
Programa del Coloquio Internacional

REDIC-FICG 40

5 y 6 de junio de 2025

**Imágenes en Conflicto:
La Crisis en el Cine Iberoamericano**

Sala 5 - Cineteca FICG

40 Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Horario general: 10:00 – 16:00 hrs.

Jueves 5 de junio

10:00 – 11:00 | Inauguración

- Presentación a cargo de REDIC:
Fabiola Alcalá (UDG / REDIC) y Estrella Araiza (FICG)
- Modera:
Álvaro Fernández (UDG / REDIC)

Conferencia Inaugural:

La mirada de colonialidad en el cine colombiano de ficción

Libia Stella Gómez Díaz (Universidad Nacional de Colombia)

Semblanza de la ponente:

Doctora en Arte y Arquitectura, Magíster en Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura y Realizadora de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Tesis Doctoral: *Husmear por las Ventanas, Miradas a Motivos de Violencia en Seis Películas Colombianas de Ficción*. Autora del libro de crítica y análisis cinematográfico: *La Mosca Atrapada en una Telaraña: Buñuel y Los Olvidados en el Contexto Latinoamericano*. Editora de *Cuadernos de Cine Colombiano # 34 (Dirección de Actores)*. Directora y profesora de medios audiovisuales de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Guionista y directora de películas como *La Sombra del Juez* (2025), *Les Digo Almas* (2024 sin estrenar), *Coraje* (2024, sin estrenar), *Un Tal Alonso Quijano* (2020), *Ella* (2015), *La Historia del Baúl Rosado* (2005), entre otras tantas más.

Contacto: lsgomezd@unal.edu.co

Resumen de la ponencia:

La llegada de los españoles a América en 1492 convirtió a este territorio en un tesoro para la expansión del modelo europeo de acumulación de capital. Pero, para que ello fuera posible, los foráneos impusieron unas lógicas de ser, pensar, sentir y estar que pretendieron situar a los pobladores de nuestro continente en una suerte de estadio inferior de civilización. Esta lógica de la colonialidad aún no ha culminado: lo que somos hoy conserva fuertes trazas del proceso colonizador. No nos pensamos por fuera de la lógica de la modernidad.

El cine que hacemos en Latinoamérica no es ajeno a este fenómeno. Los fondos y festivales europeos, si bien se han constituido en una fuente fundamental de financiación y visibilidad para nuestras películas, han terminado por influir en la mirada de algunos cineastas latinoamericanos, generando una tendencia hacia el “realismo crudo”. Esta conferencia aborda la persistencia de la colonialidad en la producción audiovisual del Sur Global, especialmente del cine colombiano de ficción, y el peligro de construir una única

mirada sobre Colombia. Aunque se reconoce la importancia de estos apoyos, se plantea la necesidad de generar una cinematografía diversa, con personajes con agencia y propuestas que emerjan desde los territorios.

11:00 – 13:00 | Mesa 1: Narrativas en tensión — Representaciones de la crisis en el cine iberoamericano

- Modera Fabiola Alcalá (UDG / REDIC)

Mesa 1 - primera ponencia:

Turismo y crisis en el cine latinoamericano: el caso de *Sundown* (2021) de Michel Franco
Nadia Lie (Universidad de KU Leuven)

Semblanza de la ponente:

Nadia Lie es catedrática de literatura y cine latinoamericanos en la KU Leuven, Bélgica. Fue profesora visitante en varias universidades de América Latina y coordinadora del proyecto internacional TRANSIT, sobre el paradigma del transnacionalismo, el cual fue cofinanciado por la Unión Europea y la Universidad de Los Angeles, California. Coordinó numerosos volúmenes sobre literatura comparada y estudios culturales, los últimos siendo *Nuevas perspectivas sobre la transnacionalidad del cine hispánico* (Brill, 2017) e *Interculturalidad para las ciencias humanas* (Leuven University Press, 2025). En la actualidad se dedica al estudio del turismo en América Latina.

