexto nacional frente a la aparición de sus primeros festivales de cine

El cinematógrafo solo tardó 8 meses, después de su exhibición en Francia (diciembre de 1895), para llegar a México. Las primeras vistas hechas por mexicanos se desarrollaron casi de inmediato. Los salones de exhibición ya sumaban más de 300 en 1902. Para principios de los años treinta se desarrolla el cine sonoro. Y hasta tuvimos el lujo de llamar a una etapa de los años cuarenta como época de oro. Sin embargo, la creación de un festival de cine en nuestro país se dio hasta 1958 con la Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos – con una vida corta- y posteriormente hasta 1986 con la Muestra de cine Mexicano de Guadalajara, evento que continúa hasta nuestros días.

Como hemos apuntado, uno de los objetivos que persigue un festival es la constante muestra y promoción de nuevos realizadores, los cuales tienen bajo esta vía una salida de exhibición de sus películas. En nuestro país no sucedió esto. Lejos de fomentar el desarrollo de cineastas, para el año de 1945 se inició la famosa política sindical de puerta cerrada, lo cual impedía el debut de nuevos directores y por consecuencia de nuevas propuestas en materia fílmica.

¿Cómo llegó nuestro país a esta situación? Años atrás (en los treinta) los productores que se daban al deseo aventurado de invertir su dinero en una

¹³ Leonardo García Tsao, “Nada de mexicanos en Chicago”, en *La Jornada*, 10 de octubre de 2003, p. 13a.

producción cinematográfica, se encomendaban a la buena suerte a favor de no perder su capital. No existía un aparato que financiara, mucho menos organismos de distribución o exhibición que asegurasen el éxito de su inversión, por lo que el beneficio comercial era prácticamente nulo, sumado a un contexto de competencia desigual frente a todo lo que significaba el poderoso aparato hollywoodense. “Una industria de cine supone la creación de una base técnica y financiera que asegure la producción continuada, no esporádica, de películas”¹⁴- y esto se proponía lograr la industria de cine en México a mediados de los años treinta.

Varios factores se conjugaron para lograr el tan ansiado desarrollo, a tal grado que años posteriores se convirtió en la de mayor importancia en América latina. Desde el mandato presidencial de Cárdenas (1934-1940), se siguieron algunas políticas a favor del cine; se fundó en el año de 1935 la Productora Cinematográfica Latinoamericana (CLASA), y se impuso mayor tiempo de pantalla para cintas mexicanas, (debería al menos haber una película mexicana al mes en cartelera).

La cinta ***Allá en el rancho grande*** (1936), de Fernando de Fuentes, -punto de partida del cine industrial, como algunos autores anotan- alcanza un interés de audiencia, que le reditúa favorablemente en el aspecto comercial, no solo nacional sino internacional. Además, la cinta se alzó con el premio a la mejor fotografía a Gabriel Figueroa en el Festival de Venecia en 1938.

Para los años cuarenta, el inicio del conflicto bélico mundial sitúa al cine mexicano en un entorno ventajoso. La guerra provocaría una baja en la producción de películas norteamericanas, además de que el país vecino apoyaría a México (un país aliado por sobre Argentina, país neutral en el conflicto bélico, y hasta ese entonces el mayor productor de cine en castellano), con maquinaria, refacciones, dinero, capacitación técnica, etc.

¹⁴ Emilio García Riera, *Historia documental del cine mexicano*, México, Era, 1985, vol. 1, p. 48.

Se posicionan en el gusto popular personalidades como María Félix, Pedro Armendáriz, Cantinflas y Pedro Infante. Aparecen dentro del escenario cinematográfico realizadores pilares como Emilio Fernández y Julio Bracho, lo cual amplió la visión que se tenía del cine de calidad, que permeaba la industria cinematográfica nacional.

En 1942 se contaba con el Banco Cinematográfico, único en su género hasta ese momento. Al estilo Hollywood de los Oscars se integró la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas (1944), encargada de premiar a lo mejor de la Cinematografía Nacional, al otorgar los *Arieles*. Al respecto de ésta época, Emilio García Riera apuntó:

“En 1944, diríase que el cine nacional tenía todo cuanto necesitaba: base financiera, base industrial, un buen grupo de estrellas, directores de talento [...]”¹⁵

El número de cintas producidas en nuestro país alcanzó la cantidad de 75 ese año, y se comenzó a hablar de mercados naturales para el cine nacional, que conquistó especialmente en América Latina. “Todo iba bien para un cine mexicano que había entrevisto la posibilidad de ser de la ‘alta’”¹⁶ - y que todavía podía darse el lujo de debutar 14 directores en 1944.

El panorama cambiaría drásticamente en los siguientes años. Con el fin de la guerra, y la recomposición rápidamente de la industria norteamericana, la época de vacas gordas terminaría. Por ello, se implementa una política sindical de puertas cerradas, asegurándose las ganancias para aquellos que ya estaban dentro de la industria. Para muestra de ello en el año de 1945, sólo debutó un director, y en los años siguientes la tendencia permaneció igual.

¹⁵ Emilio García Riera, “Cuando el cine mexicano se hizo industria”, en *Cine mexicano ayer y hoy*, Revista de la Universidad de México, núm. 10, junio 1972, UNAM, p. 13.

¹⁶ *Ibid.*, p. 14.

La exhibición de filmes en México se monopolizó gracias a William Jenkins, dando lugar a un modelo de mínima inversión que se repitió incansablemente, un cine previsible, que no se exigía nada, películas catalogadas como *churro* con la única misión de recuperar lo invertido.

Bajo este modelo el cine mexicano aspiraba a una parte, si bien concurrida, de un público que no podía acceder a las películas extranjeras, debido a su incapacidad de leer o que leía con dificultad los subtítulos de las mismas, lo cual suponía mínima calidad en su realización.

La industria se había convertido en un sistema inmovible, “el sindicalismo de coto cerrado, la persistencia en las fórmulas gastadas y la no renovación de los cuadros técnicos y artísticos eran algunos de los factores que habían llevado esta gran industria nacional a una situación sin salida.”¹⁷

Para el año de 1958, se presentaron algunos hechos que dejarían en claro la situación que vivía la industria. Podemos citar el ejemplo que se dio en el festival de Cannes para las dos cintas mexicanas ***Nazarín*** (1958) de Luis Buñuel y ***La Cucaracha*** (1958) de Ismael Rodríguez. La primera no fue seleccionada por el jurado nacional para representar a México en dicho certamen, incluso se consideró por algunos como “uno de los peores churros, jamás producidos”. Se eligió a la cinta de Ismael Rodríguez para tal evento. Aún así, ***Nazarín*** asistió al festival gracias a la invitación del presidente de la organización del evento, llevándose uno de los premios. “El triunfo de *Nazarín* y el fracaso de *La Cucaracha* en el mismo festival de Cannes, el más importante del mundo, deja cuan claro era el despiste de los productores y los funcionarios del cine mexicano de la época.”¹⁸

Al igual que el esquema que elevó al cine nacional a la gran esfera industrial, la debacle del mismo fue provocado por múltiples situaciones. Una de

¹⁷ José de la Colina, “La situación de los nuevos cineastas”, en *Cine mexicano ayer y hoy*, Revista de la Universidad de México, núm. 10, junio 1972, UNAM, p. 21.

¹⁸ Emilio García Riera, *Historia documental del cine mexicano, op. cit.*, vol. 9, p. 154.

ellas la imposibilidad de encontrar alguna vía o ruta de escape para la constante renovación de temáticas, propuestas y perspectivas en materia fílmica por los nuevos realizadores. Como lo indica Emilio García Riera, que junto con la crítica independiente de Jomi García Ascot, Carlos Fuentes y José de la Colina, entre otros, insistían en que para otorgarle una nueva fisonomía al cine mexicano era necesario la renovación de los cuadros de dirección, la entrada de nuevos realizadores, capaces de proponer nuevas temáticas.

1.5.1 Los primeros eventos fílmicos en México

Para el año de 1958 múltiples problemas acarrea la industria nacional de cine en varios niveles: distribución, baja de calidad en la producción, temáticas gastadas, etc. El país carece de una escuela seria de cine y de una filmoteca. El cine en el mundo evoluciona, se desarrolla y camina, en México no.

Si bien, los primeros eventos de carácter fílmico que se desarrollan en nuestro país no se adhieren completamente a la definición de *Festival de cine*, no por ello dejan de ser significativos en el esquema nacional, ya que su función es plenamente sintomática de la crisis de la industria cinematográfica mexicana.

La Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos y el Concurso de Cine Experimental, pese a nacer para hacer frente a las carencias que la industria nacional presentó, cada uno contribuyó (a su manera) a intentar mover a un cine anquilosado e inerte y, por lo tanto, son referentes obligados.

1.5.2 La Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos

La Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos fue un evento que vino a significar un punto de reunión entre los distintos sectores cinematográficos, y que “quiso compensar en alguna medida las deficiencias que el país tenía en la distribución, exhibición y conocimiento del cine mundial convirtiéndose en un ritual fílmico anual que nutrió la vida cinematográfica del país.”¹⁹

Su primera emisión se realizó en la Ciudad de México del 10 al 27 de octubre de 1958. La Reseña no fue un festival competitivo; su función, y así lo hizo por 10 años consecutivos, fue exhibir las películas premiadas en los principales festivales de cine del mundo, reconocidos por la FIAPF: Cannes, Berlín, Venecia, Karlovy Vary, Bruselas, San Sebastián, Mar del Plata, Moscú. Bastaba que los filmes hubieran recibido alguno de los premios más importantes en éstos festivales, para incluirlos en la muestra. La organización, así como las bases y lineamientos del evento, estuvieron a cargo del titular de cinematografía de aquel año, Jorge Ferretis, en colaboración con el Lic. Miguel Alemán Velasco y el industrial Giacomo Barabino.

A partir de la segunda Reseña, la organización quedó a cargo de un patronato compuesto por miembros de diversas áreas de nuestra cinematografía, contando además, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Turismo. Un factor importante y que le otorgó un semblante internacional, fue el traslado que se hizo del evento al puerto de Acapulco a partir de la segunda emisión. El evento se rodeó en cada una de sus emisiones de personalidades de talla mundial, ya que, los “países, entusiasmados por la idea del festival, mandaron delegaciones a México, con el propósito de participar en tan importante evento.”²⁰

¹⁹ *Muestra de Muestras*, (Coord. Norah Judith Núñez y Ernesto Román) México, Cineteca Nacional, 1992, p. 9.

²⁰ *Reseña de las Reseñas*, Departamento de Documentación e Investigación de la Cineteca Nacional, México, Cineteca Nacional, 1987, p. 11.

Así, la Reseña de Acapulco recibió directores de otros festivales, actores, productores, escritores, personalidades de la cinematografía nacional, etc., de entre los que podemos mencionar a Alec Guinness, George Sadoul, Shirley MacLaine, Roman Polansky, Gabriel García Márquez y Vittorio de Sica.

Por lo tanto, la Reseña (o Festival de Acapulco, o Festival de Festivales, como también se le conoció), vivió durante el transcurso del evento, un aspecto comparable al de algunos de los festivales internacionales de cine más prestigiados. Filmes de gran hechura, un gran número de espectadores, y como marco, un lugar plenamente turístico, hicieron que personalidades del medio cinematográfico de la época, expresaran su admiración al evento:

Alfredo Gras, presidente interventor de cinematografía Argentina:

He asistido a diversos festivales y esta Reseña está fuera de lo común por sus propias características, aquí he visto reunidas más gentes de cinematografía que en otros festivales internacionales.²¹

Wladimir Baskakov, director del Festival Internacional de Moscú:

El significado mayor de esta reseña es que pasa lo más interesante de cine de todos los países y en esto consiste su valor y si se desarrollaran discusiones sobre las películas mismas, su trascendencia sería aún mayor.²²

Fabre Le Bret, director general del Festival de Cannes:

Es un festival magnífico, en lo que podemos admirar lo mejor de la producción cinematográfica del año, [...] Además la presencia de

²¹ *Ibid.*, p. 103.

²² *Íbid.*

los grandes realizadores de estos filmes, tanto mexicanos como extranjeros cada vez le dan mayor categoría a la Reseña.²³

George Sadoul, crítico e historiador de cine:

Si los festivales han distribuido durante tanto tiempo primeros premios ¿por qué no otorgaría uno un primer premio a un festival? Por mi parte, yo votaría, probablemente, por Acapulco, el más agradable de los cincuenta festivales, más o menos, a que he asistido desde 1945.²⁴

Pese a no ser un festival competitivo, existió una sección oficial, en la cual se integraron las películas que hubiesen ganado alguno de los premios más importantes en los festivales ya citados. Además, paulatinamente se fueron integrando secciones paralelas como informativa, retrospectiva y experimental.

Cabe mencionar que algunas cintas mexicanas se presentaron dentro de la sección competitiva, ya que por reglamento, se otorgaba la oportunidad de integrar cintas premiadas o no, que se consideraran dignas de exhibirse en el programa.

La Reseña también sirvió de plataforma para la realización del Primer concurso de cine hispanoamericano, (entre Argentina, España y México), además promovió el primer y segundo Concurso de Cine Experimental, presentando los filmes ganadores. Se establecieron convenios de exhibición, de compra venta y coproducción con algunos países asistentes.

Al igual que los trofeos otorgados en los distintos festivales de cine (*La Palma* en Cannes, *El Oso* en Berlín, *El León* en Venecia), la Reseña instituyó, *La Cabeza de Palenque*, y al no ser un festival competitivo, éste se les otorgaba a todas las cintas presentadas. Además, la Federación Internacional de Críticos Cinematográficos (FIPRECI), otorgó en las primeras 10 emisiones el premio

²³ *Ibid.*, p. 104.

²⁴ Emilio García Riera, *Historia Documental de cine Mexicano, op. cit.*, vol. 9, p. 160.

André Bazin, el cual sólo se entregó a las naciones y productores, y no a las películas.

En el año de 1968 se celebró por última vez la Reseña de Acapulco, debido a los problemas con la organización, los altos costos de su realización y la poca inversión por parte de las dependencias del gobierno y de la iniciativa privada. Además, la censura mexicana se molestó al tener que presentar filmes ganadores en festivales internacionales de contenido subversivo y contestatario, y por lo cercano de los acontecimientos del movimiento 68, se decidió cortar por lo sano.

Entre las razones oficiales de su desaparición, según palabras del director de cinematografía de la época Hiram García Borja, estuvieron por el hecho de haber alcanzado los fines originales que persiguió la realización del evento, estos eran: entablar relaciones con las industrias de otros países, promover el puerto de Acapulco, participar en coproducciones, y que las cintas internacionales se exhibieran en pantallas comerciales. Dicha justificación no convenció a nadie, debido a que los objetivos supuestamente alcanzados lo fueron temporales e incompletos.

Pese que la Reseña no sirvió como trampolín para el cine mexicano, “cumplió a lo largo de una década la buena misión de dar a conocer en México películas importantes que, de otro modo, quizá nunca se hubieran visto.”²⁵ Además de comparar las cinematografías de otras latitudes, con su consecuente inyección de formas, conceptos, ideas, puntos de vista y temáticas, la Reseña de Acapulco demostró “la existencia en México de un público numeroso, preparado y entusiasta que entiende de cine y sabe distinguir con agudeza el grano de la paja.”²⁶

²⁵ *Ibid.*, p. 151.

²⁶ *Reseña de las reseñas, op cit.*, p. 25.

Después de su desaparición en 1968, la Reseña tuvo un par de intentos por renacer, los cuales resultaron mucho muy desafortunados: Televisa en el año de 1987, con el nombre de Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos, Televisión, Radio, Video y Música de Acapulco, y en el año de 1993 con la organización de empresarios de la ciudad de Monterrey y con el título original.

1.5.3 El Concurso de Cine Experimental

Ya desde finales de la década de los años cincuenta, un significativo grupo de escritores e intelectuales, conocido como *Nuevo cine*, compuesto por Emilio García Riera, Jomi García Ascot, Salvador Elizondo, José de la Colina, Carlos Monsiváis y Paul Leduc, entre otros, hicieron hincapié en la necesaria renovación de los cuadros concernientes a la producción cinematográfica, como uno de los principales problemas que envolvían al cine mexicano. “La idea tanta veces expresada por la crítica seria de que la crisis del cine mexicano se debía en gran parte al dique opuesto por la sección de directores al relevo generacional, influyó en buena medida para que en el mes de agosto [1964] Técnicos y Manuales convocara al I Concurso de Cine Experimental de largometraje.”²⁷

Una auto evaluación consciente, dejó en claro la bancarrota creativa en la que se encontraba la industria, y la necesidad evidente de inyectarle, por algún medio, energía nueva. Se vio en la creación de un concurso, el vehículo ideal para sacar la renovación de temáticas y formas de producción. Organizado por el Secretario General de Técnicos y Manuales del STPC, Jorge Durán, además de Ícaro Cisneros y Sergio Véjar, en 1964 se lanza la convocatoria del Concurso y su realización se llevó a cabo en 1965.

²⁷ Emilio García Riera, *Historia Documental de cine Mexicano*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1992, vol. 12 p. 8. El año entre corchetes es mío.

El objetivo que se planteó el concurso fue la renovación de los cuadros de dirección, así como del equipo que integra la producción de un filme. Era de todos conocido que el cine mexicano estaba sumido en un estilo paralizado y tarde o temprano, de seguir esa temática, acarrearía su muerte.

A partir de este primer objetivo se desprendieron algunos más:

- Reencontrarse con un público que había dejado de creer en el cine mexicano.
- Actuar como fuente de trabajo para los miembros del staff de producción.
- Estimular a los productores a optar por nuevos métodos de trabajo, así como temáticas de realización.

“Se trataba justamente de propiciar la revuelta contra las convenciones, contra lo ya visto mil veces, contra lo escuchado hasta la saciedad.”²⁸ Por lo tanto, en este contexto “lo experimental” difería de un sentido como el que se tiene en países como Francia, Italia o Estados Unidos, y consistió más que nada en reconfigurar un nuevo rostro al cine nacional por medio de nuevos contenidos, formas y técnicas para hacer cine.

