

Foro: Las mujeres en el cine y la industria audiovisual

12 y 13 de junio 2022
Sala 4. Cineteca Guadalajara

Domingo 12 de junio

10:00 a 11:30 horas

MESA 1: A tres años del primer Foro de la AMACC “Miradas a la violencia de género”: Avances y perspectivas en las prácticas de la industria.

Leticia Huijara, Actriz y Presidenta de la AMACC

Erika Loyo, Titular de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara

Erika Ávila, Productora

Modera: Abril Alzaga, Directora Ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM)

LETICIA HUIJARA

Estudió Literatura dramática y teatro en la UNAM. Ha actuado en innumerables películas entre las que destacan *La ley de Herodes*, *Lola*, *Sexo por compasión*, *Ciudades Oscuras*, *Cilantro y Perejil*, *Dos crímenes*, *La cebra*, *Ella es Ramona*, *Gringo*, *Días de invierno* y *Por si no te vuelvo a ver*, película por la que obtuvo el Ariel como mejor actriz protagónica. Ha sido nominada en dos ocasiones más al Ariel al igual que a las diosas de plata. Fue reconocida como mejor actriz en el Shorts, shorts film festival y nominada como mejor actriz en el 1º Concorso Internazionale del medio e Cortometraggio por la película *Las ovejas pueden pastar seguras*.

Como actriz de teatro ha destacado en montajes como *Cuando había granadas en noviembre*, *Los delitos insignificantes*, *De la Calle*, *Venecia*, *Sueños* y *Baño de Damas*, entre muchas otras. Por esta última obtuvo el reconocimiento de la Asociación de críticos y periodistas de Teatro.

En televisión ha participado en múltiples series y telenovelas entre las que destacan *Sense Eight*, *Tijuana*, *El César*, *Jugar con fuego* y la teleserie *El Octavo mandamiento*. Por la comedia *Los Sánchez* le fue otorgado el premio como mejor actriz protagónica del Círculo Nacional de Periodistas. De manera paralela ha desarrollado su

labor como escritora. Ha sido ganadora del Premio nacional de dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda y del concurso de guiones de largometraje Matilde Landeta.

ÉRIKA ÁVILA

Productora

https://www.imdb.com/name/nm1562680/?ref_=nv_sr_srsrg_0#producer

Nacida en Zacatecas. Comunicóloga egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es también egresada de la ENAC-UNAM. Recientemente estrenó Cosas imposibles, película dirigida por Ernesto Contreras.

Es productora de Sueño en otro idioma, película dirigida por Ernesto Contreras, ganadora del premio del público del Festival de Sundance en 2017 entre otros premios nacionales e internacionales. Es productora Un mundo Secreto, cinta Seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Berlín en la sección Generation, 2012. Párpados Azules, su primer largometraje como productora ganó el premio Ariel a la Mejor Ópera Prima, el premio especial del jurado del Sundance Film Festival, el premio al Mejor Largometraje Iberoamericano en el Festival de Guadalajara, y la nominación a la Cámara de Oro del Festival de Cannes en 2007 donde se presentó en la Semana de la Crítica. Ha producido una decena de largometrajes y una veintena de cortometrajes, paralelamente ha desarrollado una carrera como Diseñadora de Producción en cine y publicidad. Ha sido jurado de numerosos fondos audiovisuales y es la maestra titular de la carrera de producción del Centro de Capacitación Cinematográfica. Actualmente prepara dos proyectos cinematográficos por filmarse a finales de 2022.

ERIKA LOYO

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, ambos programas con reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados del Conacyt.

Profesora de Tiempo Completo Titular A de la Universidad de Guadalajara, adscrita al Sistema de Universidad Virtual desde hace 15 años y profesora de Cátedra del Tecnológico de Monterrey desde hace 11 años.

Ha sido servidora pública en diferentes espacios municipales y estatales hasta su paso por el Instituto Jalisciense de las Mujeres del 2015 al 2019.

Actualmente funge como Titular de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara desde donde se han creado, nuevos reglamentos y normativas que dan vida al Protocolo para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias de Género de la UdeG, así como programas de prevención, igualdad y reeducación de personas agresoras y violentadoras mediante la Red Universitaria de Procesos Reeducativos.

Actualmente forma parte de la Red Iberoamericana Tragevic (Trabajo, educación y cuidados), así como de la Coalición Nacional por el Cuidado Digno y el Tiempo libre de las Mujeres y el Inciudades (Instituto de investigación de las ciudades) de la Universidad de Guadalajara.

ABRIL ALZAGA

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Durante su primera etapa de trabajo se especializó en producción, dirección y edición de audiovisual cultural y educativa.

Ha desempeñado cargos como funcionaria pública con especialización en producción ejecutiva, desarrollo de proyectos audiovisuales, gestión cultural de cine y teatro, así como gestión de cuerpos colegiados.

Fue fundadora y coordinadora ejecutiva de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM por 8 años. Programa de formación, reflexión y creación transdisciplinar para la creación y colaboración internacional en materia de cine y teatro.