Contacto: nadia.lie@kuleuven.be

Resumen de la ponencia:

La palabra 'crisis' (del griego '*Krinein*') remite tanto a la idea de una ruptura y de un cambio como a la de un juicio o discernimiento. Esta ponencia examina la relación entre estas dos facetas de la noción en *Sundown*, película bilingüe del director mexicano Michel Franco, que se centra en un hombre británico que está pasando unas vacaciones de lujo en Acapulco, primero con su familia, y luego sin ella. Inscribiéndose en un interés creciente por el tema del turismo en el cine internacional contemporáneo, *Sundown* muestra cómo, precisamente, la ficción de felicidad - en la que descansa la práctica del turismo - genera su contracara: la crisis de la concepción turística de la felicidad. Mediante el análisis de esta película, reflexionaremos sobre el porqué de la atracción entre la noción de crisis y el tema del turismo, que se ha hecho cada vez más presente en el cine latinoamericano actual. Mostraremos cómo las ficciones turísticas, al proyectar una imagen idílica de la vida, generan precisamente contradicciones de crisis en la literatura y el cine de hoy.

Mesa 1 - segunda ponencia:

El thriller político como reflexión sobre el poder en el cine de Santiago Mitre. *Episodio II. La Cordillera o la Cumbre del Mal* (2017)

Mónica Sataráin (Universidad de Buenos Aires)

Semblanza de la ponente:

Mónica Satarain, periodista, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Autora de publicaciones académicas en Argentina, España, Francia, Austria y Alemania. Doctora en artes, UNLP y Magíster en Comunicación y Cultura, UBA. Dirige el Colectivo interdisciplinario Art-Kiné Internacional, red de teoría e investigación cinematográfica fundada en Buenos Aires, con sedes activas en la Universidad Carlos III de Madrid; en la Universidad de Granada, España, y en la Universidad de Viena, Austria, desde 2012.

Contacto: monicasatarain@hotmail.com

Resumen de ponencia:

Se analiza la trilogía sobre el poder del director Santiago Mitre, desde *El estudiante* (2011), pasando por *La cordillera* (2017), hasta *Argentina 1985* (2022), su última película, ampliamente reconocida y nominada al Oscar. El enfoque es interdisciplinario e incluye historia política contemporánea, análisis estético, teoría de la comunicación y psicología de las artes.

El objeto central de este trabajo es *La cordillera*, segunda entrega de la trilogía. En los tres films se representan distintas formas de poder político en contextos de crisis, mediante ficciones potentes que se sostienen en estructuras formales propias del cine de género. Mitre cita a referentes como Polanski, Kubrick o Hitchcock, y combina suspenso, thriller, melodrama, terror y cine fantástico. Este último, en *La cordillera*, provocó tanto elogios como críticas. Su cine produce discursos sobre el poder político en contextos contemporáneos o históricos cruciales, muchas veces vinculados a la geopolítica latinoamericana y a su relación con los poderes globales de Occidente.

Mesa 1 - tercera ponencia:

El biopic como discurso de la crisis política de la década del 30. *El Mural* (2010) de Héctor Olivera.

Susana Markendorf (Universidad de Buenos Aires)

Semblanza del ponente:

Doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada y Licenciada en Ciencias Antropológicas. Docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Participó en el Programa Internacional de Investigación sobre Cine Argentino y Literatura (2014-2016). Ha dictado conferencias y participado en congresos nacionales e

internacionales sobre cine argentino, y publicado en libros y revistas científicas. Fue jurado en certámenes internacionales sobre Neurocomunicación y Neuromarketing (U. Complutense de Madrid, 2023-2024), e integra comités científicos y evalúa publicaciones como *Fotocinema* y la *Revista de Comunicación* (SEECI). Desde 2014, es secretaria general del Grupo Interdisciplinario de Investigación Art-Kiné Internacional.
Contacto: smarkendorf@hotmail.c

Resumen de la ponencia:

Se analiza la última película de Héctor Olivera, *El mural* (2010), que define retrospectivamente su obra centrada en marcos históricos. Olivera ha abordado hechos traumáticos de la historia reciente, luchas por el poder y crisis políticas que también interesan al mercado exterior por su anclaje en la memoria colectiva. Entre sus películas más destacadas se encuentran *La Patagonia Rebelde* (1974), sobre la represión militar a una huelga obrera en los años 20; *No habrá más pena ni olvido* (1983), sobre los enfrentamientos entre facciones peronistas; *La noche de los lápices* (1986), sobre la represión a estudiantes durante la dictadura; *El caso María Soledad* (1993), sobre el asesinato de una joven a manos de "hijos del poder"; y *Ay Juancito!* (2004), sobre los primeros gobiernos peronistas. *El mural*, coproducida con México, narra la creación de *Ejercicio Plástico* de David Alfaro Siqueiros. La película se ambienta en la década infame (1930-1943) y, desde una narración clásica, reinterpreta las contradicciones y crisis políticas y sociales de la época.

