

Una película de policías (Alonso Ruizpalacios, 2021)

Raúl Briones in A Cop Movie (Alonso Ruizpalacios, 2021)

Estrategias cinematográficas globales

Dr. Francisco López Ruiz

Hace 30 años parecía imposible que cineastas de México tuvieran nominaciones a los Premios Oscar —ya no digamos quedarse con la estatuilla—. Y sin embargo, la última década fue «secuestrada» por Cuarón, Iñárritu y Del Toro, quienes ganaron la mitad de los premios de dirección en un *sexenio mexicano*. Esta visibilidad global —iniciada por Salma Hayek y los *Three Amigos*— es hoy una realidad para docenas de profesionales que se dedican al guionismo, actuación, cinefotografía, diseño de producción y diversas profesiones creativas audiovisuales. No se trata de accidentes aislados ni chispazos de genialidad, sino de la internalización de numerosos procesos: la comprensión y uso de lenguajes audiovisuales globales, una creciente capacidad para realizar productos cinematográficos y televisivos con calidad mundial, la búsqueda constante de estructuras narrativas sorprendentes, experimentación con formatos híbridos y géneros cinematográficos diversos, la construcción de un *networking* internacional y una profesionalización sistemática de alto nivel que consolida cada vez más a [cineastas transnacionales](#) de México.

Las herramientas creativas y tecnológicas están disponibles desde hace décadas para cualquier persona que cuente con Internet. Conocimiento y *software* que antes costaban millones de dólares hoy están disponibles por un precio mínimo. Cineastas de Seúl, Los Ángeles, Londres y CDMX usan cotidianamente estos recursos. Quienes no conocen o no usan dichas estrategias se encuentran en desventaja en mercados creativos especializados, competitivos y transnacionales.

[Obāchan](#) (dir. estudiante Nicolasa Ruiz, UABC, 2020) | Mejor Cortometraje Latinoamericano del 37° FIC de Mar del Plata

Behua Xiñá' (Huachinango rojo, dir. Cinthya Lizbeth Toledo Cabrera 2023) | Premio del Jurado DOQUMENTA 2024 | Nominación Ariel 2024

No sólo eso: hoy también es posible hacer cine con calidad global sin vivir en los grandes *hubs* de creación audiovisual. Por ejemplo: la joven cineasta [Cinthya Toledo](#) dirigió a una *crew* reducida para realizar *Behua Xiñá'* (2023), creado con fascinantes [conceptos cinematográficos](#) desde la tesis de Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Este cortometraje documental —narrado en idiomas zapoteco y castellano— aborda la costumbre binnizá del Istmo de Tehuantepec de [«raptar» adolescentes](#); las chicas entonces deben casarse... pero sólo después de «demostrar» su virginidad. En sintonía con la creatividad disruptiva que ubica a México como referente mundial, *Behua Xiñá'* ya cuenta con una nominación a los Premios Ariel 2024, el Premio del Jurado del festival internacional DOQUMENTA 2024 y reconocimientos en eventos como el Vancouver Latin American Film Festival, la 18ª Muestra de Cine y Video Indígena Chile 2024 y el Festival Zanate de Colima.

Sin embargo, cuando estudiantes de cine, comunicación, periodismo y animación realizan sus narraciones audiovisuales, no necesariamente implementan las herramientas creativas disponibles, aún si conocen los recursos porque los han estudiado durante su formación universitaria. Estrategias como la creación de [storyboards](#) y [moodboards](#) para escribir [guiones](#), potenciar [símbolos](#) o establecer [atmósferas](#) son desaprovechadas, aún si son útiles para definir una [identidad](#) audiovisual que ayude a los cortometrajes a destacar en festivales internacionales de cine.

Cortometraje universitario *Saudade* (dir. Claudia Franco, UDLAP, 2019) | Diez selecciones oficiales

Montse Villegas López · 3rd

Lic. en Comunicación | Dirección, AD, Guión, DP | Fotógrafa de Estudio y Eventos | Concept Designer

Mexico City, Mexico · [Contact info](#)

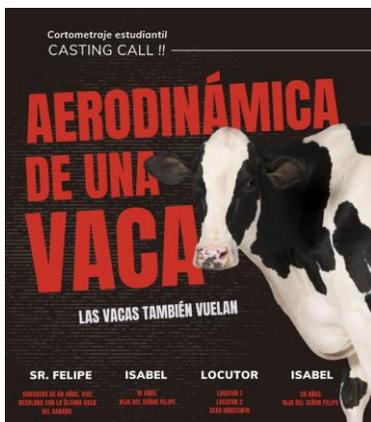
Freelance (Self employed)