Los participantes tuvieron la facilidad de acceder a equipos mínimos de filmación, crédito en laboratorios y estudios. Sin embargo, el costo de la producción debió de ser absorbido por ellos mismos, por lo que de 40 proyectos inscritos solo 12 llegaron a concretarse. El concurso, como era de esperarse, hizo eclosión entre toda la comunidad cinematográfica, por lo que se involucró gente de televisión, teatro, escritores, críticos, realizadores, aficionados y gente implicada en diversos aspectos de la producción. Personajes como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, de una u otra manera, intervinieron en las producciones del concurso.

²⁸ *Ibid.*, p. 154.

El jurado se compuso por personajes de distintas áreas del sector cinematográfico: PECIME, Banco Cinematográfico, Técnicos y Manuales, la Sociedad de Escritores, ANDA, UNAM, Dirección General de Cinematografía, INBA, ASPEC, entre otras.

Se otorgó la premiación de la siguiente manera:

Primer lugar:

La fórmula secreta, de Rubén Gámez

Segundo lugar:

En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac

Tercer lugar:

Amor, amor, amor, un filme compuesto por cinco cortometrajes, donde dirigieron Miguel Barbachano, Juan José Gurrola, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez y Hector Mendoza.

Los filmes se presentaron en la Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos, algunos de ellos consiguieron premios en festivales internacionales, como en Mar del Plata y el festival de Lorcano. El estreno de algunas cintas se llevó a cabo en el cine Regis, registrando buena aceptación del público. Así, el primer concurso de cine experimental probó el hecho de que México podía realizar un cine diferente, con un nuevo rostro y ante todo ser propositivo. Al respecto de los concursos José Rovirosa (ex director del CUEC) opina:

Una de las múltiples opciones que podemos promover para lograr un cambio radical en el cine son los concursos, en los que se descubra a la gente que hable de cosas nuevas y descubrir a la gente que pueda hacer cosas nuevas mediante las imágenes.²⁹

Es verdad que el concurso experimental tampoco causó una revolución que cimbrara la situación de una industria herida y mermada. Un par de filmes de buena calidad y de temática distinta, no pudieron cambiar radicalmente la apariencia del cine nacional. “El concurso de cine experimental tampoco podía por

²⁹ José Rovirosa en entrevista por José Luis Gallegos, “Los concursos de cine son importantes ya que se logra el surgimiento de un nuevo tipo de temas y hay renovación”, en *Excelsior*, 16 de octubre de 1984, p. 4b.

sí mismo, dada la limitación de sus recursos tanto de parte de sus concursantes como del propio sindicato, resolver en definitiva una situación complicada. Pero señaló un camino y sugirió formas de solución aceptables.”³⁰

Si bien es cierto que las buenas intenciones sobran, éstas por sí solas no podían producir cambios sustanciales en áreas que acarrearán problemas de fondo y de años –como la situación del cine nacional- ya que como se ha planteado, un concurso o un festival se encaminan en buena parte a servir de plataforma para nuevos cineastas, propuestas y temas. Sin embargo, los demás canales de la industria de cine no optaron por mejorar su situación:

- Criterios de financiamiento erróneos
- Aparato sindical corrompido
- Ambigüedad de los productores
- Sistemas de distribución y exhibición inoperantes

Lo que quedó demostrado fue la significación que el concurso alcanzó, ya que como un vehículo de expresión logró aportar propuestas de una fisonomía distinta, que un cine necesitado de revitalizarse le pedía a gritos. “La realización de estos concursos ayudan al cine a salir de la rutina muy hecha de los productores, le da la oportunidad de hacer cine diferente y que el cine mexicano se encause por nuevos derroteros”³¹

Nunca se pudo realizar el concurso de cine experimental cada dos años como se pretendió. Las siguientes emisiones 1967, 1985 y 1991, jamás alcanzaron el ímpetu y éxito del primero. Sobre todo porque tales eventos, al ser un espacio para la constante renovación del cine, necesitan continuidad, recursos y una buena implementación para el logro de sus objetivos, su crecimiento y consolidación.

³⁰ Emilio García Riera, *Historia documental del cine mexicano, op cit.*, vol. 12, p. 156.

³¹ Elsa Cárdenas, *El cine experimental en México, Tercer concurso*, (tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación) México, UNAM-FCPyS, 1987, h. 278.

Y es que el desarrollo de una envidiable estructura industrial de la cinematografía mexicana que significó la *época de oro*, así como la implementación de un modelo industrial más cercano al norteamericano, hizo imposible fijar las miradas en la realización de un festival de cine. El cine mexicano prácticamente lo tenía todo; producción, mercados, audiencia y recuperación financiera. Un festival de cine no estuvo dentro de las estrategias del gobierno ni de los productores. Sin embargo, la bonanza no duraría para siempre, y para cuando los primeros eventos cinematográficos aparecen, el cine nacional se había sumido en un ciclo vicioso de películas baratas y poca imaginación. Y como se vio anteriormente, lo que pudo ser, tanto de la Reseña Mundial como de los Concursos de Cine Experimental, no lo fue.

Tendrían que pasar varias décadas para que se diera el nacimiento de varios festivales de cine en el país. Con una actitud propositiva y profesional, poco a poco han ido ganando reconocimiento y prestigio dentro de la escena filmica nacional e internacional.

CAPÍTULO 2

**CIRCUITO DE FESTIVALES DE TIPO COMPETITIVO EN MEXICO
2003**

DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2003

PATRONATO DE LA MUESTRA DE CINE MEXICANO EN GUADALAJARA, A.C.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA / CONACULTA IMCINE
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
LOTERÍA NACIONAL / AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
DON JULIO / CINÉPOLIS / ALLEGRO (LÍNEA AÉREA) / HOTELES CAMINO REAL / TELEVISIÓN
CUCSH UDEG / CINEFORO UDEG / CINÉPOLIS (PABELLÓN, CENTRO MAGNO, GRAN PLAZA) / CINEMATRO CABAÑAS / CINE DEL BOSQUE

2.1 Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano de Guadalajara

La Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara es el más longevo de los festivales de cine que se realizan en la actualidad en nuestro país. Su primera emisión se llevó a cabo del 10 al 15 de marzo de 1986 en la ciudad tapatía. Nació como un evento sin ningún apremio competitivo, con el claro objetivo de exhibir lo más destacado de la producción nacional e independiente del momento.

Es un evento que surgió gracias a Emilio García Riera y Jaime Humberto Hermosillo, con la organización de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica (CIEC), del que García Riera fuera director. Las primeras ediciones se realizaron hasta cierto punto de manera íntima y local, ya que se llevaron a cabo de manera independiente y con poca difusión.

La estructura de la muestra consistió en realizar una retrospectiva de un director mexicano, además de mostrar un panorama de la producción nacional de cine independiente. La primera muestra se integró por una retrospectiva de las cintas del director mexicano Jaime Humberto Hermosillo, presentadas en el Teatro Cabañas, y un ciclo de cine independiente con filmes de directores como Guillermo del Toro, Luis Estrada, Rafael Montero y Felipe Cazals, entre otros, que se exhibieron en el Museo Regional de Guadalajara.

Pese a los apuros que debió enfrentar al echar mano de la raquítica producción de cine nacional para la programación y de apremios presupuestales para su supervivencia, con los años la muestra manifestó un desarrollo ascendente al ser un foro que abrió canales de exhibición para un cine que carecía de tales espacios. Otro factor que ayudó al festival a su consolidación y posicionamiento como un evento cultural a nivel nacional fue su ininterrumpida celebración año con año.

En 1995 se creó el Patronato de la Muestra de Cine, con el objetivo de apoyar en la realización del festival y permitir su continuidad, presidido por el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, que había participado en la muestra desde sus inicios. Además, poco a poco se han ido sumando apoyos por parte de algunas dependencias y organismos vinculados a la cinematografía, como IMCINE y CONACULTA, entre otros, así como del ayuntamiento de Guadalajara.

El foro que representaba la muestra se convirtió así en punto de reunión obligado para la gente que rodea el quehacer fílmico nacional. Y qué decir del número de espectadores que paulatinamente se incrementó de manera notable. Pronto la muestra tomó un tinte más de festival, sobre todo por la presencia internacional que adquirió al atraer importantes personalidades de la cinematografía mundial, como distribuidores, productores, críticos y medios internacionales de más de 30 países. Además, al ser la muestra un sitio ideal para evaluar la producción nacional en su conjunto, le atrajo los representantes y directores de algunos de los festivales de cine más reconocidos a nivel mundial.

Todo esto abrió la posibilidad de ampliar el marco de la muestra y llevarlo al ámbito competitivo. En el año de 1991, se comenzaron a otorgar algunos reconocimientos, como el premio del público y el premio DICINE. Pero es hasta el año 2000 (edición XV), que se instituyó el *Mayahuel*¹ máximo galardón del festival. Otro reconocimiento es el que otorga la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica (FIPRESCI por sus siglas en francés) desde 2003. Los premios económicos fueron instituidos en el año 2002 (edición XVII), los cuales se otorgan a directores y productores de la sección competitiva.

Así lo menciona Alfredo Joskowicz, director del Instituto Mexicano de Cinematografía al referirse a la muestra, “[...] ya era bien conocida tanto en el ámbito nacional como entre los responsables de los más prestigiados festivales

¹ Nombre indígena de la deidad femenina del maguey y planta emblemática del estado de Jalisco.

internacionales, que acudían a la cita interesados por ver las películas mexicanas de calidad producidas durante el año.²

Internacionalmente, la muestra se encuentra entre los cuatro festivales de cine de más prestigio en América Latina, éstos son: el Festival de Mar del Plata, Argentina (marzo), el Festival de Cartagena, Colombia (marzo) y el Festival del Nuevo cine Latinoamericano, Cuba (diciembre).

En la actualidad la estructura de la muestra se compone de la siguiente manera:

Secciones oficiales

Sección Oficial Cine Mexicano:

- Largometrajes
- Cortometrajes

Sección Oficial Cine Iberoamericano

- Largometrajes
- Cortometrajes

Sección Oficial Documental

Sección Oficial Cine Infantil:

- Largometraje

Secciones paralelas

- Homenaje
- País Invitado
- Puntos Cardinales

La muestra de Guadalajara es hoy en día el más prestigiado y reconocido festival de cine que se realiza en México. Como lo señala Kenya Márquez actual directora de la muestra de Guadalajara

Creo que hoy por hoy es el mejor festival de México ya que su objetivo es muy claro: darle prioridad al cine mexicano. Después de

² Alejandro Cárdenas Ochoa, “La muestra, una cita caprichosa”, en *El Universal*, 21 de marzo de 2004, p. 9e.

19 años se ha consolidado y cada vez exige más, porque así debe ser. Internacionalmente ya tiene un lugar importante.³

En la actualidad la Muestra de Guadalajara tiene un costo de alrededor de 9 millones de pesos, y como el máximo evento filmico de nuestro país cuenta con la participación de la Coordinación de Festivales de cine de la Unión Europea; realiza un Mercado para cine Iberoamericano, ha tenido una asistencia de 65 mil espectadores en sus últimas ediciones, reúne aproximadamente 26 directores de diversos festivales, es cita obligada de lo más reconocido del ámbito de la cinematografía nacional y se planea para el 2005 cambiar definitivamente el nombre de *Muestra* y otorgarle por fin el de *Festival Internacional de Cine de Guadalajara*.

³ Columba Vertiz. “Cine mexicano e iberoamericano en Guadalajara”, en *Proceso*, núm. 1430, 28 de marzo de 2004, p.75.

SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE **expresióncorto** 2003

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
expresióncorto
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

2.2 Festival Internacional de Cine Expresión en Corto

Sin duda, se considera al Festival Expresión en Corto como uno de los festivales nacionales que ha adquirido mayor presencia en la escena cinematográfica de nuestro país en los últimos años. Con una corta existencia supo colocarse y posicionarse como el mayor evento en su categoría a nivel Latinoamérica y ha logrado activar una de las propuestas cinematográficas que menos posibilidades tiene de subsistir: el cortometraje.

Expresión en Corto nace en julio de 1998 en la ciudad de San Miguel de Allende gracias a la determinación de Sara Hoch, titular de la Comisión Nacional de Filmaciones del Estado de Guanajuato. Surgió como un proyecto local, donde se presentaron en el teatro Ángela Peralta sólo 32 cortometrajes de dos países. Tuvo una asistencia de 1200 espectadores y la inversión para llevarlo a cabo fue de aproximadamente \$5000 pesos.

El objetivo principal del festival es, “[...] brindar un espacio más para la exhibición de cortometraje y documental, premiando la calidad con materiales y equipo para continuar con la tarea de hacer más cine.”⁴ Expresión en Corto alcanzó, en un par de años, un gran interés y una excelente convocatoria, lo cual le dio la posibilidad de extenderse a la ciudad de Guanajuato como sede principal. La organización del evento corresponde a la Fundación Expresión en Corto y la Coordinadora de Turismo del estado de Guanajuato, y los responsables de absorber los gastos para su realización son: CONACULTA, el Gobierno del Estado de Guanajuato y diversos patrocinadores.

Actualmente las categorías en competencia del Festival Expresión en Corto son:

- Ficción
- Animación

⁴ Convocatoria Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, 2002. Cartel.

- Documental
- Cortometraje en video

Los premios que se otorgan a los ganadores se enfocan en materia prima para seguir produciendo como, negativo, revelado, paquete básico de filmación y posproducción, becas, entre otras cosas. Además de la sección competitiva, las dos ciudades sedes se inundan con innumerables programas paralelos como: cintas de un país invitado, homenajes, largometrajes invitados, conferencias, talleres, mesas redondas y proyecciones al aire libre, lo que da un promedio de 14 horas de proyecciones diarias.

Para su sexta edición en el 2003 (con un costo de 2 millones 200 mil pesos), se calculó una asistencia de 40 mil espectadores. La programación constó de 240 cortometrajes de 26 países entre los que se encuentran: Portugal, Holanda, Colombia, Francia, Canadá, España, Italia, Grecia, Austria, Estonia, entre otros. Todo esto lo hace un evento de carácter internacional que además, como explica su directora y fundadora Sara Hoch, Expresión en Corto ofrece

[...] una plataforma para los creadores, crear una conciencia cinematográfica en México, dar oportunidad de acercamiento entre el público y la industria, demostrar que existe cine de calidad y cautivar a un número mayor de espectadores.⁵

Es indudable el crecimiento del Festival Expresión en Corto, ya que según estimaciones de la Coordinadora de Turismo Cotur, precisó una derrama económica cercana a los ocho millones de pesos en Guanajuato y sus alrededores por las actividades del evento. Además, ha apostado por integrar dentro de su programa de actividades proyectos con convocatorias para guiones cinematográficos como la que realiza la SOGEM y el Rally malayerba. Este último es un proyecto que reta a los ganadores de dicho certamen a realizar su

⁵ AGENCIAS. “Presentan convocatoria para el festival de cine *Expresión en Corto*”, en *Unomásuno*, 19 de febrero de 2003, p. 23.

cortometraje en 24 horas, una idea de Javier Patrón Fox, Carlos Carrera e Ignacio Ortiz.

Expresión en corto es un foro independiente, honesto y tenaz resultado de la sinergia de voluntades, convicciones y trabajo de todos los que aman el séptimo arte; es un espacio donde convergen los nuevos creadores y los ya veteranos; es una plataforma que ofrece la oportunidad para enfrentarse a manifestaciones de otras latitudes y medir las capacidades propias a nivel internacional.⁶

El festival es cita anual de cinéfilos, realizadores y público en general. Y en palabras de Sarah Hoch, “el festival logró el reto de hacer del cortometraje una moda”, y no sólo eso, sino que supo crear alrededor de él, una fiesta cinematográfica especializada de éste formato y colocarlo como pieza importante del quehacer fílmico nacional. “La explosión fílmica de los últimos años se llama cortometraje. En este formato se producen alrededor de mil trabajos anuales en México, una cantidad muy superior a la treintena de largometrajes que la industria nacional realiza al mismo tiempo. Y *expresión en corto* es un festival que lo comprueba con sus 50 mil asistentes y 300 trabajos convocados, en julio, en Guanajuato.”⁷

⁶ Joel Hernández Espinosa, “Festival Internacional de Cine Expresión en Corto”, en *El Día*, 20 de febrero de 2003, p. 12.

⁷ Sergio Raúl López, “Cine en breve” en *24xsegundo Magazine*, núm. 9, julio 2004, p. 22.

Este corto si se ve... en Las Virtudes de la Condesa

1er. Festival de Cortometrajes

- Documental
- Animación
- Ficción

**este
corto
si se ve**

2.3 Festival Este Corto Sí Se Ve

Este Corto Sí Se Ve nació como un proyecto encaminado a la realización de muestras itinerantes con el fin de promover los cortometrajes de los jóvenes cineastas independientes mexicanos. Es un proyecto desarrollado por el Movimiento Cultural Techo Blanco y La Vida es un Sueño, grupos promotores de la cultura. En noviembre del 2001 comenzaron a realizarse las muestras.

Vanesa Bauche y Alejandro Ramírez fueron los responsables de llevar a cabo un proyecto que se presentó como un espacio abierto y gratuito para la apreciación cinematográfica y que pretendía contribuir al mejoramiento de la cultura filmica nacional. El propósito consistió, además de reunir parte de lo más reciente de la producción de cortometraje mexicano, llevar la exhibición de los mismos a varios rincones del país ofreciendo proyecciones públicas, es decir, llevar el cine a la calle y hacer que un mayor número de personas conozca el cortometraje mexicano que se hace de manera independiente.

Para el año 2003, se realizaron aproximadamente 80 exhibiciones en diversas partes de la república, como el Distrito Federal, Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, Puebla, entre otros lugares, además de organizar conferencias en diversas universidades del Distrito Federal.