Mesa 1 - cuarta ponencia:

Ciro y yo (2018): Conflicto, violencia y paz, una perspectiva desde la complejidad a través del cine documental

Omar García Macías y Sara Duque García

(Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla)

Semblanza de los ponentes:

Omar García Macías: Cineasta e investigador. Docente de tiempo completo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Egresado de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba (EICTV) y del programa doctoral en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad (posgrado de investigación SNP), por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Trabaja en la industria como cinefotógrafo en ficción y documental, así como docente-investigador para licenciaturas en cinematografía como la LCyPA en UPAEP-Puebla, en el CCC en CDMX y la EICTV en Cuba.

Contacto: omar.garcia01@upaep.mx

Sara Duque García: Maestra en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad (posgrado de investigación SNP) por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cineasta egresada

de la Licenciada en Cine y Producción Audiovisual de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es docente de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Forma parte de La Red de Investigación sobre Cine Latinoamericano (RICILA), y de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR).

Contacto: sara.duque21@gmail.com

Resumen de la ponencia:

Para Morin (1990), la complejidad no equivale a dificultad, sino a una forma de pensamiento que rechaza las respuestas reduccionistas para abarcar la realidad desde múltiples aristas. El conflicto armado colombiano, uno de los más intrincados y devastadores a nivel global (Peco y Peral, 2006), debe abordarse desde esta perspectiva, ya que simplificarlo impide comprender sus causas, consecuencias y posibles caminos hacia una paz duradera.

El cine documental, según Rabiger (2005), muestra una parte de la realidad filtrada por una mirada. Muchas veces ha sido utilizado como herramienta de poder, priorizando valores estéticos o prejuicios sobre la comprensión profunda de las problemáticas sociales. No obstante, algunas obras permiten generar puentes de diálogo y nuevas formas de entender la realidad.

El cine colombiano ha retratado el conflicto desde diversas perspectivas, como en *Los colores de la montaña* (2010), *Tantas Almas* (2019), o *Impunity* (2010). Esta comunicación se centra en *Ciro y yo* (2018), analizando cómo una historia individual puede, desde la empatía y la afectividad, ofrecer una visión compleja del conflicto, visibilizando sus múltiples consecuencias sociales y reflexionando sobre los diálogos de paz y sus efectos en las víctimas.

13:00 – 14:00 | Receso / comida

14:00 – 16:00 | Proyección de película

- Modera Alejandra Sañudo (ITESO / REDIC)

Exhibición de película:

La Falla (2024)

Alana Simões Orozco (directora)

Semblanza de la directora:

Alana Simoes es cineasta y académica. Su actividad se centra en la dirección de proyectos de investigación-creación desde la no ficción y en la investigación académica y la

formación. Entre sus líneas de investigación se encuentran nuevas narrativas (abordajes desde la crítica y la negatividad en la no ficción), la dimensión ética en la construcción audiovisual y la representación.

Contacto: alanasi@cinematropodos.com

Sinopsis de la película:

La maestra Celeste ha sido transferida a otra escuela y tiene pocos días para convivir con los alumnos de primaria que se iniciaron con ella. Juntos viven un mes de septiembre cargado de movimientos, rumbos y revelaciones, en el entrañable universo de un salón de clase en un pueblo de Jalisco, México.

Ficha técnica:

Título: La Falla (2024)	Dirección y guion: Alana Simões
Duración: 81 min	Documental
Productora: Cinematrópodos	Distribuidoras: FiGa Films y Artegios

Viernes 6 de junio

10:00 – 12:30 | Mesa 2 – Territorio, cuerpo y medio ambiente: imágenes del conflicto

- Modera Yolanda Campos (UDG / REDIC)

Mesa 2 - primera ponencia:

A orillas del colapso: ecologías ribereñas y emergencias hídricas en el ecodocumental mexicano contemporáneo

Lya Morales (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Semblanza de ponente:

Doctora en Literatura Comparada por King's College London, Maestra en Literatura y Filosofía por la University of Sussex y Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha sido profesora en el programa de Literatura Comparada en King's College London. Su investigación conecta las humanidades ambientales y energéticas con los estudios culturales latinoamericanos, con un enfoque específico en el

cine documental y el periodismo narrativo. Actualmente es Investigadora Posdoctoral (SECIHTI) en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Contacto: lyacamillemorahdez@gmail.com