Actualmente es Directora Ejecutiva del FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM.

Durante su carrera ha participado como jurado en festivales de cine y ha sido evaluadora para proyectos del FONCA, FOPROCINE, FOCINE y PROCINE.

Domingo 12 de junio

12:00 a 13:30 horas

MESA 2: La mirada femenina: Nuevas narrativas audiovisuales con perspectiva de género.

Sandra Solares, Productora, directora y guionista

Agustina Chiarino (Uruguay), Productora

Kenya Márquez, Productora, directora y guionista

Ana Endara (Panamá), Directora

Moderador: Constanza Arena, Directora de CinemaChile y Vicepresidenta de la Academia de Cine de Chile

AGUSTINA CHIARINO

Reconocida productora uruguaya con más de 15 largometrajes latinoamericanos producidos, que han sido estrenados en los más prestigiosos festivales del mundo obteniendo más de 100 premios y siendo distribuidos en más de 30 territorios como son: Gigante, 3, Tanta Agua, El 5, Las Olas, Las Herederas, Mi amiga del parque, Historia del miedo, Monos, Alelí y Bosco. Es licenciada en Ciencias de la comunicación, Técnica en Ciencias Políticas y Master en Documental Creativo. Es profesora universitaria y ha sido tutora, seleccionadora y jurado en los festivales de San Sebastián, Venecia, Torino, Sundance, Guadalajara y Málaga y en espacios de industria como el Marché du Film de Cannes, Berlín y Sarajevo entre otros.

SANDRA SOLARES

Productora, directora y guionista cinematográfica. Responsable de la producción física de más de 40 largometrajes exhibidos y series recientes.

De su prolífera trayectoria se destaca su participación como productora ejecutiva y/o directora de producción en notables y multi premiadas películas como “La ley de

Herodes”, “El Infierno” y “La dictadura perfecta” de Luis Estrada, “Y tu mamá también” de Alfonso Cuarón, “Perdita Durango” de Alex de la Iglesia, “Sexo, Pudor y Lágrimas” de Antonio Serrano, “Salvando al Soldado Pérez” de Beto Gómez, “Km 31” de Rigoberto Castañeda, “Cristiada” (For greater glory) de Dean Wright, “No se aceptan devoluciones” de Eugenio Derbez y “Mexican Gangster” de José Manuel Cravioto entre otras, así como las series, “Diablero” con Morena Films España y “Somos.” al lado de James Schamus.

Actualmente se encuentra en postproducción del más reciente largometraje de Luis Estrada, en producción de una serie para Apple y en desarrollo de una nueva serie para Netflix.

KENYA MÁRQUEZ

Directora, productora y guionista de cine. Estudia Comunicaciones en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA, 1991-1994) trabaja como periodista durante ocho años y funge como jefa de prensa en varios eventos internacionales. Estudió guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC, 1999- 2001).

Inicia su filmografía con el cortometraje Cruz (1997), galardonado como Mejor ópera Prima en el I Festival Internacional de Cortometraje de la Ciudad de México (1998) y nominada al premio Ariel, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), al Mejor Cortometraje de Ficción (1999). La mesa servida (2000) es reconocido en 2001 como Mejor Cortometraje de Comedia en el Shorts International Film Festival de Nueva York. Señas particulares (2006), prefiguración de su primer largometraje, es laureado en 2007 con el premio de la Academia Jalisciense de Cinematografía en el XXII Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG); los premios a la mejor actriz en el II Shorts Film Festival México (SSFF) y el X Festival Internacional de Cine Expresión en Corto y el Premio Palmita EFM al Mejor Cortometraje en el V Festival de Cine Franco Mexicano y un año después, figura entre los finalistas al Ariel al Mejor Cortometraje de Ficción. Los tres cortometrajes participaron en decenas de festivales internacionales ganando varios galardones.

Ha recibido siete nominaciones por la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, para Asfixia como Mejor película, Mejor Dirección, Mejor actriz revelación, Mejor actor y actriz secundario y Mejor música.

Actualmente cuenta con el Sistema Nacional de Creadores del 2020-2022 para desarrollar su proyecto de largometraje *SE BUSCA*, la última parte de su trilogía que inició con *Fecha de Caducidad* y *Asfixia*.

ANA ENDARA

Estudió Ciencias Sociales en Florida State University, sede del Canal de Panamá. En el año 2000 obtuvo el título de Directora de Cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba, la EICTV. Asistió becada por seis meses a la Academia de Artes y Medios de Comunicaciones de Colonia, Alemania. A su regreso a Panamá trabajó durante unos años en una agencia dedicada a la producción de publicidad, y después comenzó a realizar documentales y proyectos audiovisuales de forma independiente.