Este Corto Sí Se Ve realizó una gira internacional por varios festivales como:

- El Festival de Fuego en Santiago de Cuba (Noviembre 2002)
- El Festival Cine a la CALLE, en Barranquilla, Colombia (2003)

Después de 18 meses de proyecciones de 75 cortometrajes nacionales, la muestra itinerante concluye su primera temporada dando origen al *Festival Este Corto Sí Se Ve* en el 2003. El objetivo del festival es, además de premiar a lo mejor del cortometraje nacional con material y equipo para la producción,

seleccionar los cortometrajes que formarán parte de la siguiente muestra que se exhibirá en México y el extranjero.

Alejandro Ramírez, director de la organización, busca nutrir la muestra con nuevas cortometrajes cada dos años, conjuntado el material suficiente y de calidad necesario. "Como ya sabíamos que se debía hacer una nueva programación, luego de dos años de mostrar los mismos materiales, lanzamos una convocatoria a los realizadores para que mandaran sus cortos y así salió esta segunda temporada. [...] Cada año se aprende, se crece más y pues hay que seguir trabajando para otras ediciones. Porque se hacen muchos cortos en México, queremos lograr una programación general con producciones de todas partes del país y de todos los géneros."⁸

El Festival abrió su convocatoria al cortometraje en cine y video en tres categorías:

- Ficción
- Animación
- Documental

La primera emisión se llevó a cabo en julio del 2003 en el restaurante Las Virtudes de la Condesa, donde se exhibieron los cortos seleccionados y donde se realizó la premiación. El jurado estuvo conformado por personalidades del ambiente cinematográfico nacional como: Luis Felipe Tovar, Arcelia Ramírez, Rene Castillo, Marina Stavenhagen, Jorge Bolado, Alejandro Lubezki, entre otros. El resultado nutrió la programación de la segunda temporada del tour con cortometrajes de calidad, algunos de los cuales ya han ganado premios internacionales.

Para Este Corto Sí Se Ve resulta importante destacar la participación de los realizadores; ésta se reflejó en la inscripción de

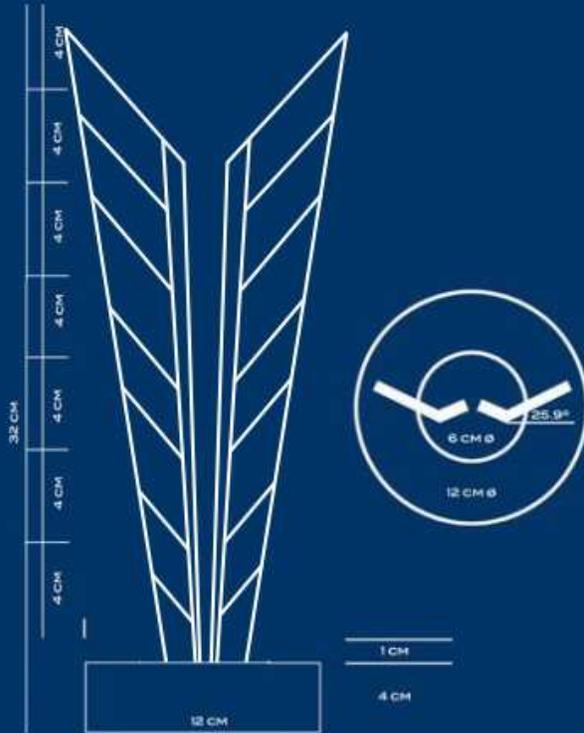
⁸ Alejandro Ramírez en entrevista por César Huerta, "Hacen segundo tour de cortos" en *Mural*, 7 de agosto 2003, (versión electrónica en: www.mural.com/gente/articulo/288835/)

casi 200 cortometrajes, de entre los cuales se seleccionaron los 75 que conforman la programación. La pluralidad temática, la integración de realizadores de todo el país y las nuevas propuestas narrativas, artísticas y técnicas se apreciaron proyectadas en la pantalla.⁹

De esta manera la labor del evento en su conjunto, no sólo consiste en premiar el trabajo de los cineastas, sino también mostrarlo al público de otras ciudades y países a través de proyecciones, pláticas y mesas redondas. Es por ello, que *Este Corto Sí Se Ve* es un proyecto destinado en sus dos etapas, exhibición ambulante y festival, a revalorar y dar a conocer el cortometraje mexicano independiente, ya que es un formato reconocido internacionalmente pero poco difundido en el país. Sin contar con un gran presupuesto, ni la difusión de los medios de comunicación, es un evento que se fundamenta en el esfuerzo de gente entregada y dispuesta en sacar adelante proyectos encaminados a favor del cine nacional, y que pese a las contrariedades que esto significa, seguirán trabajando en pro de ello.

⁹ Leopoldo Soto, “Concluyó Segunda Temporada de Este Corto sí se ve”, en *Excelsior*, 1 de agosto de 2003, p. 3e.

**5 DÍAS / MILLONES DE IMAGENES
AGOSTO 20-24 2003
CINETECA NUEVO LEÓN**

**IV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE Y VIDEO VOLADERO**

**IV VOLADERO INTERNATIONAL
FILM AND VIDEO FESTIVAL**

2.4 Festival Internacional de Cine y Video Voladero

“Voladero” es un espacio cultural fundado en la ciudad de Monterrey en el año de 1997. Nació con el propósito de alentar la creación artística en sus múltiples disciplinas. Actualmente el Taller de Creación Cinematográfica se concentra en dicho espacio. Es dirigido por Juan Manuel González, el cual está convencido del gran aporte que el taller ofrece para la difusión fílmica de la región. “Han pasado cinco años desde que *Voladero Espacio Cultural* abrió sus puertas como un espacio dedicado a la interacción y promoción de los jóvenes creadores. El taller ha brindado la instrucción y apoyo a más de 150 cineastas que han participado en producciones, talleres, cursos y presentaciones.”¹⁰

Además, en el año 2000 crearon el *Festival Internacional de Cine y Video Voladero* con el objetivo de fomentar y estimular la producción fílmica de aquella región. El evento corrió bajo la dirección de José Galindo y se llevó a cabo en la Cineteca Nuevo León (lugar sede hasta la fecha).

Nosotros estamos organizando esto para institucionalizarlo. Realmente la finalidad es promover el cine en Monterrey y reunir trabajos de exponentes locales, nacionales e internacionales de la creación cinematográfica en formato de celuloide y video [...] También queremos fortalecer la unión entre cineastas e intercambiar perspectivas así como posesionar a Monterrey en un buen nivel en cuanto a cine y video se refiere.¹¹

El Festival Voladero está abocado al cortometraje en cine y video con una convocatoria internacional. Las categorías que componen la sección oficial son:

- Ficción
- Documental
- Animación

¹⁰ Juan Manuel González en entrevista por Hector Rosas, “Celebrará Voladero cinco años”, en *El Norte*, Monterrey, 03 de febrero de 2003, p. 9e.

¹¹ Juan Manuel González en entrevista por Yasmín Nuñez, “Crean *festival regio* de cine internacional”, en *El Norte*, Monterrey, 11 de mayo de 2000, p. 3e.

Año tras año ha visto crecer la convocatoria, tanto de participantes como de asistentes. De los 50 filmes que integraron el programa en su primera emisión, para el año 2003 se contó con la participación de 150 películas de 20 países como Grecia, Polonia, Brasil, Inglaterra y Rusia, entre otros. Además, amplió su convocatoria abriendo espacios para el cine hecho por niños y una sección dedicada al Cine Regiomontano Reciente.

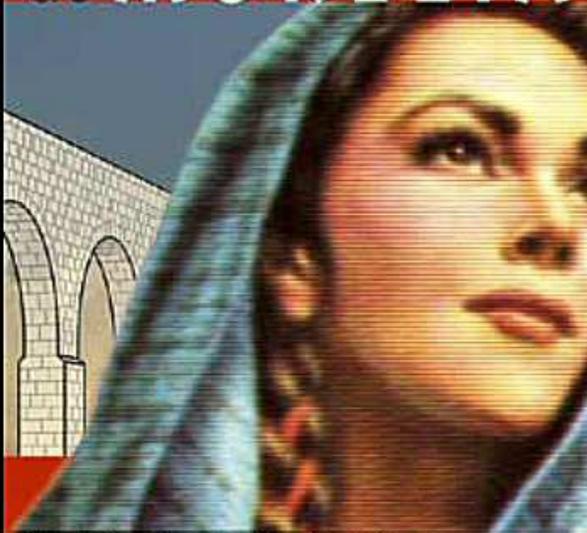
El festival ha contado con un jurado reconocido en cada una de sus emisiones dentro de los que se pueden mencionar a personalidades como Felipe Cazals, Carlos Bolado, Arturo Flores, entre muchos otros. Tanto el espacio cultural Voladero como el festival, han propiciado el desarrollo y la confluencia fílmica a la región al tener una plataforma de exhibición y confrontación cinematográfica, que ha ido ganando terreno no solo nacional sino internacional.

Tras el buen funcionamiento del Festival Voladero desde su creación, se ha planeado, en conjunción con la Dirección de Cultura del Municipio de Monterrey, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y el Gremio de Cineastas de Nuevo León, reconstituirlo en el 2005 como Festival Internacional de Cine de Monterrey.

Festival
INTERNACIONAL
de CINE de
MORELIA

Primer Festival
INTERNACIONAL de CINE
de MORELIA

DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE, 2003

PRESENTADO POR

JOSE CUERVO

TRADICIONAL

EXQUILA

2.5 Festival Internacional de Cine de Morelia

Noviembre del 2003 vio nacer uno de los proyectos más prometedores en cuanto a organización, convocatoria y presencia fílmica en el país, el Festival Internacional de Cine de Morelia, lo que le valió el acercamiento de realizadores, productores, curadores, distribuidores, programadores y directores de festivales internacionales, críticos, estudiantes y público en general durante el transcurso del evento.

El objetivo del festival es “[...] establecer un foro para promover a los nuevos talentos del cine mexicano, crear estímulos y diversas oportunidades culturales para el público mexicano e internacional, así como difundir la enorme riqueza del estado de Michoacán.”¹²

Para la realización del festival se contó con el apoyo del gobierno del Estado de Michoacán, el H. Ayuntamiento de Morelia, Organización Ramírez, dueños de los complejos Cinépolis, así como el propio patronato del Festival, además de la participación de algunas empresas privadas. “El primer Festival de Cine Internacional de Morelia... busca ser un espacio de competición alternativa en un medio fílmico que ha visto desaparecer en los últimos años propuestas similares en Cancún y Mazatlán, y en la capital del país [...]”¹³

La dirección del evento quedó en manos de Daniela Michel, promotora del cine mexicano que, junto con Enrique Ortiga desde 1994 realizan las Jornadas de Cortometraje Mexicano en la Cineteca Nacional, eventos que han significado un aporte enorme a la difusión de este formato en nuestro país.

El festival se integró por la VII Jornada de Cortometraje Mexicano y la Primera Jornada de Documental Mexicano. La convocatoria se abre para los

¹² Publicado en el sitio oficial web del festival 2003 en: www.moreliafilmfest.com

¹³ Carlos Bonfil, “Primer Festival Internacional de Cine de Morelia” en *La Jornada*, 13 de octubre de 2003, p. 6a.

trabajos que estén escritos, producidos, y/o dirigidos por mexicanos o cuando menos que el filme cuente con una parte de financiamiento de origen mexicano, y que no hayan sido estrenados en la muestra de Guadalajara

Las categorías para la sección competitiva fueron:

Cortometraje

- Ficción
- Animación
- Documental¹⁴

Documental

- Mediometrage
- Largometraje

Además de la parte competitiva, el programa del festival estuvo integrado por la presentación de las películas de la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cannes, homenajes a realizadores como Werner Herzog y Barbet Schroeder, retrospectivas, exhibición de largometrajes, y otras actividades que dieron un total de 105 funciones.

Representantes de diversos festivales como el Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine de Huesca, el Festival de Clermont-Ferrand y del Festival Internacional de Cine de Róterdam se dieron cita en Morelia, lo cual le confirió al festival un escenario de difusión internacional como, menciona Daniela Michel: “Creemos que el festival de Morelia contribuirá a la formación de públicos para las producciones excepcionales de otros países, al tiempo que ofrecerá a la audiencia la oportunidad única de experimentar la producción independiente nacional en un contexto internacional.”¹⁵

¹⁴ En el año 2004 la sección Documental se elimina dentro de la sección de cortometraje y se estableció la categoría de Experimental.

¹⁵ Juan José Olivares, “Impulsará el Festival de Morelia los nuevos talentos del cine nacional” en *La Jornada*, 25 de abril de 2003, p. 8a.

El Festival de Morelia no dejó fuera dentro de sus objetivos el fomento turístico de la ciudad michoacana, al colaborar en la difusión de las actividades culturales y turísticas del estado de Michoacán. Por ello el evento recibió el apoyo total del actual gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel, con lo que asegura su continuidad.

La magnitud del festival quedó reflejada en algunas de las cifras que arrojó¹⁶:

- 300 cortometrajes recibidos en su convocatoria
- 75 cortometrajes en competencia
- 12 documentales en competencia
- 33 largometrajes (18 estrenos)
- 1,000 asistentes en la ceremonia de inauguración
- Diversas conferencias magistrales

El Festival de Morelia contó con un jurado internacional y además se rodeó de personalidades invitadas como: Salma Hayek, Carlos Cuarón, Guillermo Arriaga, Julia Ormond, Ofelia Medina y Vanesa Bauche, entre otros

Alejandro Ramírez, de Organización Ramírez, y presidente del consejo coordinador del festival, hace énfasis en la gran labor y relevancia que el evento tendrá entre la comunidad fílmica: “Este encuentro abrirá un espacio para el joven talento cinematográfico mexicano, y al mismo tiempo abrirá un escaparate para la cinematografía nacional.”¹⁷

¹⁶ Fuente: Memoria 2003 del Festival de Morelia publicado en: www.moreliafilmfest.com/espanol/memoriatx.html

¹⁷ Jorge Caballero, “Destacan la importancia cultural de Morelia durante inicio del festival de cine”, en *La Jornada*, 05 de octubre de 2003, p. 9a.

Desde su primera edición el Festival de Morelia rebasó expectativas, adquirió credibilidad y prestigio y se ganó un lugar importante dentro de la escena cultural del país. En este sentido Daniela Michel sostiene que

Anticipábamos el hallazgo de valiosas obras en México y en el exterior, y este año [2003] contemplamos la enorme diversidad y sinergia que nos fueron reveladas. Nuestras competencias de cortometraje y documental rebasaron todas nuestras expectativas de calidad; reflejan, en un nivel sin precedentes, una muestra representativa del país por región, etnicidad y condiciones de producción.¹⁸

Con una buena organización detrás de él, el festival es profesional y prometedor, y por unos días convierte a la ciudad de Morelia en la capital mexicana del séptimo arte, donde los asistentes pueden contar dentro de un marco ideal, con un complejo cinematográfico para la exhibición de largometrajes, documentales y cortometrajes, un auditorio para conversar directamente con las personas que forjan el cine y sobre todo ser un escaparate valioso para el cine mexicano.

¹⁸ Daniela Michel, "Primer Festival Internacional de Cine de Morelia" *Catálogo Primer Festival Internacional de Cine de Morelia*, (cord. Daniela Michel) CONACULTA, 2003, p. 12. El año entre corchetes es mío.

2.6 Festival Internacional de Escuelas de Cine

En el año de 1990, a propósito de los 15 años de la existencia del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), éste decidió organizar el Festival Internacional de Escuelas de Cine. Un evento pionero en nuestro país en el formato de cortometraje, al que sólo asisten los trabajos realizados por estudiantes de escuelas e institutos de cine, o universidades que tengan carreras afines a la cinematografía.

Su objetivo es “[...] exhibir el material más reciente y representativo de las grandes escuelas de cine del mundo, promover el intercambio entre escuelas y estudiantes, e integrar un foro permanente de exhibición para las obras creadas en las escuelas [...]”¹⁹

El festival nació gracias a Gustavo Montiel, director del CCC de aquella época, quien sentó las bases para su realización. Es un evento que sólo se lleva a cabo cada dos años. En palabras de Andrea Stavenhagen ex directora del Festival, su relevancia radica en:

Establecer la importancia de las escuelas de cine como foros que acogen y generan, en todo el mundo, nuevas ideas y experiencias de creación cinematográfica, en estrecha vinculación con el quehacer cultural del país.²⁰

Desde sus inicios el Festival ha contado con el apoyo de instituciones como IMCINE, CONACULTA, Cineteca Nacional, la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión (CILECT), y algunas empresas privadas. En sus primeras ediciones, el programa del festival se conformaba además de la sección oficial con muestras paralelas. En la VII edición en el 2003, la directora del festival, Marcela Arteaga, decidió agrupar y concentrar todas las miradas a la sección oficial, por lo cual no hubo secciones paralelas, sólo algunas funciones especiales.

¹⁹ Olivier Fuentes, “Festival Internacional de escuelas de cine”, en *Cinemanía*, núm. 39, diciembre 1999, p.12.

²⁰ Andrea Stavenhagen, “V Festival Internacional de Escuelas de Cine”, en *Programa Mensual de la Cineteca Nacional*, (ed. Daniel González Dueñas), Cineteca Nacional, núm. 189, septiembre 1999, p. 41.

La sección oficial es para el formato de cortometraje y se divide en tres categorías:

- Ficción
- Documental
- Animación y Experimental

Para la edición VII, se convocó alrededor de 29 escuelas de un total de 20 países participantes, como: Dinamarca, Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, República Checa, Francia, Suecia, España, Inglaterra y Sudáfrica, entre otros. Algunas de las escuelas Internacionales participantes en la séptima edición fueron:

- Deutsche Film-und Fernsehakademie, Berlin
- California Institute of the Arts
- Australian Film T.V. & Radio School
- Universidad de Buenos Aires
- The Norwegian Film School
- Tel-Aviv University
- Vancouver Film School

El festival desde su inicio contó con un carácter internacional proporcionado, tanto por las escuelas participantes, como por el jurado que se conforma por importantes cineastas y profesores de cine.