Resumen de la ponencia:

Esta ponencia analiza críticamente los documentales *Resurrección* (Polgovsky, 2016) y *El Remolino* (Herrero Garvín, 2016) como ejemplos del ecodocumental contemporáneo en México. Ambos se articulan desde espacios fluviales afectados por degradación ambiental, precariedad socioeconómica y violencia ecológica, como expresiones del capitalismo neoliberal global. Desde marcos críticos como las humanidades azules y los estudios ecofílmicos, se examinan las relaciones hidrosociales y la gestión del agua por intereses corporativos y estatales.

Resurrección se centra en El Salto, comunidad asentada junto al río Santiago, severamente contaminado por un corredor industrial con regulación ambiental laxa. El filme denuncia un sistema capitalista que explota cuerpos, territorios y naturalezas consideradas desechables. *El Remolino*, por su parte, retrata la vida de una familia campesina en la zona del sistema hídrico Grijalva-Usumacinta, mostrando el impacto de las inundaciones, la deforestación y el desarrollo hidroeléctrico sobre la vida comunitaria. Ambos se distancian de convenciones visuales del documental ambiental tradicional, optando por una cámara contemplativa propia del *slow cinema*, que permite observar formas de “violencia lenta” (Nixon, 2011). Así, estos filmes visibilizan daños estructurales, saberes locales y denuncian la conversión de ríos en mercancías dentro del proyecto neoliberal global.

Mesa 2 - segunda ponencia:

De la utopía paródica a la distopía post-apocalíptica: imaginarios futuros del cine mexicano
Josua Bocanegra Marín (UNAM)

Semblanza del ponente:

Licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, autor y coautor de artículos y libros en torno a la formación de las personas, la literatura y filosofía del romanticismo alemán y la filosofía alemana del siglo XIX. También ha participado como ponente en congresos nacionales en torno a la investigación y discusión de la filosofía de la educación, así como la crítica de cine y literatura. Actualmente se dedica a la investigación e historización del cine y la literatura de ciencia ficción en México.

Contacto: ginesnapal@gmail.com

Resumen de la ponencia:

La ciencia ficción ha sido un vehículo privilegiado para imaginar los futuros posibles y exponer las crisis del presente. Aunque más visible en cinematografías como la estadounidense o japonesa, el cine mexicano también ha planteado la pregunta: ¿qué

futuro nos espera? Desde la década de 1930, y especialmente entre 1960 y 1980, la ciencia ficción nacional se activó con cintas como *El sexo fuerte* (1951), *La nave de los monstruos* (1960) y *México 2000* (1983), que mostraban utopías tratadas como parodias, reflejando escepticismo sobre la posibilidad de un México mejor.

A partir de los años 80, influido por filmes como *Blade Runner* o *The Terminator*, el cine mexicano viró hacia la crítica distópica. Películas como *Utopía 7* (1995), *2033* (2009) e *Itu Ninu* (2023) representan futuros desalentadores que critican la supremacía tecnológica, el autoritarismo y la crisis climática. Estas ficciones revelan que el futuro imaginado no es más que una proyección de nuestros temores actuales. Esta ponencia propone explorar esas imágenes del porvenir y las condiciones materiales que las posibilitan, destacando cómo tanto las utopías burlonas como las distopías apocalípticas funcionan como críticas al presente o afirmaciones de valores conservadores.

Mesa 2 - tercera ponencia:

M20: Ejido Matamoros (2023), un documental desde la perspectiva del cuerpo, danza y territorio

Rosa Beltrán y **Lizbeth Muñoz** (Universidad Autónoma de Baja California)

Semblanza de las ponentes:

Rosa Beltrán: Doctorante en Educación y Comunicación Social por el IUAC de México. Coordinadora del FANCI-Foro de Análisis y Crítica Cinematográfica. Documentalista de *Alegorías de la Tierra Calafia* y *La Fiesta de La Misión*. Coordinación libros *El placer de Ver* (2024), *Vistas, visionados y visiones* (2024). Miembro de CEDECINE y SEPANCINE. Jurado EFICINE y FOCINE Distribución 2023/ 2024.

