

Los retos de Retes

El 25 de marzo de 1947, el reconocido director de teatro Ignacio Retes y la actriz Lucila Balzaretti asisten al nacimiento de su hijo, José Ignacio Gabriel Jorge Retes y Balzaretti, –Gabriel Retes–, su tío José Revueltas firma como testigo, su acta de nacimiento. Debido a la profesión y pasión artística de sus padres, Retes convive desde pequeño con grandes actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, músicos, poetas, pintores e intelectuales.

A los doce años, bajo la promesa de no descuidar la escuela, su padre lo acepta como actor y debuta en el teatro al lado de Ignacio López Tarso, Enrique Rambal, José Gálvez, Lucy Gallardo, Leonor Llausás, entre otros actores.

En 1969, bajo la dirección de su padre, Retes actúa en *Los Albañiles* obra original de Vicente Leñero; el cineasta Alejandro Galindo, complacido con su trabajo, lo invita a participar en la película *Cristo 70*. Gabriel Retes se enamora del cine y se desempaña como actor en cintas de Jorge Fons, Luis Alcoriza, Miguel Littín, Gilberto Gazcón, Sergio Olhovich, Carlos Bolado, hasta alcanzar 45 películas como actor.

Ese mismo año participa en un concurso de cortometrajes filmados en super-8 milímetros y al lado de otros superocheros crea la Cooperativa de Cine Marginal. Retes gana varios premios actuando, dirigiendo y produciendo sus propios cortos. Un año después, el escritor cubano Jesús Díaz le cede los derechos de su libro de cuentos *Los Años Duros*, premio Casa de las Américas; Retes lo adapta y dirige su primer largometraje *Los años duros*, película con la cual gana todos los premios del primer concurso convocado por la ANDA para cine filmado en super-8.

En 1975, Retes se aventura en la industria fílmica mexicana con la adaptación cinematográfica de la novela de Armando Ramírez, *Chin Chin el Teporocho*, la película más taquillera de ese año. En 1976, dirige *Nuevo Mundo*, la película producida en México más costosa hasta entonces; tras el cambio de gobierno la cinta es prohibida por retratar la invención de la virgen de Guadalupe. No obstante, Retes continua su carrera como cineasta y dirige *Flores de Papel* (1977), adaptación al cine realizada por él y su padre del texto de Egon Wolf, dramaturgo chileno; la cinta participa en la competencia oficial del Festival de Berlín.

Los retos de Retes

Ante la difícil situación del cine mexicano en 1978, Retes forma la Cooperativa Cinematográfica Río Mixcoac, la primera en el país. A partir de ese momento, Retes se convierte en un autor independiente. Ese año filma *Bandera Rota*, película galardonada con el premio *Konsomol* otorgado por la juventud en el Festival Internacional de Cine de Moscú y con la mención especial del jurado en el primer Festival Latinoamericano de la Habana, Cuba. Posteriormente, Retes gana ese mismo festival con *Bienvenido Welcome* (1994) y *Un Dulce Olor a Muerte* (1998).

También bajo el esquema cooperativista, Retes dirige *Mujeres Salvajes* (1980), su primer filme de acción comercial. Su éxito en taquillas, es irrefutable. Gracias a su independencia y su lucha sindical, es considerado un cineasta clave de Nuevo Cine Mexicano, originado en los años setenta.

En la década de los ochenta, colabora con Alberto Isaac, José Estrada, Jorge Fons, Felipe Cazals y Sergio Olhovich en la creación del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Una vez consolidada la institución, filma dos cintas premiadas en múltiples festivales internacionales: *Los Náufragos del Liguria* y *Náufragos II: Los Piratas*, películas infantiles adaptadas de las novelas de Emilio Salgari.

Actualmente, Gabriel Retes es uno de los directores mexicanos más prolijos y reconocidos nacional e internacionalmente. Ha realizado 20 largometrajes de ficción. Ha participado en la competencia oficial de cuatro festivales FIAP: en Berlín con *Flores de Papel*, en Montreal con *El Bulto* y *Nuevo Mundo* y, en Moscú con *Bandera Rota* y *Un Dulce Olor A Muerte*.

La mayoría de sus filmes ha sido laureados en festivales internacionales de cine: ganó tres Corales en La Habana, Cuba; dos Pitirris en San Juan, Puerto Rico; una India Catalina en Cartagena de Indias, Colombia y dos Kikitos en Gramado, Brasil. Asimismo, se ha hecho acreedor de dos premios FICPRESI, dos premios OCIC y dos premios de la Federación Internacional de Cine Clubs. En México, sus cintas han recibido 17 nominaciones y ganado ocho Arieles. Catalogadas dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano se encuentran *El Bulto* (1991), *Bienvenido Welcome* (1994) y *La Ciudad al Desnudo* (1989)

Los retos de Retes

Por su larga trayectoria como cineasta también ha sido merecedor de homenajes en tanto en México como en el extranjero: Italia, Colombia, Chile y México. En Hispanoamérica se han realizado retrospectivas con su cine, destacan: Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2012), Cineteca Nacional, Ciudad de México (2011), Centro Cultural Cabañas, Guadalajara (2010), Cinemateca de Buenos Aires, Argentina (1998), Cinemateca de Montevideo, Ecuador (1998), Cinemateca de Lima, Perú (1998), Cinemateca La Paz, Bolivia (1998), Cinemateca de Bogotá Colombia (1997), Cinemateca de Caracas, Venezuela (Marzo 1996), Cinemateca de Madrid, España (1996) y Cinemateca de Lisboa, Portugal (1996).

Además ha recibido las llaves de la ciudad en Beauvais, Francia y Cartagena de Indias, Colombia. Fue becario de la John Simon Guggenheim Foundation (1997) y cuatro veces becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte (S.N.C.A). En 2001 estuvo como Agregado Cultural de México en La Habana, Cuba y de 2001 a 2003 como Agregado Cultural de México y Director del Instituto de México en San José de Costa Rica.

Enamorados la cinta más reciente de Retes, estrenada en el Festival Internacional de cine en Guadalajara, sigue un circuito de festivales en busca de distribución; en post-producción se encuentra la serie de televisión homónima.

Actualmente Gabriel Retes trabaja en *Identidad tomada*, guion que obtuvo el apoyo de FIDECINE, y que se encuentra en proceso de preproducción para comenzar el rodaje en mayo. También inaugurará una retrospectiva de su obra fílmica que se realizará en abril de 2018 en la Cineteca Nacional y se titulará “Los retos de Retes”.

-
- 65 Películas como cineasta
 - 20 Películas como director
 - 31 Películas como productor
 - 45 Películas como actor
 - 7 Obras de teatro dirigidas
 - 12 Obras de teatro actuadas
 - 4 Obras de teatro producidas
 - 30 Premios internacionales
 - 33 Premios nacionales
 - 13 Retrospectivas
 - 6 Veces Jurado internacional
 - 13 Homenajes por trayectoria
 - Agregado cultural de México
en Cuba y en Costa Rica
-