México ha estado presente con cortometrajes realizados por las siguientes escuelas:

- Centro de Capacitación Cinematográfica
- Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
- Universidad de Guadalajara
- Universidad de las Américas
- Universidad Iberoamericana

El festival del CCC otorga la oportunidad de observar las tendencias y temáticas que los estudiantes de cine de todo el mundo están llevando a cabo en torno a la imagen. Por lo tanto, este evento es una importante plataforma de exhibición para los jóvenes cineastas, como lo menciona Marcela Arteaga

A los alumnos les sirve y no sólo a los de aquí, a los de fuera, ya que vienen y conocen otra escuela, conocen otros alumnos, ven las películas que se están haciendo en todo el mundo, pueden comparar qué tan bien o qué tan mal están las temáticas. Es muy interesante ver lo que se está haciendo en otras ciudades.²¹

El festival además de hacer posible el encuentro e intercambio de puntos de vista y experiencias entre los estudiantes de cine, abre para los espectadores una *ventana al futuro*, ya que las escuelas de cine son semillero de realizadores, lo que representa para el público mexicano una oportunidad magnífica el poder apreciar los trabajos de los jóvenes cineastas que en breve ocuparán una posición relevante dentro de la cinematografía mundial.

²¹ Entrevista personal a Marcela Arteaga, directora del Festival Internacional de Escuelas de Cine, el 12 septiembre 2003. Oficina Centro de Capacitación Cinematográfica. Ciudad de México.

CIUDAD • DE • MEXICO
F • E • S • T • I • V • A • L
Pantalla de Cristal
Anuncios para Televisión • Videoclips • Documentales
Cortos de Ficción • Reportajes Noticiosos • Películas Digitales

Siete Categorías en competencia

- Documentales • Videoclips • Anuncios para Televisión
- Cortos de Ficción • Reportaje Noticioso
- Películas Digitales • Video Corporativo

P A T R O C I N I O

EXPO CINE
VIDEO
TELEVISION

CANAL100.com.mx

telenet

Revista
TELEMUNDO

Directorio
PANTALLA

2.7 Festival Pantalla de Cristal

La primera emisión del Festival Pantalla de Cristal se llevó a cabo en 1999. Surgió con el objetivo de “crear un punto de encuentro en el que se reconozcan las producciones mexicanas y se formalice, de manera seria y honesta, un registro histórico que refleje año con año sus tendencias y calidad.”²²

Es un proyecto de la compañía Creatividad en Imagen, que además tiene bajo su mando la Revista Telemundo, la Expo Cine Video y Televisión, el portal web canal100. El director del festival, Jose Antonio Fernández (también director de la revista Telemundo) tuvo el firme convencimiento de realizar un festival digno para nuestro país, por lo tanto pensó y estableció su festival de manera distinta a cualquier otro.

Dentro de su estructura premia y reconoce lo mejor de las producciones audiovisuales nacionales con fines comerciales y artísticos. Esto hace del festival una fusión de medios audiovisuales como el cine, la televisión y el video. Las secciones en competencia son:

- Anuncio Televisivo
- Documental
- Videoclip
- Corto de ficción
- Video corporativo
- Reportaje noticioso
- Película digital

Otra característica única del festival es que no tiene una preselección de lo que se exhibe, por lo tanto, se considera un festival sin censura y sin restricciones. La inscripción del material la puede realizar cualquier productor o realizador que considere que su trabajo cuenta con la calidad necesaria, y el jurado calificará en

²² Convocatoria del Festival Pantalla de Cristal 2003. Cartel.

las mismas condiciones y en funciones abiertas todo lo exhibido. Dentro de la política del festival se considera el proyectar todo lo que se recibe, algo que no ocurre en la mayoría de los festivales. Con esta mecánica se pretende garantizar transparencia en el sistema, no caer en un evento sólo de premiación y crear un entorno con un carácter más de festival de cine.

La Cineteca Nacional sirve de recinto del festival y en maratónicas sesiones de proyección se exhibe todo el material inscrito a puertas abiertas y con un jurado especializado para cada categoría presente. En su quinta edición (2003), el festival tuvo como jurado a personalidades como Julio di Bella, Patricia Weingarsthofer y Diego López.

El festival otorga el premio *Pantalla de Cristal* a los ganadores, y lo más importante, a decir de los participantes, es que durante los días del festival éste ha logrado crear un entorno de apoyo y reconocimiento para los productores independientes, además de crear un enlace entre creadores y público. En palabras de su director, José Antonio Fernández, la manera en que el Festival ha contribuido al desarrollo de las producciones audiovisuales en México, es al “[...] abrir un punto de encuentro que motive el intercambio de ideas y proyectos para que se hable de lo que se hace en pantalla, para que público, realizadores, creativos y jurados compartan sala y juntos reciban sensaciones, emociones, sentimientos y propuestas estéticas y de contenido”²³

²³ José Antonio Fernández, “Festival Pantalla de Cristal”, en *Programa Mensual de la Cineteca Nacional*, (ed. Daniel González Dueñas), Cineteca Nacional, núm. 190, octubre 1999, p. 42.

**SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
CUADRO 2003**

cuadro 2003

2.8 Festival de Cortometraje CUADRO

Con la idea de que una gran ciudad merece un gran festival, nació en el Distrito Federal el Festival Cuadro en el año 2002, evento competitivo para cortometrajes mexicanos, que además de premiarlos, los difunda y promoció. El objetivo que persigue es “[...] alentar la producción de cortometrajes en nuestro país y crear un circuito de exhibición de cortos en salas comerciales.”²⁴

Es un festival totalmente independiente, creado y organizado por Regina Cinta, con la colaboración de Enrique Ortega, Matías Erenberg y Diego Muñoz. Con una fuerte campaña que abarcó cine, vallas, radio y prensa, *Cuadro* en poco tiempo logró una gran convocatoria, por lo que para su primera emisión se reciben 260 trabajos en diferentes formatos (desde 35 mm hasta video).

La sección oficial la componen cuatro categorías:

- Ficción
- Animación
- Documental
- Experimental

El reconocimiento que se otorga es “El Héroe”, presea hecha especialmente para el festival. Además, teniendo en claro la problemática de realizar cine en México (sea corto o largometraje), Regina Cinta logró integrar uno de los premios económicos más grandes que se entrega en festivales de cine en México para los ganadores.

Decidí dar premios grandes para motivar a los realizadores, que creo es importante que tengan una motivación, que se les reconozca y que se les premie con dinero, con mucho, para que puedan hacer otro.²⁵

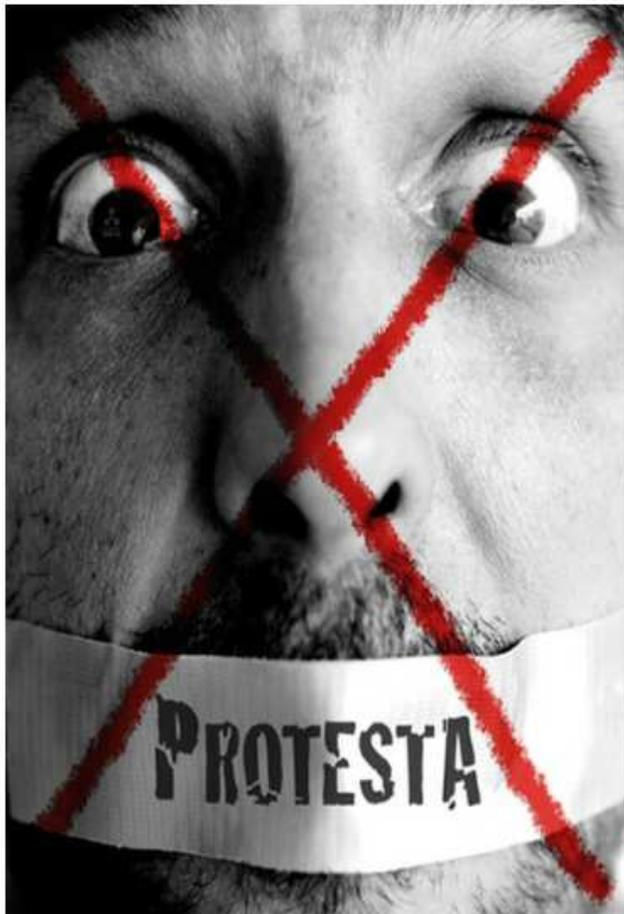
²⁴ Convocatoria Festival de Cortometraje mexicano *Cuadro*, 2003. Cartel.

²⁵ Entrevista personal a Regina Cinta, directora del Festival Cuadro, el viernes 10 de enero 2004, domicilio particular, Ciudad de México.

Es por ello que *Cuadro* contó con importantes patrocinadores como Cinemex, Fundación Televisa, Kodak, Panavisión, Panasonic y el Laboratorio de Arte Alameda. Para la segunda versión (2003), crece y se estructura de mejor manera. Amplió la promoción de la convocatoria y se realizaron 2 maratones de cortometrajes (12 horas de cortos) y se llevó a cabo una gira por 17 universidades presentando los cortometrajes finalistas de la edición anterior. Se logró, así, incrementar el número de cortometrajes recibidos a 317.

La exhibición de los cortos finalistas se realizó en varios de los complejos de Cinemex y la premiación tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad, ante un jurado especializado por categoría, formado por reconocidas personalidades del medio cinematográfico nacional, como Pedro Armendáriz, María Novaro, Carlos Cuarón, Carlos Carrera, Ximena Cuevas y Juan Carlos Rulfo.

De ser posible, el Festival Cuadro pretende seguir difundiendo el cortometraje mexicano en el plano internacional, realizando presentaciones en el extranjero con una selección de los mejores trabajos de cada edición. Además, su objetivo central es seguir creciendo como foro importante tanto para los realizadores como para toda la industria del cortometraje en México.

MAXIMO
E'ES''
MAXIMO MINUTOS SEGUNDOS

CONCURSO
DE CORTOMETRAJE
DE FICCIÓN

2.9 Concurso de Cortometrajes Máximo 9.85

En el año 2002, la estación de radio Radioactivo 98.5 (perteneciente a Grupo Imagen) lanzó su convocatoria para su concurso de cortometrajes llamado "Máximo 9'85". En poco tiempo se convirtió en uno de los eventos con mayor convocatoria en nuestro país

La idea es de José Álvarez (ex director de Radioactivo), de Olallo Rubio (locutor de Radioactivo) y de Alejandro González Iñárritu quienes se plantearon realizar un proyecto diferente a cualquier otro evento de este tipo. El concurso se abrió para la categoría de ficción y dentro de su estructura existieron puntos únicos en su realización:

Tiempo. Los cortometrajes no deberían exceder un máximo de 9 minutos con 85 segundos en sus historias.

Tema. El concurso designó un tema en específico para la realización de los cortometrajes. En la primera edición (2002), la historia debió girar entorno a "La Radio", y para la segunda emisión (2003), la trama correspondió a "Protesta" como contenido.

Premio. El concursó otorgó lo que hasta la fecha es el mayor premio económico que se da en este tipo de eventos. En la segunda emisión se entregaron \$300 000 pesos al ganador, junto con otros beneficios. Además, el jurado final se integró por grandes personalidades de la industria fílmica nacional e internacional como: Walter Salles, Alejandro Jodorowsky, Carlos Cuarón, Arturo Ripstein, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Roger Avary, Fernando Meirelles, entre otros.

A propósito de la convocatoria surgida de la radiodifusora, Gloriani Landeros, Coordinadora del concurso en la segunda emisión (2003), opina:

Radioactivo siempre ha tenido un gran interés por el cine, desde las personas que trabajan aquí hasta el mismo medio, entonces lo que se quiso hacer con el concurso es dar esa conexión entre el

cine y el radio [...] este evento se coordina junto con el aniversario de radioactivo, entonces en el momento de vender el concurso para poder tener patrocinadores y para poder dar los premios y poder llevar a cabo la coordinación del concurso no hubo tantos problemas.²⁶

El buen respaldo de Radioactivo como medio de difusión y siendo ésta una de las mejores estaciones para jóvenes del país, le permitió que en la primera emisión la convocatoria le atrajera un aproximado de 750 trabajos inscritos, y para la segunda emisión quedarán inscritos 400 trabajos provenientes de toda la república y el extranjero.

Máximo 9.85 trascendió como tal, no quedó en una entrega de premios como suele hacerse en simples concursos. Se integró con jurados reconocidos internacionalmente, existió un poderoso medio de comunicación detrás de él, una premiación que tuvo lugar en el teatro Metropolitano, además de la proyección de los 10 finalistas en varias universidades. Abrió espacios e hizo ruido como evento de cortometrajes, lo que propició una plataforma para los estudiantes de cine y jóvenes aventurados sin el oficio fílmico, dónde hacerse presentes, y que otros festivales con aspectos más profesionales, no les es permitido acceder.

Lamentablemente el 3 de mayo del 2004, Radioactivo cambió de formato para dar paso a un servicio de noticias y programas hablados. Después de 11 años de existencia, y tras haberse colocado como uno de los espacios más importantes de la radio para jóvenes, desaparece. Con ello también se suspenden proyectos como Máximo 9.85.

²⁶ Entrevista personal a Gloriani Landeros, Coordinadora del concurso Máximo 9.85, el 25 de septiembre de 2003, oficina Grupo Imagen, Ciudad de México.

2004

FICCO 2004

**FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE
CONTEMPORÁNEO
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO**

2.10 Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICCO

En febrero del 2004, se llevó a cabo el primer Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la ciudad de México, FICCO. Es el único festival que se realiza en nuestro país con una sección competitiva internacional para largometraje. Esto significó “[...] un acontecimiento que promete ir más allá de lo que fue la glamorosa Reseña Mundial de Acapulco y de los alcances que tiene la Muestra de Cine de Guadalajara.”²⁷ A FICCO lo compone una muestra de producciones internacionales de lo más selecto que existe en la actualidad en el circuito fílmico independiente con una sección oficial en competencia además de 11 muestras paralelas. “El festival surge a partir de la iniciativa de Cinemex, tras detectar la necesidad de ampliar el espejo cinematográfico que necesita la ciudad de México y la necesidad de activar la industria a nivel mercado, intercambio y discusión.”²⁸

La dirección del evento quedó a cargo de Paula Astorga, cineasta, productora y promotora de cine, que ha tenido bajo su cargo la organización de algunos festivales de cine más pequeños.

Las secciones oficiales son:

- Ficción (largometraje)
- Documental (largometraje)

Además de los premios económicos, FICCO otorga una presea realizada especialmente para el festival, obra de Thomas Glassford y que lleva por nombre *La Pieza*.

²⁷ Ricardo Pohlenz, “Cine contemporáneo para una urbe ancestral” en *24 x Segundo Magazine*, núm. 4, febrero 2004, p. 14.

²⁸ *Ibid.*

El programa de FICCO quedó nutrido, además de las secciones oficiales, por homenajes, retrospectivas, conferencias magistrales, ciclo de cine argentino como país invitado, exhibición de operas primas y mesas redondas.

Con un promedio 102 largometrajes internacionales, 50 cortometrajes mexicanos, 70 invitados internacionales entre directores, actores, jurado y críticos y una audiencia de 50 000 espectadores, el Festival Internacional de Cine contemporáneo de la ciudad de México brinda a la ciudad más poblada del mundo una muestra cinematográfica de primer nivel. Por lo tanto, FICCO constituye un evento de enorme relevancia cultural y un acontecimiento cinematográfico que pretende sumar a la ciudad de México dentro del circuito de los grandes festivales de cine del mundo.

CAPÍTULO 3

CULTURA DE FESTIVALES DE CINE

3.1 Realización de festivales de cine: una práctica creciente a nivel mundial

La realización de festivales de cine, desde la década de los ochenta, es una práctica extendida a nivel mundial, aunque desde la década pasada hasta la fecha se ha multiplicado aún más. El desarrollo en su implementación ha generado la diversificación y especialización de los mismos. Los hay estudiantiles, de minorías, temáticos, regionales, por género cinematográfico, por nación, etc. Además de las diferencias en su concepto, cada evento presenta un ambiente particular. La organización, el lugar donde se desarrolla, la tradición, el entorno, los invitados, la premiación y los asistentes, conforman un espacio diferente entre cada uno de ellos. Hoy en día existen festivales de cine en casi cualquier parte del mundo.

Países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá, realizan un gran número de festivales fílmicos anualmente. Esta manifestación cultural goza de la cobertura de los medios, de profesionales y del gusto del público en general. Esto los hace ser algo más allá que una simple competencia o una revisión de películas, y los convierte en eficientes medios para la difusión.

Sencillamente, España realiza más festivales en un año que toda Latinoamérica en el mismo periodo. En el año 2002, se celebraron en territorio español 233 eventos cinematográficos, como lo indicó la investigadora Montserrat Jurado en su tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid, *Los festivales de cine en España. Incidencia en los nuevos realizadores y análisis del tratamiento que reciben en los medios de comunicación*. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), una institución dependiente del Ministerio de Cultura español, provee una subvención –variable de acuerdo al tipo de evento- para cubrir parcialmente los costos de la organización de festivales cinematográficos.

En lo referente a países latinoamericanos, existen festivales de cine de gran tradición como el de Mar del Plata y Cartagena que iniciaron en 1959 y 1960 respectivamente, y el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que inició en el año de 1979. Sin embargo, desde la década de los noventa se ha visto un aumento en el número de eventos cinematográficos de orden internacional en la región. Éstos se efectúan ajustando presupuesto e infraestructura al tipo de proyecto, y han logrado en algunos casos posicionarse dentro del circuito mundial.