Contacto: rosa.beltran@uabc.edu.mx

Lizbeth Muñoz: Doctorante en Educación por Universidad Xochicalco. Maestra en Educación por Cety's Universidad y Licenciada en Ciencias de la Educación, por la UABC. Se desarrolla en educación, gestión cultural y la procuración de fondos para la cultura. Colabora en investigaciones del ámbito educativo.

Contacto: liz_munoz@uabc.edu.mx

Resumen de la ponencia:

La danza ha sido parte inherente de la cultura como forma artística y medio de transmisión de valores colectivos. En todas las sociedades, las expresiones dancísticas, ya sean sagradas o profanas, han servido para reforzar vínculos sociales y preservar patrimonios culturales. En el documental *M20: Ejido Matamoros*, de Leonor Maldonado, coreógrafa y bailarina, se presenta la danza como una vía para comunicar la situación de inseguridad en una ciudad fronteriza, explorando su potencial para transmitir discursos políticos.

El filme muestra un baile que fusiona pasos tradicionales con hip hop, expresando la manera en que los jóvenes encuentran en la danza un espacio seguro de pertenencia. Dentro del grupo, los bailarines adquieren un rol vital y son admirados por su comunidad; fuera de él, vuelven a ser parte de una estadística, personas en situación de vulnerabilidad. A través de testimonios, coreografías e imágenes, el documental articula una narrativa de cuerpos que dialogan con el territorio, revelando una frontera marcada por la violencia, pero también por la resistencia. Este análisis se centra en cómo el lenguaje audiovisual se convierte en canal de visibilización del vínculo entre danzantes y espectadores, y en la danza como acto de catarsis, identidad y refugio.

Mesa 2 - cuarta ponencia:

Masculinidades y desposesión en *El norte sobre el vacío* (2022)

Maximiliano Maza (Tecnológico de Monterrey)

Semblanza del ponente:

Investigador de cine mexicano. Doctor en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Nivel 1, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Sus líneas de investigación estudian la conexión entre espacio, memoria, género, identidad y cultura audiovisual en México.

Contacto: mazamaximiliano@gmail.com y mmaza@tec.mx

Resumen de la ponencia:

El norte sobre el vacío (Alejandra Márquez Abella, 2022) aborda la crisis de las masculinidades en un contexto de creciente violencia en México. A través de tensiones familiares, territoriales y de poder, la película muestra cómo la masculinidad hegemónica —basada en el control y la protección— se desestabiliza frente a la incertidumbre y el miedo. Esta transformación no solo afecta al individuo, sino que refleja una crisis social más amplia, donde el concepto de seguridad empieza a redefinirse desde la vulnerabilidad.

La ponencia analiza esta crisis desde estudios de género, cine y el contexto mexicano. A partir de la teoría de Raewyn Connell, se explora cómo el protagonista enfrenta un sistema que evidencia su fragilidad al intentar sostener el control. Asimismo, se retoma a Judith Butler para examinar la performatividad de género y cómo el filme visibiliza la inestabilidad de la masculinidad al ser cuestionada.

Se hará una lectura visual y discursiva del filme, destacando cómo la puesta en escena y la representación de los cuerpos masculinos dialogan con el espacio y la violencia. La película no solo representa la caída del patriarca, sino que propone una revisión crítica del poder y la seguridad en el México actual.

Mesa 2 - quinta ponencia:

La heroicidad y la violencia del narcotráfico a través de la mirada de mujeres cineastas mexicanas

Alejandro Jiménez Arrazquito y Mónica del Sagrario Medina Cuevas

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Semblanza del ponente:

Alejandro Jiménez Arrazquito - Doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del cuerpo académico «Imagen, Memoria e Investigación Social». Candidato al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Contacto: alejandro.arrazquito@correo.buap.mx

Mónica del Sagrario Medina Cuevas - Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Líder del cuerpo académico: «Imagen, Memoria e Investigación Social». Contacto: monica.medina@correo.buap.mx

Resumen de la ponencia:

La violencia en México, agudizada desde la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, ha dejado miles de muertos y desaparecidos. Este fenómeno tiene raíces estructurales como el racismo, el clasismo y políticas que precarizan la vida. El cine mexicano reciente ha sido un espacio para visibilizar diversas formas de violencia —criminal, de género, estructural— afectando especialmente a los grupos vulnerados.