En el 2011 fundó Mansa Productora, una pequeña empresa audiovisual independiente. Su más reciente documental **Para su Tranquilidad, Haga su Propio Museo**, dirigido junto a Pilar Moreno, es parte de la Competencia Oficial de Largometraje Documental Iberoamericano del FICG. Anteriormente Ana dirigió tres largos documentales: **Curundú** (2007), **Reinas** (2013) y **La Felicidad del Sonido** (2016) en los cuales comparte diferentes perspectivas sobre la sociedad panameña y explora el sentido de pertenencia. Sus películas han sido mostradas en numerosos festivales internacionales, como IDFA, HotDocs, Málaga, Biarritz, La Habana, BAFICI, Documenta Madrid, Cinelatio Toulouse entre otros, y también han recibido premios en el IFF Panamá, CRFIC Costa Rica, el Festival Ícaro y el Festival Millenium en Bruselas, Bélgica. Desde el 2012 Ana es videógrafa del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, donde colabora para comunicar la ciencia al público.

Próximamente Ana estará filmando su primer largometraje de ficción, titulado **Querido Trópico**, proyecto ganador del primer lugar del Fondo de Producción Cinematográfica de Panamá (DICINE) 2021.

MARIA FERNANDA CÉSPEDES RUIZ

Directora General de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas FIACINE (2017-Actualidad)

Entidad que reúne las Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas de 13 países de la región: Argentina – Brasil – Chile – Colombia - Ecuador – España – Guatemala - México – Paraguay – Perú - Portugal - República Dominicana y Venezuela. Entidad en la cual lidera los proyectos:

- FIACINE Mujeres – Equidad de la mujer en la industria cinematográfica de Iberoamérica.
- Cine y Educación en Iberoamérica
- Cine Accesible en Iberoamérica
- Creación de Red Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Directora Ejecutiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (2014-2021).

Entidad en la cual lideró los siguientes procesos de investigación, promoción y fortalecimiento de la industria cinematográfica colombiana:

- Rumbo a los Macondo (exhibición alternativa de cine colombiano).
- Al ritmo de Macondo (cine concierto filarmónico de cine colombiano)
- Manual de funciones cargos y créditos del cine colombiano (publicación de industria).
- Semilleros Macondo (formación de industria).
- Mujeres de Macondo (proyecto igualdad de género en la industria cinematográfica colombiana).
- Libros de película FILBO Cine (mercado de contenidos entre editores literarios y productores cinematográficos).
- Premios Macondo (Premios Nacionales de cine en Colombia) Ediciones: 2015-2016-2017-2018-2019.
- Fondo Netflix de ayuda al sector audiovisual colombiano (Covid19).

Experiencia en cooperación cultural entre América Latina y Europa, formulación y ejecución de proyectos, alianzas público privadas y diseño e implementación de estrategias para la creación de redes colaborativas del sector cultural iberoamericano.

Miembro fundadora del Movimiento de Mujeres del sector audiovisual de Colombia – MUSA.

Premio UNESCO - Fondo Internacional para la Diversidad Cultural con el Proyecto SOMOS DIVERSAS para FIACINE.

Lunes 13 de junio

11:00 a 13:00 horas

MESA 3: Retos en las políticas y prácticas de inclusión y equidad en la industria del cine y el audiovisual.

María Novaro, Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)

Cristián Calónico, Director General del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX)

Inna Payán, Productora

MARÍA NOVARO

Cineasta mexicana. Su película *Danzón* fue presentada con éxito en el Festival de Cannes 1991. Se inició con el Colectivo Cine Mujer en 1979, realizando documentales sociales en 16mm. Estudió Sociología en la UNAM, Cine en el CUEC, en el Sundance Institute (EU) y en la EICT (Cuba). Actualmente es Directora General del IMCINE.

Ha sido guionista y directora de todas sus películas, así como productora de las más recientes. Entre sus largometrajes se encuentran: *Lola, Danzón, El jardín del edén, Sin dejar huella, Las buenas hierbas y Tesoros.*

CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO

Estudió Sociología y Cine en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diversas universidades y espacios culturales de México y Latinoamérica. Fue profesor en la UNAM durante 15 años y de la Universidad Autónoma Metropolitana durante 35 años, así como profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ha sido director, fotógrafo, guionista y editor en diversos cortometrajes y programas de televisión. Ha realizado varios documentales en forma independiente, entre los que

destacan *El Plebiscito: Una Experiencia Democrática*, una serie de cuatro documentales sobre el EZLN y *El Cause de la Memoria*.

Fue fundador y director de la productora Producciones Marca Diablo y Coordinador General de las primeras diez ediciones del festival *Contra el Silencio Todas las Voces*.

Ha sido miembro de comités PACMIC, FOPROCINE y EFICINE, dictaminadores del FONCA, así como jurado de distintos festivales en México, Asia y América Latina. Actualmente es Director General del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México.

INNA PAYÁN

Productora mexicana con 20 años de experiencia en la industria audiovisual, con más de 25 películas producidas y 6 series de TV. Fundadora de Animal de Luz Films, empresa que desde 2011 se ha posicionado como una de las principales productoras mexicanas de cine comercial y de autor.