Dentro de los festivales que se realizan actualmente en Latinoamérica, sobresalen:

- Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina
- Festival Internacional de Cine de Cartagena, Colombia
- Festival de Cine Latinoamericano de Gramado, Brasil
- Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo, Brasil
- Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Cuba
- Festival Internacional Cinematográfico de Uruguay
- Festival de Cine de Bogotá, Colombia
- Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México
- Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chile
- Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, México
- Festival Internacional de Cine Las Garzas, Panamá
- Festival Iberoamericano de Cine Santa Cruz, Bolivia
- Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, Argentina
- Festival Internacional de Cine de Rio, Brasil
- Festival Internacional de Cine de Santo Domingo, República Dominicana
- Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México

Y es que ante lo malogradas que resultan las industrias de cine de América Latina, y que no pueden competir cuantitativamente frente a los grandes países productores, en los festivales de cine se pueden demostrar recursos de calidad equiparables a cualquier cinematografía. “Ya sea como confrontación artística

internacional, mercado de compras y ventas o punto de encuentro, los festivales pueden tener un valor significativo, sobre todo para los países que no poseen el enorme poder de maniobras de los grandes centros de producción [...] “¹

Precisamente, a decir de los creadores y directores de festivales, éstos deben funcionar como foros reales de exhibición, promoción y estímulo, en beneficio por ampliar el espejo cinematográfico y activar parte de la industria a nivel mercado e intercambio cultural.

3.2 México y una tardía atención por la realización de festivales de cine

Nuestro país, desde su funcionamiento industrial cinematográfico, tuvo las bases para la realización de un festival de cine de talla internacional. En la llamada época de oro del cine mexicano, con un gran número de producciones, actores y directores de renombre y un público abundante, nunca se adoptó la cultura de festivales de cine como lo venían realizando por el mismo periodo varios países en Europa.

Lo que sí conformó en esta época fue, al estilo Hollywood de los Oscars, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas (1946), la cual se creó:

[...] con el fin de aglutinar a los diferentes sectores de la industria, promocionar el cine mexicano tanto al interior como al exterior del país, promover el trabajo de nuevas generaciones, realizar investigaciones que proyectasen el avance técnico y artístico de la producción, así como reconocer y estimular públicamente los trabajos sobresalientes, en la producción de películas mexicanas considerándose entre éstas las de contenido artístico, cultural y social.²

¹ José Agustín Mahieu, *Panorama del cine Iberoamericano*, Madrid, Cultura Hispánica, 1990, p. 201.

² Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, *Premio Ariel*, (cord. Yolanda M. Campos garcía, *et al.*), México, Cineteca Nacional, IMCINE, 1994, p. 7.

La Academia dio origen a los premios Ariel, que se entregarían de 1946 a 1958 y reaparecerían hasta el gobierno de Luis Echeverría. Sin embargo, un reconocimiento anual, si bien es un aliciente para cineastas, actores y productores, no es comparable a la significación que adquiere un festival. Su contexto y dinámica son diferentes, pues un festival no se reduce únicamente a la obtención de algún premio (ciertamente una cuestión deseable en tanto proporciona prestigio). La experiencia, la confrontación artística, el intercambio de ideas, la plataforma de difusión y la manifestación cultural en un mismo espacio son cuestiones propias de estos eventos fílmicos. México no encontró esa vía, no obstante que tuvo las bases para hacerlo.

Entre 1936 y 1975 el Estado mexicano generó un poderoso aparato económico, legal y político que controlaba todas las ramas de la industria cinematográfica: financiera (Banco Nacional Cinematográfico, fundado en 1947), producción (Conacine, Conacite 1 y 2), estudios (Churubusco y América), distribución (Pel-Nal, Pel-MEx y Cimex), publicidad (Procinemex), exhibición (Operadora de Teatros).³

Y es que a decir de Octavio Getino, “con esta política de integración vertical, el Estado mexicano ejerció durante varias décadas el liderazgo en la comercialización interna e internacional de sus películas...”⁴. No obstante de la bonanza y de este clima fructífero que se dio en la industria cinematográfica nacional, la misma contuvo elementos que la conducirían a un estado de crisis.

Uno de ellos “la mentalidad ‘pichicatera’ de los empresarios, con una dinámica de desgaste en lo que al cine respecta: los capitales acumulados por los productores en el ‘espectáculo’ nunca volvieron a él. Se invirtieron en otras actividades o se despilfarraron. La producción se orientó simplemente a aumentar en cuanto a su número, descuidándose la calidad técnica y artística necesarias

³ Federico Dávalos Orozco, “Notas sobre las condiciones actuales de la industria cinematográfica mexicana” en *Desarrollo de las industrias audiovisuales en México y Canadá*, (Coord. Delia Covi Druetta), México, Proyecto Monarca, UNAM, 1996, p. 145

⁴ Octavio Getino, *Cine y Televisión en América Latina, producción y mercados*, Buenos Aires, Ediciones CICCUS, 1998, p. 127

para conformar un material con más y a más largo plazo posibilidades de venta y competencia en el mercado.”⁵ Esto, aunado a la política sindical de puerta cerrada, imposibilitó de manera decisiva el mejoramiento cualitativo del cine nacional.

Y es que ante esta pérdida de calidad mostrada en el cine mexicano, resulta lógico pensar en vías que conlleven a la tan ansiada renovación temática. Una de ellas (evidentemente no la única) un foro que signifique un reducto para el cine de calidad, de nuevas propuestas, corrientes y cineastas, es decir, un festival de cine.

Tenemos pues, como se vio en el primer capítulo, que los primeros eventos realizados en México no pudieron establecerse ni desarrollarse como los grandes foros que se necesitaban. Es decir, los Concursos de Cine Experimental y las Reseñas Cinematográficas que se celebraron en Acapulco.

No fue sino hasta el origen de la Muestra de Guadalajara en 1986 que se regresó a un evento cinematográfico que pretendió conjuntar un panorama de las tendencias y propuestas que una generación de cineastas independientes realizaban. Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que ésta lograra conseguir reconocimiento. Tuvo que recorrer etapas que fueron desde: iniciarse como evento local, hacerse de patrocinadores, abrir a competencia nacional, otorgar premios y extenderse a competencia iberoamericana.

Cuando la Muestra de Cine de Guadalajara hizo su aparición, a más de tres decenios de la llamada época de oro, el cine mexicano arrastraba muchos vicios y males. Se puede hablar de una transición de proteccionismo burocrático a un desamparo creciente en prácticamente todos los sectores cinematográficos. Ya desde hacía muchos años, el Estado había actuado e intervenido como rector en

⁵ Jaime Tello, “Notas sobre la política económica del ‘viejo’ cine mexicano” en *Hojas de Cine, Testimonios y documentos del Nuevo Cine Latinoamericano*, vol. 2, México, SEP, 1988, p. 24

todas las fases de la cinematografía, para luego dismantelarla, aislarla y casi desaparecerla.

Desde el lopezportillato (1976 -1982), pasando por el delamadridato (1982 -1988) el cine se transformó en una carga para el Estado. En esos sexenios, la coherencia y firmeza de la política estatal de radio, televisión y prensa se compara desfavorablemente con la errática e indefinida en materia cinematográfica.⁶

Un proceso de dismantelamiento se efectúa en prácticamente todos los sectores de la industria cinematográfica. En el sexenio salinista se dan acciones para desincorporar y liquidar empresas del sector cinematográfico, dañadas y prácticamente inservibles como: Películas Mexicanas S.A., Compañía Operadora de Teatros S.A. (COTSA), Nueva Distribuidora de Películas S.A., entre otras. Se reduce el tiempo en pantalla para el cine mexicano como marcaba la fracción XII del artículo 2° que establecía la Ley de Cinematografía, que si bien nunca se pudo cumplir con el 50% que se estipulaba, la reducción al 10% sí propició que la producción privada se desplomara hasta en 76% para 1996, y el Estado también huyó imposibilitado por la quiebra de sus corporaciones cinematográficas.

Además, no se debe olvidar que el cine, como cualquier otra industria se sujeta a la situación económica del país en que se desenvuelve. Y es que al verse un país envuelto en una crisis económica, en la mayoría de los casos, las industrias culturales son las primeras en resentir una reducción de presupuestos. El inicio del sexenio de Ernesto Zedillo (1994 – 2000), con su respectivo error de diciembre y su consecuente crisis económica, cambió radicalmente la situación del cine mexicano y negó toda posibilidad de rehacer el camino.

“Con el regreso triunfal de la crisis económica, el futuro de los festivales de cine en México –como el de muchas otras cosas- se antoja difícil.”⁷ Varios eventos

⁶ Federico Dávalos Orozco, *op. cit.*, p. 145

⁷ Leonardo García Tsao, “Cancún 94”, en *Cine Premier*, núm. 7, abril 1995, p. 28.

fílmicos se quedaron en el camino e intento, como: el Festival Cinematográfico de Cancún y el Festival Paso del Norte.

Los inversionistas y los productores privados no están dispuestos a tomar riesgos en proyectos de cualquier índole (autoral, comercial, de vanguardia, de calidad), sin tomar en cuenta un contexto económico estable, que les asegure la recuperación del capital. Los financiamientos para producir se tornaron difíciles de conseguir. En este periodo “de hecho, la abundancia de proyectos es inversamente proporcional a la capacidad de producirlos.”⁸

La Muestra de Guadalajara fue un reflejo de lo dañada que se encontraba la industria de cine en ese momento. “El número de películas que participan en la selección depende de la producción fílmica que hubo durante el año. En el caso de 1998, hubo una excepción, ya que sólo había ocho películas, por lo que no existió una selección y todas participaron en la competencia de esta sección.”⁹

Es impensable el hecho de no tener filmes para elaborar una selección en un festival de cine. Pese a esta dramática situación en dicha edición pudieron salir bien libradas las cintas: ***De noche vienes, Esmeralda*** (Jaime Humberto Herosillo, 1997), ***¿Quién diablos es Juliette?*** (Carlos Marcovich, 1997) y ***La primera noche*** (Alejandro Gamboa, 1997).

La crisis económica que el país comenzó a resentir a mediados de los años noventa imposibilitó la realización de largometrajes, ante lo cual se fijaron miradas en el cortometraje como medio importante y opción para seguir filmando (un formato de mucho menor costo).

Varias administraciones del Instituto Mexicano de Cinematografía trataron de implementar una cultura del cortometraje, lo que produjo dividendos sobre todo en lo concerniente a participaciones internacionales. En el año de 1992, Pablo

⁸ Gabriela Casavantes, “Los retos del cine mexicano”, en *Cinemanía*, núm. 25, octubre 1998, p. 10.

⁹ Clara Sánchez, “La Muestra de Guadalajara”, en *Cinemanía*, núm. 30, marzo 1999, p.12.

Bakshat se hace cargo de la Dirección de Cortometraje del IMCINE. “A él se le debe en gran parte el auge de este formato en el nivel nacional y en el extranjero, debido a la política aperturista para la recepción y el apoyo a proyectos interesantes realizados durante su cargo en esta institución [...]”¹⁰

En el año de 1989, únicamente tres cortometrajes participaron en festivales internacionales, pero para los años noventa la cifra aumentó considerablemente. Éste vino a ser el caballo de batalla del cine mexicano frente al contexto internacional. “Sobreviviendo en medio de impactantes sucesos que han conmovido la historia del México de los 90, a los vaivenes de una política sexenal cambiante y camaleónica y a ese marasmo que encarna el cine mexicano actual, el cortometraje en nuestro país es el gran sobreviviente de un país sin cine [...]”¹¹

El cortometraje mexicano con una actitud propositiva, arriesgada y una actitud más libre, permitió que el nombre de México se colocara en el primer plano del cine mundial obteniendo un alto prestigio. El boom que se generó alrededor de él, fue gracias al buen funcionamiento de promoción por parte del IMCINE, a la calidad de su manufactura y al hecho de haber alcanzado algunos reconocimientos internacionales. **El Héroe** de Carlos Carrera obtuvo el máximo reconocimiento del Festival de Cannes, la Palma de Oro, en 1994 y posteriormente la nominación al oscar del cortometraje de Juan Urrutia **De tripas corazón** en 1997. Junto con el buen recibimiento del corto mexicano, y con el aumento de la producción del mismo, fueron necesarios más y nuevos lugares para exhibirlo, por lo que a partir de 1994 se comienzan abrir festivales específicos para este formato.

La aparición de nuevos escenarios dedicados a este formato se dio en algunas de las ciudades importantes de México, aprovechando el atractivo

¹⁰ Alejandro Valencia de los Reyes, *El cortometraje mexicano: un producto de exportación*. (tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación) México, UNAM-FCPyS, 1999, h. 101.

¹¹ Rafael Aviña “El cortometraje mexicano de los 90” en *Catálogo de la Primera Jornada de cortometraje mexicano 1994*, (Coord. Daniela Michel y Enrique Ortega) p. 7.

turístico del lugar: Ciudad de México, Guanajuato y Monterrey, por mencionar algunos lugares.

La producción de cortometraje en el país ha acrecentado su número. No sólo los jóvenes cineastas, sino directores de renombre, encuentran en él las características perfectas para producir. Además del IMCINE como productor de cortometraje, se encuentran las escuelas más importantes de cine del país CUEC de la UNAM y el CCC de CONACULTA, las cuales nunca han cesado en su producción de cortos con excelentes resultados y los cuales gozan de un reconocimiento internacional.

También se suman los trabajos de las diversas universidades del país, como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana (UIA), la Universidad de la Américas, el Tecnológico de Monterrey, y en años recientes, las escuelas de cine privadas: Arte 7, AMCI, INDI, por mencionar algunas. Y además, los trabajos por parte de productoras independientes, y de jóvenes aventurados sin el oficio o la carrera de cine.

A partir de 1999 surgen nuevas productoras privadas: Altavista Films, Anhelos Producciones, Argos Producciones, Titán Producciones, uniéndose a algunas otras ya existentes. El productor interesado en hacer cine nuevamente hace su aparición. Se puede contar con la iniciativa privada apostando por la producción de cine mexicano, mientras que el IMCINE como productor por parte del estado sigue contando con sus dos fideicomisos destinados a la producción: el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), apoya las operas primas, documentales y un cine más de autor; y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), enfocado al cine comercial de calidad. Y por supuesto las coproducciones.

La producción en el 2003 fue la mayor que se ha registrado desde 1994. Según el informe de actividades del IMCINE de ese año, se produjeron un total de

29 cintas de las cuales 17 fueron apoyadas por esta entidad y 12 realizadas por la iniciativa privada.

En la 18° emisión de la Muestra (2003) se inscribieron 27 películas a selección, para integrar el programa de la sección oficial, de las cuales 15 fueron electas para la disputa del Mayahuel. Un número que si bien dejó de ser ínfimo, dejó claro que aún no se llegaba a la situación ideal. Es por ello que se decidió eliminar de sus secciones paralelas la llamada “Panorama”, en la cual se mostraban fuera de concurso una visión de lo que se produce en nuestro país. Kenya Márquez, directora de la muestra explica que “panorama no debe existir hasta que en México se tenga una industria fílmica formal, que logre tener 50 películas en un año y que se puedan tener dos secciones sólidas. Esto lo hacen mucho en Brasil y Argentina donde tienen un festival local donde logran hacer eso.”¹²

El sexenio foxista se planteó que la industria mexicana, bajo los instrumentos de producción estatal (FOPROCINE y FIDECINE) y coproducciones, producirá un aproximado de 60 películas al término del sexenio, de acuerdo con el Programa Nacional de Cultura 2001 -2006. Algunas de estas cintas (cabe mencionar que muy pocas) podrán llegar directamente a la cartelera comercial vía una gran distribuidora, y la mayoría verá su primera luz de exhibición dentro del circuito de festivales de cine nacionales y en algunos casos internacionales.

En años recientes, el fenómeno de los festivales de cine en México ha crecido. Hay de todo tipo y características. Algunos de ellos tienen enorme relevancia cultural. En la actualidad, la crítica especializada hace mención de la *moda*, *multiplicación milagrosa* y *fiebre* que recorre el país por los festivales de cine. Pero antes de que como cualquier moda o fiebre se extinga, es necesario ampliar el debate entorno a ellos y con esto poder reforzarlos y desarrollarlos . “Un festival de cine es un hecho cultural en si mismo. Pero no trascenderá fronteras

¹² Héctor Contreras, “Se muda la Muestra de Cine de Guadalajara”, en *Reforma*, 18 de enero de 2003, p. 13e.

territoriales ni estéticas si no se alimenta de la constancia, el trabajo y la pluralidad de sus propuestas.”¹³

3.2.1 Los festivales como difusores de cine

Conseguir financiamiento para producir ha sido una labor difícil para los cineastas mexicanos y ni siquiera los más experimentados y con una carrera sólida se escapan de esta situación. Directores ya probados, con filmes que avalan su calidad, pueden pasar años sin realizar otro largometraje. Pero hasta en los momentos más áridos de la situación económica del país, se han logrado sacar adelante proyectos filmicos gracias a una serie de esfuerzos personales. Sin embargo, superado el problema del financiamiento enseguida se presenta un problema igual o quizá peor: la distribución.

No obstante que en años recientes se han sumado en el sector de la distribución algunas productoras nacionales como Altavista films por medio de su filial Nuvisión, esta práctica sigue concentrándose en cuatro distribuidoras transnacionales acaparando el mercado en México (y casi todo el mundo):

- 20th. Century Fox
- Warner Bros.
- United International Pictures
- Buena Vista Columbia Tristar Film

En la industria norteamericana, la mayoría de las películas que se realizan en los grandes estudios tienen un contrato de distribución asegurado, inclusive antes de que termine su realización. En nuestro país sucede lo contrario, pues productores y realizadores, terminado su filme, buscan pactar algún tipo de contrato de distribución, lo que conlleva a perder meses (incluso años) de retraso en el estreno de la cinta, en el mejor de los casos.