Esta ponencia analiza cómo las películas *Sin señas particulares* (Valadez, 2020), *Noche de fuego* (Huezo, 2021), *Ruido* (Beristáin, 2022) y *Sujo* (Valadez, 2024) construyen representaciones de la violencia vinculadas al narcotráfico, las desapariciones y la trata, y cómo estas ficciones audiovisuales replantean los conceptos de heroicidad. A través de una lectura narrativa y estética, se abordará cómo los personajes enfrentan obstáculos, qué motivaciones los mueven y qué tipo de arco heroico o antiheroico presentan.

Se utiliza la teoría del viaje del protagonista de Jerónimo Rivera Betancur, la tipología de violencia de José Sanmartín y la noción de estética cinematográfica de Lauro Zavala para explorar cómo estas obras impactan al espectador y problematizan la identidad nacional. Así, se propone una lectura crítica sobre los cuerpos, el dolor y la resistencia en contextos de violencia extrema.

12:30 – 14:00 | Receso / comida

14:00 – 16:00 | Mesa 3 – Formas cinematográficas ante la crisis: crítica, industria y lenguaje

- Modera Annemarie Meier (REDIC/ITESO)

Mesa 3 - primera ponencia:

Las miradas en disputa: el cine de mujeres mexicano desde una perspectiva interseccional

Alejandra Sañudo (ITESO)

Semblanza de ponente:

Doctorante en Estudios Científico-Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Maestra en Comunicación y Licenciada en Comunicación Pública con especialización en Educación por la Universidad de Guadalajara (UDG). Profesora en el ITESO de Comunicación, Cultura y Sociedad. Además, miembro de la Red de Investigadores de Cine en Guadalajara (REDIC) y editora técnica de *El Ojo que Piensa*, revista científica de cine iberoamericano. Correo: alejandra.sanudo@iteso.mx

Resumen de la ponencia:

Esta ponencia parte de la idea de que el conflicto no solo se encuentra en las historias en pantalla, sino también desde las prácticas de producción cinematográfica como formas de mirar y construir imágenes. Mediante un enfoque teórico que combina los estudios visuales, el feminismo interseccional y los estudios decoloniales, se examina cómo estas cineastas generan visualidades críticas que tensionan las estructuras de poder arraigadas en la industria audiovisual. Las miradas interseccionales, concebidas como práctica situada, permite reconocer cómo se entrelazan género, clase, raza, territorio, sexualidad y más características de diferencia en las formas de representación. De este modo, el cine se configura como un espacio de resistencia simbólica donde se desafían las narrativas dominantes, se problematizan los dispositivos de exclusión y se abren posibilidades para imaginar otras formas de existencia. La ponencia contribuye así a la discusión sobre el papel político de las imágenes, resaltando el cine como un campo de disputa en contextos marcados por crisis múltiples tanto detrás de las cámaras, como dentro de ella.

Mesa 3 - Segunda ponencia:

Realizadores de ficción debutantes y sus tácticas de incorporación al campo cinematográfico transnacional desde Guadalajara, México (2011-2020)

Haroldo Fajardo (ITESO)

Semblanza de ponente:

Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Ha participado con ponencias en diversos

encuentros académicos nacionales, tales como el Congreso Internacional de Investigación en Comunicación de la UDEM y el encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC. Como realizador cinematográfico, su trabajo ha sido exhibido en distintas muestras y festivales nacionales e internacionales.

Correo: haroldo@iteso.mx

Resumen de la ponencia:

Guadalajara ha sido históricamente un lugar fértil para la producción cinematográfica, aunque entre 1994 y 2010 no emergió una generación local de realizadores de largometrajes. A partir de 2011, la ciudad vivió un repunte sostenido. Se analiza cómo los cineastas tapatíos lograron incorporarse al campo cinematográfico transnacional desde una dimensión local, considerando tanto condiciones estructurales como subjetivas.

Basado en la Teoría de los Campos de Bourdieu, el estudio observa la producción filmica como un espacio de relaciones desiguales de poder, complementado con el concepto de táctica de Michel de Certeau y la noción de cine transnacional de Thomas Elsaesser. La metodología cualitativa incluyó el análisis de 27 óperas primas y seis entrevistas semiestructuradas a sus directores.

Entre los hallazgos se destaca: las películas apuntan más a lo posible que a lo deseable; hay una proliferación de festivales locales como agentes legitimadores; la exhibición sigue siendo un obstáculo estratégico; no existe una identidad cinematográfica clara en Guadalajara; y muchas de estas óperas primas permiten el acercamiento al campo sin lograr una integración plena. La incorporación se da por movimientos tácticos más que por estrategias consolidadas, ante un entorno estructuralmente desigual.