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Cortometraje [En el lugar indicado](#) (dir. Montse Villegas, IBERO, 2022) con 37 selecciones oficiales y tres premios internacionales

¿Por qué hay estudiantes que logran visibilidad global para sus cortometrajes, mientras que otras personas no lo consiguen aún proponiéndoselo? Quizá la ausencia más sorprendente en muchos cortometrajes universitarios sea la falta de estrategias creativas que otorguen personalidad distintiva a la narración, como si ensamblar planos y articular una historia fuera suficiente para acceder a los circuitos internacionales de cine. Estudiantes que se plantean la presencia en festivales *antes* de escribir el guion obtienen mejores resultados que quienes ya tienen un audiovisual producido y sólo entonces se preguntan cómo insertar su trabajo en una *ruta de festivales*. En este [Plan Internacional para Cortometrajes](#) hay nueve estudios de caso con estrategias exitosas de estudiantes menores a 25 años de edad —seis directoras, tres directores.

El *concepto de diseño* surge en la arquitectura, la escenografía teatral y el diseño de producción cinematográfico; un ejemplo es la ampliación de la [Cineteca Nacional](#) en Coyoacán, que pudo ser diseñada como un cine comercial y en cambio se inspira en la vida universitaria dentro de un campus. El [diseño visual](#) de la 29ª Bienal de São Paulo demuestra cómo un concepto detona múltiples ideas viables muy diferentes entre sí.

Aerodinámica de una vaca (dir. Emilia Hernández, 2024) | Selección 3er Festival Internacional de Cortometrajes del Tec de Monterrey

Whiplash (dir. Damien Chazelle, 2014) | imdb.com

Películas creadas con base en conceptos poderosos y sugerentes son [Alien](#) (dir. Ridley Scott, 1979), [Corre, Lola, corre](#) (dir. Tom Tywyker, 1998), [Whiplash](#) (dir. Demian Chazelle, 2013 y 2014), [Roma](#) (dir. Alfonso Cuarón, 2018), [Una película de policías](#) (dir. Alonso Ruizpalacios, 2021), [Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo](#) (dir. Matías Gueilburt, 2022) y [Una jauría llamada Ernesto](#) (dir. Everardo González, 2023).

Me emociona muchísimo ver la manera en que creadoras mexicanas usan estrategias cinematográficas globales para promover sus películas. [Tótem](#) (dir. Lila Aviles, 2023) pudo aparecer brevemente en cartelera pero fue premiada en la Berlinale, ingresó a la *shortlist* de los Premios Oscar, y tiene 11 nominaciones a los Premios Ariel; ahora se transmite en Netflix. El documental [El eco](#) (dir. Tatiana Huezo, 2023) triunfó en la Berlinale, también realizó una impresionante *ruta de festivales*, tiene siete nominaciones a los Premios Ariel y Netflix la exhibirá a nivel global. Óperas primas como [Huesera](#) (dir. Michelle Garza Cervera, 2022), [Adolfo](#) (dir. Sofía Auza, 2023) y [Corina](#) (dir. Urzula Barba Hopfner, 2024) consolidaron su futuro desde los festivales internacionales de cine de Guadalajara, Guanajuato, Monterrey y Morelia, y ahora pueden enfrentar su exhibición comercial en México.

El eco (dir. Tatiana Huezo, 2023) | *Corina* (dir. Urzula Barba Hopfner, 2024) | *Tôtem* (dir. Lila Avilés, 2023)

En el caso de jóvenes estudiantes de cine, comunicación, periodismo y animación, los festivales internacionales de cine son una oportunidad invaluable para visibilizar su trabajo, obtener retroalimentación y comenzar una carrera en la industria audiovisual. Nunca como ahora había sido tan fácil para cineastas jóvenes presentar sus trabajos en foros internacionales. La inmersión intensa requerida para rodar un cortometraje se puede movilizar no sólo para activar competencias profesionales valiosas, sino también para catapultar la proyección global de quienes inician sus carreras en el cine. Para ello sería conveniente establecer pequeños —pero decisivos— cambios de estrategia creativa desde preproducción y hasta la definición de la *ruta de festivales*.

Talleres profesionales de alto nivel dirigidos a jóvenes cineastas que deseen impulsar la internacionalización de sus cortometrajes universitarios desarrollarían estas competencias creativas:

- FILMMAKERS' CREATIVE TOOLKIT
- Concepto cinematográfico
 - Estructuras narrativas
 - *Storyboard, moodboard y palette*
 - Visualidad contemporánea
 - Hibridación de géneros
 - Perspectivas transnacionales
 - *Networking* global

Dr. Francisco López Ruiz
jfrancisco.lopez.ruiz@gmail.com
[website](#)