¹³ Gabriela Vidal, “Larga vida al festival de Guanajuato”, en *Tiempo Libre*, núm. 1210, julio 2003, p. 17.

Esta situación obliga al cine mexicano a buscar todo tipo de mecanismos de difusión para lograr metas de distribución y comercialización. El IMCINE como parte de sus políticas, además de productor, cuenta dentro de sus objetivos la difusión y distribución de cine mexicano. Distribuye cine no comercial dentro del circuito cultural y en diversas salas de cine, y como medio importante para la difusión del cine nacional creó en 1995-1996 el concepto Cinema México, entidad que concentra la mayoría de los productores del país, cuyo propósito es fomentar las operaciones de tipo promocional y de apoyo a la comercialización en los diversos foros, eventos y festivales de cine del mundo.

Sin embargo el problema de la distribución en México sigue agrupado en aspectos como:

- La concentración de esta actividad en algunas empresas transnacionales ligadas directamente con los exhibidores.
- La desconfianza por parte de las distribuidoras hacia el cine mexicano por considerarlo poco redituable comercialmente.
- La restringida distribución de cine mundial, (casi inexistente en el caso de la cinematografía latinoamericana).

Sobre todo, a decir de los cineastas, el problema sigue centrándose en la falta de espacios de difusión dispuestos para exhibir cine mexicano, donde los distribuidores se den cuenta de las producciones existentes. En este sentido, los festivales de cine cobran vital importancia en el funcionamiento promocional. Los festivales se han convertido en plataformas para hacerse oír al margen de las circunstancias económicas y políticas del país. “Donde quiera en el mundo que se hagan películas buenas, los festivales se las disputan.”¹⁴

El espacio que encontró el cine mexicano para hacerse presente en territorio nacional y en el extranjero fue la Muestra de Guadalajara. Aquí se

¹⁴ Christoph Terhecht, citado por Sabine Pahlke Grygier en *Berlinale -52 años del Festival Internacional de Cine de Berlín*, (trad. Angelika Beusen) Instituto Goethe, 2002, p. 10.

conjuntó un escenario ideal para que distribuidores y compradores pudieran adentrarse en lo que regía la producción nacional reciente. La mayoría de las cintas nacionales que se producen al año no cuentan con distribuidor y todas buscan en los festivales, como la Muestra de Guadalajara, acercarse con los distribuidores en busca de pactar contratos. Un festival por lo tanto, adquiere un tinte de bolsa de contacto y centro informativo al mismo tiempo.

La Muestra de Guadalajara es el único evento que reúne casi la totalidad de la producción de largometrajes que se realiza cada año en nuestro país, por lo tanto se convierte en un referente obligado para evaluar la situación de la cinematografía nacional. Año con año la tendencia entre cantidad de películas producidas y calidad de las mismas se refleja en dicho foro. Durante sus casi dos décadas de vida, la muestra ha sido escenario del ir y venir del cine nacional. Como espacio dedicado al cine mexicano la muestra es manifestación directa del estado de la cinematografía, para bien o para mal.

Este evento ha representado para México la ventana por la cual gran parte el mundo puede mirar y comprar nuestro cine. A lo largo de sus ediciones se han dado cita innumerables invitados especiales, los que han posibilitado que algunos largometrajes nacionales puedan obtener:

- Invitación a otros festivales
- Lograr un convenio de distribución
- Pactar algún tipo de comercialización

La Muestra de Guadalajara ha demostrado notablemente ser un evento que difunde el cine mexicano vía festivales de cine, al convertirse en un foro que ha reunido un importante número de distribuidores, representantes, directores y organizadores de los eventos filmicos de mayor importancia del mundo, a ver y comprar cine mexicano. Por lo tanto, “los festivales representaron ser ese camino

alternativo al convertirse en medio importante que mostró al mundo entero que en México, aunque con escasos apoyos, se continuaba haciendo cine.”¹⁵

En la 18° edición de la muestra (2003), fueron 26 los directores de diversos festivales del mundo que se dieron cita. Esto ha permitido una mayor difusión del cine mexicano en el extranjero. Y si bien México ha participado desde hace muchos años en festivales, desde la década de los noventa hasta esta fecha se ha incrementado la asistencia a dichos eventos.

En el caso del cortometraje en nuestro país, este se limita a exhibirse sólo en los festivales, muestras y ciclos especiales. No es un formato viable para comercializar, no se vende, no es negocio. Por lo tanto, escasamente llega a ocupar salas de exhibición comercial, puesto que no reditúa económicamente. Salvo algunos casos este formato llega a exhibirse en salas comerciales. Desde el 2002 el IIMCINE puso en marcha un programa llamado *Cortometraje más que un instante*, el cual consiste en un convenio de proyección anterior a un largometraje con algunas de las grandes cadenas exhibidoras de México. Hacia finales del 2003 se inició la tercera etapa donde 9 cortometrajes se exhiben en algunas salas comerciales. Los cortometrajes que integran este programa han sido vistos por 1.1 millón de espectadores. Un resultado aún por debajo de lo que representa ser un país exportador de cortometrajes.

Aquí debe recordarse que a la penuria de distribución y exhibición habitualmente sufrida por cualquier cinta mexicana, debe añadirse la penuria de distribución y exhibición sufrida por cualquier cortometraje de cualquier país, y a tanta penuria debe agregársele el hecho de que antes que país productor de largometrajes, México es un prolífico productor de cortos, y que esos cortos –ya casi es lugar común decirlo– suelen resultar muy premiados y elogiados donde sí se pueden ver, es decir en festivales fuera de México.¹⁶

Evidentemente, el cortometraje halla su mejor espacio de difusión en los festivales de cine, un hecho que se aprovecha muy bien en Europa, ya que ahí se

¹⁵ Marco Carballido, *op. cit.*, p. 99

¹⁶ Luis Tovar, “¡Y Corto!”, en *La Jornada Semanal* (suplemento cultural de la Jornada), núm 439, 03 de agosto de 2003, p.14.

puede obtener la oportunidad de conseguir un convenio de comercialización para Televisión. Esto hace que cada vez más festivales en el mundo se sumen a la promoción del corto, desde los grandes eventos internacionales que incluyen secciones para cortometrajes, como festivales creados íntegramente para presentar éste tipo de formato.

Algunos de los festivales internacionales de cine dedicados a exhibir sólo cortometraje, se reconocen dentro de los más importantes del circuito mundial:

- Festival de Clermont Ferrand, Francia
- Festival de Oberhausen, Alemania¹⁷
- Festival Internacional de cine documental y cortometraje de Bilbao, España
- Festival Internacional de cortometraje de Huy, Bélgica
- Festival Internacional de cortometraje de Huesca, España
- Festival Expresión en Corto, México (el más importante a nivel Latinoamérica)

En el caso de nuestro país, los festivales sobrevivientes impulsores de este formato son sin duda, el Festival Internacional de Escuelas de Cine, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Expresión en Corto, éste último ha visto un crecimiento notable en el número de asistentes así como de su convocatoria, lo que le produjo recibir para la edición 2004 inscritos a preselección de todo el mundo, 690 trabajos.

3.2.2 El presente de los festivales de cine en México

En años recientes, nuestro país ha visto un aumento en el número de festivales de cine de tipo competitivo. Muy variados en cuanto a estructura, sistema, funcionamiento, recursos económicos y alcance, pero todos apostando

¹⁷ Sencillamente el festival de Oberhausen tuvo en el 2003 una convocatoria de más de 3600 cortometrajes inscritos a preselección de 80 países.

por ser plataforma de exhibición del cine (nacional e internacional). Algunos nacen con plena convicción y bases sólidas para permanecer y otros más surgen por la necesidad de espacios de exhibición, sin una perspectiva clara a largo plazo, por lo que su vida es corta. Sin embargo, no es una regla que con un presupuesto de grandes dimensiones se pueda asegurar el futuro del evento.

La labor para sostener y procurar un festival es una tarea complicada, y sobre todo llevarlo al plano internacional. Cada evento ha tenido que luchar año con año contra los imponderables de la industria mexicana: una producción inestable, falta de recursos y apoyos, crisis económica, etc., lo que no les asegura su continuidad. El trabajo de diseño, planeación e implementación de un festival requiere toda una serie de recursos técnicos y humanos, para lo cual se necesita contar con proveedores y patrocinadores como aporte financiero para echar andar tal proyecto. Los pormenores de logística e infraestructura establecen una serie de gastos que van desde: salas de exhibición, centro de prensa, oficinas, traslado y hospedaje de invitados, publicidad, premios, eventos especiales, etc.

Esto obliga a los organizadores hacerse de todo tipo de apoyos y recursos procedentes de medios públicos, donativos a través de patronatos y por supuesto patrocinadores de la iniciativa privada. Es por ello que cualquier intento por permanecer y crecer de los festivales es encomiable, siempre y cuando lo hagan de acuerdo con su condición y posibilidad. Nuestro país en la actualidad cuenta con festivales locales, algunos con alcance nacional, y sólo un par con reconocimiento internacional.

El circuito de festivales competitivos para largometraje y cortometraje en el 2003, quedó conformado de la siguiente manera¹⁸:

Ciudad de México:

¹⁸ Además del Festival Internacional de Cine Contemporáneo la Ciudad de México, que arrancó en febrero del 2004, se prevé que para el 2005 el circuito de festivales quedará nutrido con nuevos eventos que se vienen gestando en ciudades como Puerto Vallarta, Acapulco, Monterrey y el Distrito Federal.

- Festival Internacional de Escuelas de cine, (cortometraje)
- Festival Cuadro, (cortometraje)
- Festival Este Corto Si Se Ve, (cortometraje)
- Concurso Máximo 9.85, (cortometraje)
- Festival Pantalla de cristal, (cortometraje)

Guadalajara:

- Muestra de cine mexicano e Iberoamericano de Guadalajara, (largometraje y cortometraje)

Guanajuato y San Miguel de Allende

- Expresión en Corto, (cortometraje)

Monterrey

- Festival Voladero, (cortometraje)

Morelia

- Festival Internacional de Morelia, (cortometraje)

Los festivales y concursos locales o pequeños ofrecen un espacio destinado para los trabajos amateurs, donde estudiantes, aficionados y no profesionales encuentran un sitio donde poder hacerse presentes. Los festivales nacionales ofrecen la confrontación de una industria símil, de carácter un tanto profesional, ofrecen una evaluación de la calidad y nivel del cine del país. Los eventos de carácter internacional son más rigurosos en su contenido, la selección del material obedece a patrones más altos, ya que la confrontación es frente a otras cinematografías.

De cualquier forma, cada festival (en el carácter que se desenvuelva) al convocar y premiar, aumenta el nivel y calidad de los filmes, sin que su alcance e infraestructura sean una restricción para obtener una buena organización, lograr proyectos eficaces y por ende el reconocimiento del público.

Por regla general, los festivales pequeños son más hospitalarios. A diferencia de maratones tipo Cannes o Berlín, donde uno se pierde en la masa anónima [...], en los festivales más modestos el trato es

personal y sumamente amable. Esa cualidad se aplica sobre todo a los que se han celebrado en México.¹⁹

En nuestro país los festivales citados en el capítulo anterior, tienen como común denominador la competencia de los filmes de ficción en la modalidad de corto y largometraje. Pero cada uno obedece a ciertos conceptos, nociones y contenidos. No todos tienen el mismo alcance, cuentan con recursos económicos dispares, y las convocatorias varían en cada uno de ellos.

De todos los festivales citados en el capítulo anterior sólo dos están dedicados a exhibir en competencia largometraje: la Muestra de Guadalajara, con sus secciones para el cine mexicano y el cine iberoamericano; y más recientemente (2004), el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (FICCO), con su sección para largometraje internacional. El resto se especializan en el cortometraje, un formato cinematográfico que cuenta con su propio ritmo, reglas y características y cumple con varias funciones; formar y ejercitar la técnica de los nuevos cineastas, es una inversión que hacen los directores para promoverse (carta de presentación), es un género libre para la experimentación de temas y técnicas, y además, un espacio para encontrar jóvenes talentos en las diversas áreas de la producción.

El cortometraje ha dejado de ser un simple ejercicio, y ha alcanzado un estatus sobresaliente dentro de la cinematografía mundial. Nuestro país vio crecer en la década de los noventa su producción, convocatoria e impacto al ser el formato que más distinciones le trajo en el plano internacional. Y es indudable que para un país aún carente de una industria sólida para largometraje, se hable del cortometraje como una realidad, y sea considerado el alma de la cinematografía mexicana.

Ya sea corto o largometraje, todos como proyectos con secciones en competencia se estructuran con base en un reglamento que busca definir y

¹⁹ Leonardo García Tsao, "Paso del norte" en *Cine Premier*, núm. 2, noviembre 1994, p. 40.

explicar la realización y dinámica del evento. El reglamento da cuerpo y función al evento, y cada festival puede contener múltiples especificaciones de acuerdo a su forma y desarrollo.

Algunos de los puntos determinantes en los reglamentos que rigen los festivales de cine son: las condiciones generales, inscripciones, categorías y premios, éstos designan:

- **Carácter del festival.** Limita tanto el formato de la convocatoria, ya sea de largometraje o cortometraje, como el origen del mismo, si el festival es de competencia sólo nacional o abierto al ámbito internacional.
- **Categoría.** La convocatoria designa las categorías que se aceptarán, pudiendo ser, ficción, animación, documental, géneros específicos, etc.
- **Condición del participante.** El festival puede especificar la condición del realizador (profesionales, amateurs, estudiantes), o lanzar la convocatoria abierta a cualquier participante.
- **Formato del filme.** Se designa que tipo de formato se aceptará, pudiendo ser: 35 mm, 16 mm, digital, o video.
- **Periodos de producción.** Generalmente para aceptar la producción ésta no debe exceder el año de anterioridad en su realización con respecto de la fecha del festival.
- **Otras descripciones.** Envío de materiales, fechas, costos de inscripción, subtítulaje, premios, jurado, sedes, secciones paralelas, etc.

Además de las generalidades de los festivales, muchos otros se van especializando con el fin de atender cierto sector o género en específico, o bien, adecuar cierto concepto o idea. Por lo tanto, su reglamento en este caso será específico y el que determine el desarrollo del festival. Algunos de los festivales presentados en esta investigación contienen términos definidos en su reglamento:

- El Festival Internacional de Escuelas de Cine sólo contempla la participación de cortometrajes realizados por alumnos y estudiantes de instituciones de cine.

- El concurso Máximo 9.85 apuntó en su reglamento tema específico y tiempo máximo de duración para los cortometrajes, conforme al concepto del concurso.
- El Festival Pantalla de Cristal detalla en su convocatoria la participación de trabajos audiovisuales como, reportajes, comerciales para TV, películas digitales, además no existe preselección de los trabajos como en todos los otros festivales.

Como proyectos locales, los festivales estuvieron destinados a ocupar teatros, auditorios, y salas de cine no comerciales. Con el crecimiento y consolidación de algunos de ellos, los apoyos por parte de empresas privadas se sumaron para su realización. En años recientes, se han beneficiado por el acercamiento de las grandes cadenas exhibidoras como patrocinadores, lo cual brinda la oportunidad de ampliar los espacios de exhibición y llegar a un número mayor de espectadores.

Así, algunos festivales contaron con el apoyo de grandes cadenas exhibidoras; FICCO con Cinemex, la Muestra de Guadalajara y el Festival de Morelia con Cinépolis, el Festival Cuadro contó con algunas salas del complejo Cinemex y el Festival de Escuelas de Cine contó con una sala del complejo Cinemark, CNA. Esto contribuyó a que en algunos de ellos se registrara un número significativo de asistentes:

- La Muestra de Guadalajara a través de salas del consorcio Cinépolis: 65 mil asistentes.²⁰
- FICCO a través de las salas Cinemex reportó 35 238 mil asistentes.²¹
- Festival de Morelia reportó en salas del consorcio Cinépolis 16 mil asistentes.²²

²⁰ Fuente: Cesar Aguilar, “Registró gran afluencia la Muestra de cine de Guadalajara”, en *Excelsior*, 28 de marzo de 2003, p. 7.

²¹ Fuente: Mariana Blanco “Un festival largo para la ciudad más grande”, en *24xsegundo Magazine*, núm. 6, abril 2004, p. 21.

²² Fuente: Memoria 2003 Festival de Morelia, en www.moreliafilmfest.com/español/indexespañol.html

Si bien las cifras aún no se equiparan a la de los grandes festivales internacionales, es notable el incremento en audiencia que se ha venido dando en este tipo de eventos en el país en años recientes. Esto señala el creciente interés del público nacional por eventos que presenten una alternativa ante el avasallador peso de la cartelera comercial. Lo que habla de la manera que un festival ha crecido en atractivo y funcionalidad.

Los festivales que no cuentan con este tipo de salas comerciales ocupan auditorios, cinetecas, teatros, escuelas, inclusive espacios al aire libre, con el objetivo de que los filmes se vean y lleguen al público.