Mesa 3 - Tercera ponencia:

La crisis del mundo en el cine mexicano: Tres genealogías apocalípticas

Alfredo González Reynoso (Universidad Autónoma de Baja California)

Semblanza de ponente:

Alfredo González Reynoso es licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana (UABC), maestro en Estudios Culturales (El Colef), doctorante en Filosofía (UMSNH) y profesor en Filosofía y en Artes Visuales (UABC), donde imparte clases sobre estética, semiótica y crítica de arte. Ha escrito libros sobre arte fronterizo y crítica cinematográfica, incluyendo su última publicación: Lars von Trier contra el mundo (Cineteca Nacional, 2024).

Correo: alfredogreynoso@gmail.com

Resumen de la ponencia:

La Época de Oro del cine mexicano puede pensarse como un periodo que –a través de los recursos estéticos del medio y con distintos grados de apoyo oficialista o popular– logró configurar un mundo nacional coherente, cohesivo y estable. Un mundo no libre de

conflictos (los pobres/los ricos, el rancho/la ciudad, el charro/la enamorada), pero capaz de dirimir sus tensiones o sublimarlas en el mismo entorno englobante de la cultura nacional. Sin embargo, a mediados del siglo XX, se gestaron otros modelos fílmicos alternativos en el cine mexicano que, frente a este mundo orgánico del nacionalismo posrevolucionario, prefirieron explorar los alcances estéticos de la crisis del mundo. Son películas cuyo enfoque puede llamarse “apocalíptico”, en la medida en que devela la crueldad naturalista de los olvidados del mundo, los murmullos escatológicos en los confines del mundo o las fuerzas sobrenaturales como amenazas del mundo.

El presente trabajo propone que estas películas de medio siglo fueron configurando diferentes tradiciones con cierta mirada apocalíptica en el cine mexicano. Para ello, esbozaremos sus respectivas genealogías, hasta centrarnos en tres películas mexicanas recientes que ilustran los recursos de cada tradición para poner en escena la crisis del mundo nacional.

Mesa 3 - Cuarta ponencia:

Prácticas y Rutinas de la Crítica y el Periodismo Cinematográfico en México

Ginés Navarro (Universidad Iberoamericana)

Semblanza de ponente:

Periodista cultural y Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en el Laboratorio Iberoamericano de Documental, en la producción del documental Monopolio de la Memoria y en el Seminario de audiovisual crítico y experimental de la misma casa de estudios. Su trabajo periodístico se ha difundido en Expansión y Perro Crónico, entre otras publicaciones. Actualmente dirige la plataforma Dossier Art y realiza investigaciones en torno al arte contemporáneo mexicano y la industria del cine mexicano.

Resumen de la ponencia:

Esta investigación analiza el periodismo especializado en cine en México, diferenciándolo de la crítica cinematográfica y otros tipos de periodismo. Mediante entrevistas con profesionales, se examinan rutinas, valores y prácticas, destacando que la crítica requiere un análisis profundo y formación especializada, mientras el periodismo se centra más en la información y cobertura. Se señala la histórica falta de reconocimiento social de la crítica en México, comparada con países con industrias culturales más consolidadas. También se aborda el impacto de la era digital y las redes sociales, que han dado lugar a nuevos formatos como el videoensayo, pero también presentan retos para la profundidad analítica.

Históricamente, la crítica ha acompañado al cine y ha influido en movimientos cinematográficos, enfocándose en México en el análisis integral del realizador y la relación con el público. La metodología incluyó entrevistas con críticos y periodistas destacados para captar la diversidad profesional. Entre los hallazgos está la importancia de la

formación continua, la ética profesional y el diálogo con el espectador. Se identifican distintas posturas sobre la función de la crítica y se analiza cómo la pandemia de COVID-19 afectó la industria, obligando a adaptaciones y abriendo nuevas oportunidades. El estudio concluye con la necesidad de fortalecer la formación y el prestigio de la crítica de cine en México.

Lunes 9 de junio

13:00 - 14:00 | Presentación de libro

Lugar: Librería Carlos Fuentes, planta baja

Interpretaciones en serie. Narrativas de la TV contemporánea
Aliber Escobar Susano (coord.) y **Diego Vargas Ugalde** (autor)
Edit. UACM, 2024

- Modera Álvaro Fernández

Semblanza del coordinador y autor:

Aliber Escobar: Es profesor investigador de la UACM. Es doctor en Filosofía y en Teoría Cinematográfica, así como maestro en Psicoanálisis y Cultura y licenciado en Comunicación. Ha escrito diversos ensayos sobre comunicación, psicoanálisis, filosofía y teoría cinematográfica. Asimismo, ha participado en múltiples coloquios, congresos, foros y eventos culturales, nacionales e internacionales. Ha fundado el Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico de la UACM, así como el Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis en la misma institución.

Contacto: aliber.escobar@uacm.edu.mx

Marco Diego Vargas Ugalde: Es maestro en Gestión de información por parte de la Universidad de La Habana, Cuba y Licenciado en Comunicación Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Es Técnico Académico Titular nivel "E" de tiempo completo del Dpto. de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco donde imparte clases de teoría de cine, talleres de producción audiovisual (producción cinematográfica y producción televisiva) así como talleres de comunicación gráfica y producción multimedia de la Licenciatura en Comunicación Social.

Resumen del libro:

Interpretaciones en serie ofrece un recorrido por la ficción televisiva mundial en el siglo XXI, dedicado a producciones de diferentes industrias (Estados Unidos, Canadá, Colombia,

España, Dinamarca, Inglaterra, Corea y Japón) y géneros (drama, thriller, anime, melodrama, comedia, falso documental), así como según distintos enfoques, desde la historia del arte y la intermedialidad al feminismo y la teoría política. Los capítulos, escritos por investigadores de México, Costa Rica, Canadá y España, analizan las apuestas tanto estéticas como temáticas de las series, con perspectivas que se mueven por la industria, la categoría sexual y las políticas nacionales y transnacionales. Se trata de una forma de narración –no tan novedosa en realidad– que, además de rebasar las preferencias del público en relación con el cine y colmar los imaginarios sociales desde mediados del siglo pasado, ha experimentado un notable salto cuantitativo y cualitativo en las primeras décadas que lleva el milenio actual. El intento, en suma, responde a un afán de actualizar el amplio espectro, la complejidad, variedad y especificidades de un fenómeno emergente, el cual responde a su vez a la conformación de las cambiantes sociedades actuales.

Martes 10 de junio

13:00 - 14:00 | Presentación de libro

Lugar: Librería Carlos Fuentes, planta baja

Lars von Trier contra el mundo

Alfredo González Reynoso (autor)

Edit. Fideicomiso para la Cineteca Nacional, 2024

- Modera Fabiola Alcalá

Semblanza del autor:

Alfredo González Reynoso es licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana (UABC), maestro en Estudios Culturales (El Colef), doctorante en Filosofía (UMSNH) y profesor en Filosofía y en Artes Visuales (UABC), donde imparte clases sobre estética, semiótica y crítica de arte. Ha escrito libros sobre arte fronterizo y crítica cinematográfica, incluyendo su última publicación: *Lars von Trier contra el mundo* (Cineteca Nacional, 2024).

Correo: alfredogreynoso@gmail.com

Resumen del libro:

Es cierto que el cine de Lars von Trier puede estudiarse según sus diferentes etapas o cambios estilísticos. Él mismo suele organizar su filmografía en trilogías temáticas y su exploración formal ha pasado del artificio altamente estilizado a la aparente inmediatez documental, del realismo desnudo a la desnudez de la escenificación minimalista, de la narración directa a la constante digresión.

Sin embargo, este trabajo tiene como propósito demostrar que un mismo proyecto estético atraviesa toda esta variedad de etapas y estilos. Afirmamos que von Trier ha encontrado en el cine al medio por excelencia para evidenciar el fracaso de todo lo que hace mundo. Por lo tanto, analizaremos cómo las películas de von Trier despliegan diferentes concepciones del mundo para luego encontrar en ellas un síntoma intolerable, que las vuelve insostenibles.

Puede verse, además, que este desmantelamiento de diferentes nociones del mundo viene muchas veces acompañado de una crítica implícita a ciertos ideales morales del ser humano, como si las contradicciones del humanismo fueran una consecuencia de las inconsistencias del mundo. En otras palabras, el cine de von Trier es inhumano porque es inmundo, aunque en nuestras conclusiones sepamos reconocer en ello no un inevitable nihilismo, sino un inesperado optimismo.