En el 2003 se erigen una decena de festivales de cine competitivos en México. Diferentes en su estructura y alcance, pero todos apostando por promover y difundir nuestro mercado audiovisual. Una labor, que no obstante las dificultades que representa, varios festivales han logrado resolver con buenos resultados. Sin embargo, existen otros que han tenido que cancelar y suspender sus emisiones debido a que prevalecen condiciones y factores que deterioran la continuidad de los mismos. Algunos de estos factores son:

- Presupuesto insuficiente
- Una cinematografía inestable
- Poco apoyo de los gobiernos estatales y federales
- Escaso apoyo de la iniciativa privada
- Nula difusión de los festivales en los medios de comunicación

Es por ello necesario fomentar una cultura de festivales de cine donde converjan autoridades, medios de comunicación, iniciativa privada y público en general. Como menciona Sarah Hoch, directora de Expresión en Corto, los festivales deben aprovecharse para “intentar sembrar cineastas con la esperanza

de que ahí salgan en el futuro los 50 ó 100 largometrajes anuales que un país como México debería estar produciendo [...]"²³

3.3 La luz de otros eventos filmicos

Un festival de cine se adapta a numerosos conceptos como semblantes tiene el cine. Como vitrina de exposición no restringe ni se limita a ciertas nociones, por el contrario, busca cada sector, formato, temática, región y género para hacerlo presente y mostrarlo al público. "Un festival se desarrolla con gente apasionada, tiene plenitud de ideas y cuando tú comparas festivales internacionales, adviertes una diversidad de experiencias."²⁴

Nuestro país no sólo cuenta con eventos de carácter competitivo, si bien dicha investigación se acotó únicamente a este tipo de festivales, no pretende desmeritar o restarle importancia a todo suceso filmico encaminado a mostrar y difundir el cine. A lo largo de toda la república existen una gran variedad de eventos cinematográficos, muchos de ellos de enorme relevancia, trabajando de muy diferentes maneras. Ya sea como retrospectivas, ciclos, homenajes, foros o muestras, todos ellos representan proyectos encaminados a contribuir y acrecentar, en la medida de lo posible, la cultura del cine en nuestro país. Y así como se da esta diversidad de formas, los festivales nacen debido al ímpetu de muy variados sectores de la sociedad, dentro de los cuales se encuentran grupos culturales, instituciones o dependencias del gobierno, museos, fundaciones, grupos independientes, universidades, iniciativa privada, etc.

Es por ello importante seguir difundiendo cualquier tipo de evento cinematográfico, ya que como plataformas de exhibición del cine (con la estructura

²³ Sergio Raúl López, *op. cit.*, p. 23

²⁴ Robert Roy citado por Mariana Pérez Cabello en *Una mirada lúdica a través de una ventana mágica: El festival Internacional de cine para niños (...y no tan niños) 1995 - 2002*, (tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación) México, UNAM-FCPyS, 2003, h. 80.

que se desarrolle), proporcionan un intercambio de conocimientos y experiencias artísticas entre la comunidad. Por ende un reconocimiento a las muestras, eventos y festivales, que se extienden a lo largo del país. Ya que mientras todo evento cinematográfico exista, en consecuencia seguirá formando, promoviendo y ampliando audiencias.

Aquí una lista de eventos filmicos que se realizan en territorio nacional:

- Muestra Internacional de Cine
- Festival de Verano de la Fimoteca
- Festival de Cine Franco-Mexicano
- Foro Internacional de la Cineteca
- Festival de Cine para niños (...y no tan niños)
- Festival Cinematográfico para Universitarios Alucine
- Festival de Cine Mexicano de Ciencia Ficción “El Futuro Más Acá”
- Festival Internacional de Cine Judío
- Festival de Cine Macabro
- Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, MIX.
- Encuentro de Cine Mexicano de la Cineteca
- Festival Nacional de Cine y Video Científico
- Concurso Regional Geografías Suaves, Cine Video Sociedad
- Festival de Cine de Puerto Vallarta
- Muestra Internacional de Mujeres en el cine y la televisión
- Festival Cortocinema, Guanajuato
- Festival de video Corto y Keda, FES Aragón
- Festival de cortometrajes del estado de Puebla, Aquí y en Corto
- Festival de cortometraje mexicano en Yucatán
- Festival Internacional de cine para niños y niñas, Divercine, en Guadalajara
- Festival de Cine Independiente El Chamizal, Chihuahua
- Festival de Cine de Montaña

- Festival de Video y Cine Contemporáneo Video-Fest
- Festival Internacional de Cine de Acapulco
- Festival de las Pleyades, México
- Festival Internacional de Cine de Monterrey

REFLEXIONES FINALES

1. Los festivales de cine, desde su conformación, fueron eventos aprovechados como reductos para el cine alternativo y de calidad. Esto hizo que se desarrollaran como un fenómeno cultural capaz de conjuntar mecanismos a favor de la promoción y difusión de cine no comercial. Es decir que, dentro de un marco común, sumamente turístico en la mayoría de los casos, existe la confluencia en espacio y tiempo de lo más destacado y reciente del mundo cinematográfico. El resultado es un gran escaparate de filmes, cineastas, productores, compradores, público en general y demás gente involucrada en el medio, haciendo de esto una experiencia rica en cuestiones artísticas, turísticas y económicas. Con el paso de los años tal experiencia ha sido adoptada por infinidad de países, dando como resultado que en la actualidad sean más de 1000 festivales los que se llevan a cabo durante cada año. Hay que hacer notar que en todos ellos se advierte una gran diversidad en cuanto a temáticas, infraestructura, organización, presupuesto y alcance. Sin embargo es tal el prestigio, profesionalismo y relevancia que han alcanzado varios de ellos, que el cine comercial (llámese Hollywood) busca estar presente en dichos eventos, si bien no en secciones competitivas, sino de manera tal que sea posible promocionar sus cintas, actores y directores.

2. México, pese a contar con todos los recursos cinematográficos que se dieron en la época de oro del cine nacional: técnicos y humanos del orden cualitativo y cuantitativo, fue incapaz de incorporar un festival de cine, y sólo optó por un modelo estadounidense de reconocimientos anuales (Oscars), e instituyó los premios Ariel. Cuando aparecen los primeros eventos fílmicos, la industria nacional ya acarreaba muchos vicios y males, por lo que su implementación medianamente despejó algunas deficiencias que en la industria se acentuaban. El caso de la Reseña de Acapulco (1958), que si bien colocó a México dentro de la escena mundial cinematográfica, fue debido a una organización más de tipo turístico que artístico. Este evento operó bajo un esquema de muestra fílmica y no de confrontación, lo que mermó sus posibilidades para crecer y establecerse dentro del circuito internacional de festivales. El caso de los concursos de Cine

Experimental (1965), obedecieron a la urgente y necesaria renovación temática, pero sus limitados recursos, falta de apoyo, carente planeación estratégica y su falta de continuidad, impidieron que se pudieran establecer como eventos claves para la industria nacional de cine.

3. En la década de los ochenta nació la **Muestra de Guadalajara** (1986), con lo que se regresó a un evento cinematográfico que reunió en un espacio lo más sobresaliente del cine mexicano, y con ello, posibilidad única hasta ese momento, de contar con un foro abierto de exposición. Como un suceso constante desde su nacimiento, adquirió en pocos años el reconocimiento nacional e internacional, siendo hasta este momento el máximo evento cinematográfico para nuestro país. La **Muestra de Guadalajara** se convierte año con año en termómetro que evalúa y expone el estado de la industria, al reunir en primera instancia lo mejor de la producción reciente de cine mexicano y por ende es reflejo pleno de la comunidad cinematográfica del país. Como consecuencia de sus alcances a partir de 2005 se le ha denominado **Festival Internacional de Cine de Guadalajara**.

La década de los noventa marcada por la crisis económica, da lugar a dos hechos; por un lado, el descenso en la producción de largometrajes y por ende recurrir al cortometraje como vía de realización. El corto se convirtió en parte importante de la cinematografía nacional y gracias a su difusión y a la calidad que mostró (y que conserva en la actualidad), gozó de un buen recibimiento en festivales internacionales. Es por ello que durante esta década se registran en varias partes de la república mexicana la aparición de festivales de cine enfocados a este formato. **El Festival Internacional de Escuelas de Cine**, las **Jornadas de Cortometraje Mexicano** (actualmente adscritas al **Festival de Morelia**), **Festival Voladero**, **Festival Pantalla de Cristal** y el **Festival Expresión en Corto**, son eventos que cumplen, hasta la fecha, una importante función como medios que impulsan cintas que de otra manera sería imposible ver. Diferentes en cuanto a estructura, alcance, presupuesto y organización, pero que comparten un fin

común: la promoción, a nivel local, nacional o internacional del cortometraje mexicano, y donde su funcionalidad a lo largo de los años ha sido evidente.

En años recientes tenemos un incremento en la realización de festivales de cine en el país. La oferta hoy en día ha crecido y existen eventos de muy diversas características, los hay: temáticos, regionales, científicos, de cine digital, de cine de autor, de países específicos y de género. A los festivales citados en el capítulo 2 se añaden el **Festival de Cine de Puerto Vallarta**, el **Festival Internacional de Cine de Monterrey** y el **Festival Internacional de Cine de Acapulco** y algunos más que, pese al entorno económico adverso y lo escaso de la producción de cine nacional, comienzan a ganar convocatoria y prestigio. No obstante de este auge por los festivales, persisten las condiciones que han llevado a varios de ellos a su cancelación (el **Festival de Mazatlán**, **Festival Ajijic** y el **Festival Cuadro** por ejemplo). Y es que para solventar todo lo que implica la organización de un evento de estas características hay que integrar recursos profesionales en el área, financiamiento de la iniciativa privada como de los organismos vinculados a la cinematografía y cultura, así como de dependencias de los gobiernos estatales y federales. No es raro conocer que la suspensión obedece en primera instancia a la falta de financiamiento, la desatención tanto del estado como de la iniciativa privada y la falta de promoción del evento. Y es que en un país que no se fomentan acciones para producir cine, difícilmente se van a crear espacios para mostrar ese cine que no se hace. No obstante y casi de manera heroica, se yerguen foros de exposición que llegan a ser importantes sucesos culturales de relevancia nacional. Es por ello necesario ampliar el debate acerca de la significación de dichos eventos fílmicos y con ello poder reforzar, asegurar y procurar su continuidad.

4. Es un hecho probado que muchos países organizan festivales de cine sin contar con industrias cinematográficas sólidas. México es uno de ellos, y en donde aún hoy en día se dejan ver enormes deficiencias en sectores como producción,

exhibición y distribución de cine mexicano. A pesar de esto, en lo referente a festivales realizados en el país, ha habido un aumento considerable –en la mayoría de ellos- de público asistente en los últimos años. Esto deja ver una veta significativa en cuanto a audiencia se refiere y en donde hasta el momento no esta del todo aprovechado para crear una verdadera cultura de festivales de cine. Y es cierto que un evento cinematográfico no es una solución integral para las industrias de cine deterioradas, pero también es verdad que son eficientes medios de promoción donde se favorece la renovación temática de los cuadros de producción, se brindan espacios a los jóvenes cineastas, es cita obligada para la gente involucrada en el medio, se comparan cinematografías y se premia la calidad. Por ello es importante reconocer los eventos cinematográficos como fiestas llenas de experiencias fílmicas, culturales y cinematográficas de todas latitudes.

ANEXO

CUADRO 1

Circuito de festivales de cine competitivos para largometraje y cortometraje en el 2003

Nombre del festival	Lugar	Formato en competencia	Director	Fecha
Festival Internacional de Escuelas de cine	México, D.F.	Cortometraje internacional (instituciones de cine)	Marcela Arteaga	5 al 12 de noviembre
Muestra de cine mexicano e Iberoamericano de Guadalajara	Guadalajara, Jal.	Largometraje Iberoamericano y Mexicano Cortometraje nacional	Kenya Márquez	19 al 25 de marzo
Expresión en Corto	Guanajuato y San miguel de Allende	Cortometraje Internacional	Sarah Hoch	17 al 24 de julio
Festival Internacional de Morelia	Morelia, Mich.	Cortometraje nacional	Daniela Michel	3 al 10 de octubre
Festival Cuadro	México, D.F.	Cortometraje nacional	Regina Cinta	Premiación: 10 de noviembre
Festival Este Corto Si Se Ve	México, D.F.	Cortometraje Nacional	Alejandro Ramírez	Premiación: 29 de julio
Festival Voladero	Monterrey, Nuevo León	Cortometraje Internacional	Juan Manuel González	18 al 22 de agosto
Concurso de Cortometrajes Máximo 9.85 Radioactivo	México, D.F.	Cortometraje internacional	Gloriani Landeros	Premiación 15 de diciembre

Festival Pantalla de Cristal	México, D.F.	Cortometrajes nacionales	José Antonio Fernández	6 al 8 de octubre
------------------------------	--------------	--------------------------	------------------------	-------------------

Festival fundado en 2004

Festival Internacional de Cine Contemporáneo	México, D.F.	Largometraje internacional	Paula Astorga	19 al 29 de febrero
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------------

CUADRO 2

Ganadores de la XVIII Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano de Guadalajara 2003

Mayahuel a la mejor película mexicana Ex Aequo para:
La pasión de María Elena de Mercedes Moncada
Recuerdos de Marcela Arteaga

Mayahuel a la mejor película Iberoamericana:
El bonaerense de Pablo Trapero

Mayahuel a la mejor dirección mexicana: Julián Hernández por ***Mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor***

Mayahuel a la mejor dirección iberoamericana: Pablo Trapero por ***El bonaerense***

Mayahuel a la mejor dirección de Arte: ***Japón***

Mayahuel a la mejor fotografía: ***La canción del pulque***

Mayahuel a la mejor actuación masculina: Damián Alcazar por ***El crimen del padre Amaro***

Mayahuel a la mejor actuación femenina: Katty Jurado por ***Un secreto de esperanza***

Mayahuel a la mejor pista musical: ***El crimen del padre Amaro***

Mayahuel al mejor sonido: ***Mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor***

Mayahuel a la mejor edición: ***La canción del pulque***

Mayahuel al mejor cortometraje Mexicano: ***La cumbre*** de Jorge Fons

Mayahuel al mejor cortometraje iberoamericano: ***El cielo de Iracema*** y ***Los Tripulantes***

Premio del público:
Sin ton ni Sonia y ***Ciudad de Dios***.

Ganadores del VI Festival Expresión en Corto 2003

Mejor corto ficción:

Primer lugar: ***De la Tête aux Pieds***, de Pascal Lahmani - Francia

Segundo lugar: ***J'Atendai Le Suivant*** de Phillipe Orreindy - Francia

Tercer lugar: ***The Chinese Wall*** de Sysstke Kok - Holanda

Mejor animación:

Tales from the Powder Room - Australia

Mejor video:

Cornered de Arayna Thomas - Estados Unidos

Mejor documental:

Gabriel Orozco de Juan Carlos Martín - México

Reconocimientos especiales

Mejor fotografía: Sergio Yazbeck por ***ANA*** - México

Mejor actuación: Cecilia Nufaar por ***The Chinese Wall*** - Holanda

Mejor edición: Christer Furubrand por ***Tempo***- Suecia

Mejor guión: Pascal Lahmani por ***De la Tête aux Pieds*** - Francia

Mejor dirección de Arte: Sandra Cabriada por ***Rebeca a esas alturas*** - México

Mejor opera prima: Carles Porta García por ***Francois Le Valient*** - Francia

Premio de la OCIC

La Caja de Jaime Ruíz Ibáñez -México

Mención para ***Confection*** de Eva Saks - Estados Unidos

Premio de la prensa

Rebeca a esas alturas de Luciana Jauffred Gorostiza - México

Premio Especial del Jurado: ***Recuerdos*** de Marcela Arteaga - México

Mención Especial del Jurado: ***Fuerza y coraje*** de Federico Velasco - México

Ganadores del Festival Este Corto Sí Se Ve 2003

Mejor corto ficción:

Primer lugar: **Juego de Manos** de Alejandro Andrade

Segundo lugar: **Zona Cero** de Carolina Rivas

Tercer lugar: **Guzmán Huerta** de Scegami Brothers

Mejor corto documental:

Primer lugar: **Una Película por la Paz** de Austin Lynn

Tierra Prometida de Angel Estrada

Segundo lugar: **Rap de la frontera** de Sebastián Díaz

Tercer lugar: **Las luces de la batalla** de Angel Estrada

Tierra si, aviones no de Constantino Miranda y Joan Xicotencatl

Mejor corto animación:

Primer lugar: **Sombras** de Rigo Mora

Segundo lugar: **Rojo** de Raúl Cárdenas Rivera

Tercer lugar: **El radio activo** de Ruben Silva

Menciones especiales:

Gertrudis Blues de Patricia Carrillo

Lacandones de Saudhi Batalla

La Calavera nos pela los Dientes de Adolfo Soto

Ganadores del Festival Internacional Voladero 2003

Mejor corto documental

Primer lugar: ***I can't remember anything about Afghanistan*** de Mehrad Oskuei – Irán

Segundo lugar documental: ***Porao*** de Fernando Mozart - Brasil

Mejor corto de ficción

Primer lugar: ***Tercero B*** de José Mari Goenaga - España

Segundo lugar: ***Kontroller*** de Peter Vogt - Polonia

Menciones especiales:

Rebeca a esas alturas de Luciana Jauffred Gorostiza - México

Belarra de Koldo Almandoz - España

La búsqueda de la verdad 2 de Jerzy Kalina - Polonia

Ganadores del Festival Cuadro 2003

Mejor corto de animación:

La historia de todos de Blanca Aguirre,

Mejor corto documental:

Five O'clock Tea de Manuel Cañibe.

Mejor corto experimental:

Doce Muertes Violentas de Héctor Pacheco,

Invasión Doméstica de Paulina del Paso

Pic Nic de Raquel Romero

Mejor corto de ficción:

Héroe de Eduardo Covarrubias

Ganadores de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia 2003

VII Jornada de Cortometraje Mexicano

Premio al mejor cortometraje de animación:
La historia de todos de Blanca Xóchitl Aguerre

Premio al mejor cortometraje documental:
The Sixth Section de Alex Rivera

Premio al mejor cortometraje de ficción:
La luna de Antonio de Diana Cardozo Benia

Mención especial:
Los no invitados de Ernesto Contreras

Mención especial:
Los últimos días de Dora Juárez

I Jornada de Documental Mexicano

Premio al mejor medimetraje documental:
XV años en Zaachila de Rigoberto Perezcano

Premio al mejor largometraje documental:
Niños de la calle de por Eva Aridjis

Mención especial:
Manuel Rocha por la música original y el diseño de sonido en
Gabriel Orozco de Juan Carlos Martín.

Mención especial:
La canción del pulque de Everardo González

Premios del público

Mejor cortometraje:
Morada de Alejandro Gerber

Mejor largometraje documental:
La pasión de María Elena de Mercedes Moncada

Ganadores del Festival Pantalla de Cristal 2003*

Premio al mejor corto de ficción:

Ita Yúyu de Rafa de Villa Magallón

Premio al mejor director de ficción:

Eduardo Covarrubias Díaz por ***Héroe***

Premio al mejor documental:

Toh, Pájaro del tiempo

Institución: Secretaría de Turismo de Yucatán - Niño y Crías A.C.

Director: Edwin Castañeda Vallado

Premio al mejor anuncio televisivo:

Vectra

Productora: Cine Concepto

Agencia de publicidad: McCann Erickson

Empresa: General Motors

Premio al mejor videoclip:

Arriésgate de Jaguares

Director: Víctor González

Premio a la mejor película digital:

La Mudanza de Gabriel Retes / Lourdes Elizarrarás

Premio al mejor reportaje noticioso:

Afganistán de la guerra al olvido

Productora: Noticieros Televisa

Premio al mejor video corporativo

Soy

Productora: Con nosotros / TV UNAM

El festival entrega en cada categoría diversos premios como mejor guión, fotografía, efectos, realización de audio, edición, música original, postproducción, etc. Por espacio, sólo se mencionan algunos reconocimientos.

Ganadores del segundo concurso MÁXIMO 9.85 “Protesta” 2003

Primer lugar:

La guerra

Segundo lugar:

Su papel

Tercer lugar:

A true story in memory of Zach Hanks

Ganadores del Primer Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICCO 2004

La Pieza a mejor película:

El Regreso de Andrey Zvyagintsev - Rusia, 2003

La pieza a mejor director:

Uzak de Nuri Bige Ceylan - Turquía, 2002

La Pieza a mejor opera prima:

Rachida de Yamina Bachir - Argelia, 2002

Premio del público Cinemex:

Descubriendo la Amistad de Thomas McCarthy - E.U.A.-Canada, 2003

Bibliografía

- Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas A.C. *Premio Ariel*, Coord. Yolanda M. Campos García [et al.], México, Cineteca Nacional/IMCINE, 1994. 151 pp.
- Ayala Blanco, Jorge. *La eficacia del cine mexicano: Entre lo viejo y lo nuevo*, México, Grijalbo, 1994. 425 pp.
- Ayala Blanco, Jorge. *La fugacidad del cine mexicano*, México, Océano, 2001. 493 pp.
- Balázs, Béla. *El film, evolución y esencia de un arte nuevo*, Barcelona, Gustavo Gili, S.A., 1978. 270 pp.
- Covi Druetta, Delia (Coord.). *Desarrollo de las industrias audiovisuales en México y Canadá*, México, Proyecto Monarca, UNAM, 1996. 277 pp.
- Eco, Umberto. *¿Como se hace una tesis? Procedimientos y técnicas de estudio, investigación y escritura*. Trad. Lucía Baranda y Alberto Clavería, Barcelona, Gedisa, 2000. 233 pp.
- García, Gustavo y Coria, José Felipe. *Nuevo Cine Mexicano*, México, Clio, 1997. 85 pp.
- García Riera, Emilio. *Historia Documental del Cine Mexicano*, 9 vols. México, Era, 1985.
- García Riera, Emilio. *Historia documental del cine mexicano*, 2° ed., 18 vols., Guadalajara, Conaculta/Universidad de Guadalajara. 1992.
- Garza Mercado, Ario. *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*, México, El Colegio de México, 1988. 351 pp.
- Getino Tascón, Octavio. *Cine y Televisión en América Latina: producción y mercados*, Buenos Aires, Ediciones CICCUS, 1999. 281 pp.
- González Reyna, Susana. *Manual de redacción e investigación documental*, México, Trillas, 1990. 204 pp.
- *Hojas de cine: Testimonios y documentos del Nuevo Cine Latinoamericano*, vol. 2, México D.F., SEP, 1988. 291 pp.

- Mahieu, José Agustín. *Panorama del cine Iberoamericano*, Madrid, Ediciones de Cultural Hispánica, 1990.
- Mitry, Jean. *Estética y psicología del cine: Las estructuras* (vol. 1). Trad. René Palacios More, México, Siglo XXI, 1986. 519 pp.
- *Muestra de Muestra*, Coord. Norah Judith Núñez y Ernesto Román, México Cineteca Nacional, 1992. 246 pp.
- *Reseña de las Reseñas*, Departamento de Documentación e Investigación de la Cineteca Nacional, México, Cineteca Nacional, 1987. 150 pp.
- Sánchez, Francisco. *Luz en la oscuridad, crónica del cine mexicano 1896 - 2002*, México, CONACULTA-Cineteca Nacional, 2002. 286 pp.
- Tudor, Andrew. *Cine y Comunicación Social*, Barcelona, Gustavo Gili S.A., 1974. 288 pp.

TESIS

- Bárcenas Curtis, César. *La muerte de la industria cinematográfica mexicana (1992 – 2000)*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, México, UNAM-FCPys, 2003. 201 h.
- Carballido Reyes, Marco Antonio. *La participación de México en los festivales internacionales de cine 1989-1996*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, México, UNAM-FCPyS, 1998. 170 h.
- Cárdenas Rentería, Elsa. *El cine experimental en México tercer concurso*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, México, UNAM-FCPyS, 1987. 293 h.
- Cortés Javier, Javier Arath. *Mecanismos de apoyo del Estado a la producción cinematográfica en México 1983 – 2002*. Tesis de licenciatura en ciencia de la comunicación, México, UNAM-FCPYS, 2003. 323 h.
- Martínez Sada, Laura Elena. *El cine estudiantil en México*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, México, UNAM-FCPyS, 1985. 206 h.

- Mejía Sandoval, Darien. *La renovación del cine mexicano a través de películas de búsqueda realizadas con bajos costos*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, México, UNAM-FCPyS, 1992. 84 h.
- Pérez Cabello, Mariana. *Una mirada lúdica a través de una ventana mágica: El festival Internacional de cine para niños (...y no tan niños) 1995 – 2002*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, México, UNAM-FCPyS, 2003. 155 h.
- Valdez Córdova, Krista. *Las políticas de difusión internacional del IMCINE durante el periodo de 1990 – 1998*. Tesina de licenciatura en relaciones internacionales, México, UNAM-FCPyS, 2000. 74 h.
- Valencia de los Reyes, Alejandro. *El cortometraje mexicano: un producto de exportación*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación, México, UNAM-FCPyS, 1999. 148 h.

HEMEROGRAFÍA

- AGENCIAS. “Cine de Iberoamérica en Guadalajara”, *El Independiente*, México, D.F., 9 de marzo, 2004, p.12e.
- AGENCIAS. “Presentan convocatoria para el festival de cine Expresión en Corto”, *Unomásuno*, México, D.F., 19 de febrero, 2003, p. 23.
- Aguilar, Cesar. “Registró gran afluencia la Muestra de cine de Guadalajara”, *Excelsior*, México, D.F., 28 de marzo, 2003, p. 7.
- Bonfil, Carlos. “Primer Festival Internacional de Cine de Morelia”, *La Jornada*, México, D.F., 13 de octubre, 2003, p. 6a.
- Caballero, Jorge. “Destacan la importancia cultural de Morelia durante inicio del festival de cine”, *La Jornada*, México, D.F., 5 de octubre, 2003, p. 9a.
- Cárdenas Ochoa, Alejandro. “La muestra, una cita caprichosa”, *El Universal*, México, D.F., 21 de marzo, 2004, p. 9e.

- Contreras, Héctor. "Se muda la Muestra de Cine de Guadalajara", *Reforma*, México, D.F., 18 de enero, 2003, p. 13e.
- Gallegos, José Luis. "Los concursos de cine son importantes ya que se logra el surgimiento de un nuevo tipo de temas y hay renovación", *Excelsior*, México D.F., 16 de octubre, 1984, p. 4b.
- García Riera, Emilio. "Situación del cine mexicano", *Nexos*, núm. 171, marzo 1992, p. 13.
- García Tsao, Leonardo. "Nada de mexicanos en Chicago", *La Jornada*, México, D.F., 10 de octubre, 2003, p. 13a.
- González Enrique y Contreras Hector. "Discuten calidad de filmes", *Reforma*, México, D.F., 26 de marzo, 2003, p.4e.
- Hernández Espinosa, Joel. "Festival Internacional de Cine Expresión en Corto", *El Día*, México, D.F., 20 de febrero, 2003, p. 12.
- Huerta, César. "Darán más apoyo", *Reforma*, México, D.F., 27 de marzo, 2004, p.21e.
- Nuñez, Yasmín. "Crean *festival regio* de cine internacional", *El Norte*, Monterrey, 11 de mayo, 2000, p. 3e.
- Olivares, Juan José. "Impulsará el Festival de Morelia los nuevos talentos del cine nacional", *La Jornada*, México, D.F., 25 de abril, 2003, p. 8.
- Rivera, Hector. "Festivales o Reseñas todo favorece al cine latinoamericano", *Proceso*, núm. 578, 30 de noviembre, 1987, p. 45.
- Rivera, Héctor. "Se buscan apoyos para convertir la Muestra de Guadalajara en festival internacional competitivo para el cine mexicano", *Proceso*, núm. 1069, 27 de abril, 1997, p. 56.
- Rosas, Hector. "Celebrará Voladero cinco años", *El Norte*, Monterrey, 3 de febrero, 2003, p. 9e.
- Soto, Leopoldo, "Concluyó Segunda Temporada de Este Corto sí se ve", en *Excelsior*, México D.F., 1 de agosto de 2003, p. 3e.
- Tovar, Luis. "Y Corto", *La Jornada Semanal*, suplemento cultural de *La Jornada*, núm. 439, 3 de agosto de 2003, p.14.

- Vértiz, Columba. "Cine mexicano e iberoamericano en Guadalajara", *Proceso*, núm. 1430, 28 de marzo, 2004, p.75.
- Vidal, Gabriela. "Larga vida al festival de Guanajuato", *Tiempo Libre*, núm. 1210, julio 2003, p. 17.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

- Ábrego, Pepe. "Expresión en Corto: un festival en grande" en *Cinemanía*, núm. 51, diciembre 2000, p. 14.
- Ariel, Felipe. "El Festival es una obra de todos los días" en *Nuevo cine latinoamericano*, núm. 2, verano 2001, p.35.
- Arriaga, Guillermo. "Panorama del cine mexicano" en *Academia, Revista del cine Español*, núm. 32, 2002, p. 119.
- Blanco, Mariana. "Un festival largo para la ciudad más grande" en *24xsegundo Magazine*, núm. 6, abril 2004, p. 21.
- Casavantes, Gabriela. "Los retos del cine mexicano" en *Cinemanía*, núm. 25, octubre 1998, p. 10.
- De La Colina, José. "La situación de los nuevos cineastas" en *Cine mexicano ayer y hoy: Revista de la Universidad de México*, vol. 26, núm. 10, UNAM, 1972, pp. 21-24.
- Fuentes, Olivier. "Festival Internacional de escuelas de cine" en *Cinemanía*, núm. 39, diciembre 1999, p. 12.
- García Riera, Emilio. "Cuando el cine mexicano se hizo industria" en *Cine mexicano ayer y hoy: Revista de la Universidad de México*, vol. 26, núm. 10, UNAM, 1972, pp. 10-17.
- García Tsao, Leonardo. "Cancún 94" en *Cine Premier*, núm. 7, abril, 1995, p. 28.
- García Tsao, Leonardo. "Paso del norte" en *Cine Premier*, núm. 2, noviembre 1994, p. 40.

- Ibáñez, Nuria. “Crónica de una cazafestivales” en *24xsegundo Magazine*, núm. 3, enero 2004, pp. 76-78.
- Irigoyen, Oribe. “Especial Festivales (II)” en *Cinemateca*, núm. 50, julio 1995, p. 27.
- López, Sergio Raúl. “Cine en breve” en *24xsegundo Magazine*, núm. 9, julio 2004, p. 22.
- López, Sergio Raúl. “Cine a la michoacana” en *24xsegundo Magazine*, núm. 1, noviembre 2003, pp. 70-73.
- López, Sergio Raúl. “Pantallas tapatías” en *24xsegundo Magazine*, núm. 5, marzo 2004, p.28.
- Pahlke Grygier, Sabine. “*Berlinale -52 años del Festival Internacional de Cine de Berlín*”, Instituto Goethe, 2002, p. 10.
- Pohlenz, Ricardo. “Cine contemporáneo para una urbe ancestral” en *24xsegundo Magazine*, núm. 4, febrero 2004, p. 14.
- Sánchez, Clara. “La Muestra de Guadalajara” en *Cinemanía*, núm. 30, marzo 1999, p.12.
- Tovar, Luis. “XIV Muestra de cine mexicano en Guadalajara, y sin embargo ...¡se mueve!” en *Cinemanía*, núm. 33, junio 1999, pp. 12-14.

CATALOGOS Y PROGRAMAS

- *Catálogo Primera Jornada de Cortometraje Mexicano 1994*, edición Daniela Michel.
- *Catálogo Segunda Jornada de Cortometraje Mexicano 1996*, edición Daniela Michel.
- *Catálogo Primer Festival Internacional de Cortometraje de la Ciudad de México* (Tercera Jornada de Cortometraje Mexicano), 1999, edición Daniela Michel, Yesika Mena y Arturo Castelán.
- *Catálogo Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México* (Cuarta Jornada de Cortometraje Mexicano), 2000.

- *Catálogo Quinta Jornada de Cortometraje Mexicano 2001*, edición Arturo Aguilar, Daniela Michel, Yesika Mena y Luis Sierra.
- *Catálogo Sexta Jornada de Cortometraje Mexicano 2002*, edición Rodrigo Toledo, Luis Sierra y Ana Álvarez, CONACULTA.
- *Catálogo del Primer Festival Internacional de Cine de Morelia 2003*, edición Daniela Michel, CONACULTA.
- *Convocatoria VI Festival Internacional de cine Expresión en Corto 2003*. Cartel.
- *Convocatoria XVIII Festival de Cine Mexicano e Iberoamericano en Guadalajara*. Cartel.
- *Convocatoria XXIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano*. Cartel.
- *Convocatoria del Festival Pantalla de Cristal 2003*. Cartel.
- *Convocatoria Festival Cuadro 2003*. Cartel.
- *Convocatoria concurso Máximo 9.85 2003*. Cartel.
- *Convocatoria Festival Este Corto Sí Se Ve 2003*. Cartel.
- *Convocatoria Premier Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México 2004*. Cartel.
- *Memoria V Festival Internacional de Escuelas de Cine 2001*, dirección general Andrea Stavenhagen.
- *Programa mensual de la Cineteca Nacional*, edición Salvador Álvarez Hermosillo, Daniel González Dueñas [et al.], Cineteca Nacional, núm. 106, octubre 1992.
- *Programa mensual de la Cineteca Nacional*, edición Daniel González Dueñas, Cineteca Nacional, núm. 189, septiembre 1999.
- *Programa mensual de la Cineteca Nacional*, edición Daniel González Dueñas, Cineteca Nacional, núm. 190, octubre 1999.
- *Programa IV Festival Internacional de Escuelas de Cine*, México 1997, CCC, Cineteca Nacional.

ENTREVISTAS

- Arteaga, Marcela. Directora del Festival Internacional de Escuelas de Cine. Entrevista personal realizada el 12 de septiembre 2003. Oficina Centro de Capacitación Cinematográfica. Ciudad de México.
- Cinta, Regina. Directora del Festival Cuadro. Entrevista personal realizada el viernes 10 de enero 2004. Domicilio Particular. Ciudad de México
- Landeros, Gloriani. Coordinadora del segundo concurso Máximo 9.85. Entrevista personal realizada el 25 de septiembre de 2003. Oficina Grupo Imagen. Ciudad de México.

DIRECCIONES EN INTERNET

- Canal 100
<http://www.canal100.com.mx>
- Concurso Regional Geografías Suaves, Cine Video Sociedad
<http://www.cine-video-sociedad.org>
- Diario Mural
<http://www.mural.com/gente/articulo/288835/>
- Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine
<http://www.fiafp.org>
- Festival de Cannes
<http://www.festival-cannes.org>
- Festival de Cine de Puerto Vallarta
<http://www.puertovallartafilm.com/espanol/inicio.htm>
- Festival de Cine Independiente El Chamizal
<http://www.chamizalfilmfestival.org/index.html>
- Festival de Cine para niños (...y no tan niños)
<http://www.lamatatena.org>
- Festival de Venecia

<http://www.labiennale.org>

- Festival Cinematográfico para Universitarios Alucine
www.alucinefest.com.mx
- Festival de cortometrajes del estado de Puebla, Aquí y en Corto
<http://www.aquiyencorto.com>
- Festival Internacional de Cine de Berlín
<http://www.berlinale.de>
- Festival internacional de Cine de Cartagena
<http://www.festicinecartagena.com/index.html>
- Festival internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México
<http://www.ficco-mex.com/>
- Festival Internacional de Cine Expresión en Corto
<http://www.expresionencorto.com>
- Festival Internacional de Cine de Guadalajara
<http://www.guadalajaracinemafest.com>
- Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires
<http://www.bafici.gov.ar>
- Festival Internacional de Cine la India
<http://www.iffi.com>
- Festival Internacional de Cine de Morelia
<http://www.moreliafilmfest.com>
- Festival Internacional de Cine de Valdivia
<http://www.festivalcinevaldivia.com/f11/bienvenida.php>
- Festival Internacional de Cortometraje Oberhausen
<http://www.kurzfilmtage.de>
- Festival Internacional de Escuelas de Cine
http://ccc.cuarto.com/festivales/f_fest.htm
- Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
<http://www.habanafilmfestival.com>
- Instituto Mexicano de Cinematografía
<http://www.imcine.org.mx>

- Playwriting 101
<http://www.playwriting101.com/glossary.shtml>
- The Internet Movie Data Base
<http://www.imdb.com/>