

Organizado por:

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

teatro unam

Cátedra
Ingmar
Bergman
EN CINE Y TEATRO
unam

En colaboración con:

AMACC
ACADEMIA
MEXICANA DE ARTES Y CIENCIAS
CINEMATográficas

?!
CAREYES FOUNDATION

CINEMA 23

Twitter: @Catedrabergrman

Facebook: catedrabergrman

Youtube: Cátedra Ingmar Bergman - UNAM

www.catedrabergrman.unam.mx

catedrabergrman@unam.mx

Laboratorio de
creación Creation
Careyes Lab
2016
abril / april

Imagen de portada:
Fotograma de *Ida* (Pawlikowski, Polonia, 2013, 82min.)

PRESENTACIÓN

Laboratorio de creación Careyes 2016
Actuación para cine

Por segunda ocasión la Cátedra Ingmar Bergman y la Fundación Careyes, en colaboración con Cinema 23 y el Festival Internacional de Cine de Morelia, se unen con la finalidad de reunir a destacados directores y actores en un laboratorio de reflexión y experimentación sobre la actuación en el cine.

La actuación en cine, en muchos casos tiene que ver con la representación de la realidad. Desde esta perspectiva, Volker Schlöndorff decía el año pasado en este laboratorio que cada vez más y más los directores incluyen a los actores no profesionales o naturales porque de alguna manera están más conectados con sus emociones: “están más en sincronía con la expresión de lo que están sintiendo. Esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando simpatía, con el fin de alcanzar una auténtica expresión de cómo podemos actuar cuando sentimos alegría o tristeza o lo que sea, o cuando estamos enamorados”. Por otro lado, Matías Meyer, participante del laboratorio pasado decía que “el trabajo con los actores naturales a veces puede hacer sentir al director muy solo en el proceso creativo, ya que ellos no comparten un mismo lenguaje con el director y más bien obedecen ciegamente lo que se les pide. Al contrario, con un actor se construye una escena en conjunto y complicidad, lo que como director te permite sentirte menos solo y ponerte en contacto con tus emociones”.

Esta discusión es la punta de lanza del encuentro que propone este laboratorio entre jóvenes directores con películas recientes y actores con trayectorias diversas para aportar con su experiencia la construcción de propuestas de posibles definiciones de la actuación para las pantallas. Por extraño que parezca, existe una distancia entre el director y el actor, y es necesario establecer espacios de conexión independientes de la prisa por concluir un plan de trabajo en el set. Queremos que este laboratorio se convierta en un espacio de reflexión y experimentación entre directores y actores para la construcción de caminos de comunicación, diálogo y creación en el terreno de la actuación cinematográfica.

En esta ocasión el laboratorio será conducido por Pawel Pawlikowski, cineasta polaco, reconocido internacionalmente por su última película *Ida* ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera en el 2015.

Estamos convencidos de que el intercambio de experiencias y la puesta en práctica de diversas propuestas metodológicas es una vía efectiva para la construcción de nuevo conocimiento con la intención de ponerlo al servicio de los profesionales y estudiantes de estas disciplinas.

Introduction

Creation Lab, Careyes 2016
Acting for Film

For the second time the Ingmar Bergman Chair and the Careyes Foundation, in collaboration with Cinema 23 and the Morelia International Film Festival, bring together renowned directors and actors in a reflection and experimentation lab on acting for film.

DIRECTORIO

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

**Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers**

Rector

**Dr. Leonardo Lomelí
Vanegas**

Secretario General

**Ing. Leopoldo Silva
Gutiérrez**

Secretario Administrativo

**Dr. Alberto Ken Oyama
Nakawaga**

Secretario de Desarrollo
Institucional

**Dr. César Iván Astudillo
Reyes**

Secretario de Servicios a la
comunidad

**Dra. Mónica González
Contró**

Abogada General

CONSEJO ACADÉMICO

**Dr. Enrique Graue
Wiechers**

**Dra. María Teresa Uriarte
Castañeda**

**Luz Emilia Aguilar Zinser
Jorge Dubatti**

Jean-Christophe Berjon

Armando Casas

Dolores Heredia

Hans Hurch

Marina Stavenhagen

Alberto Villarreal

CONSEJO FINANCIERO

Universidad Nacional
Autónoma de México-
Patronato Universitario
Instituto Mexicano de
Cinematografía-
Jorge Sánchez

COMITÉ EJECUTIVO

**Dra. María Teresa Uriarte
Castañeda**

Coordinadora de Difusión
Cultural UNAM

Abril Alzaga

Coordinadora Ejecutiva de
la Cátedra Ingmar Bergman

María del Carmen de Lara

Directora del CUEC

Mario Espinosa

Director del CUT

Guadalupe Ferrer

Directora General de Activi-
dades Cinematográficas

Anel Pérez

Secretaria de vinculación

EQUIPO CÁTEDRA INGMAR BERGMAN

Martha A. Báez Jarquín

Producción y enlace

Javier Chihigaren

Webmaster

Marcela Duana

Enlace técnico y gestión

Mariana Gutiérrez Noriega
Difusión

Gabriel Rodríguez Álvarez

Planeación académica

Pedro Rodríguez Bautista

Vinculación

Ángel Velázquez

Asistente de producción

Cynthia Herrera Gómez

Alejandra Aguilar

Domínguez

Servicio social

FUNDACIÓN CAREYES

Filippo Brignone
Presidente

Marina Stavenhagen
Curadora de Cine

**FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE MORELIA**

Daniela Michel
Directora general

CINEMA 23
Ricardo Giraldo
Director

DIRECTORY

NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO

**Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers**
Rector
**Dr. Leonardo Lomelí
Vargas**
General Secretary
**Ing. Leopoldo Silva
Gutiérrez**
Administration Secretary
**Dr. Alberto Ken Oyama
Nakagawa**
Institution Development
Secretary
**Dr. César Iván Astudillo
Reyes**
Community Service
Secretary
**Dra. Mónica González
Contró**
General Attorney

ACADEMIC BOARD

**Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers**
**Dra. María Teresa Uriarte
Castañeda**
Luz Emilia Aguilar Zinser
Jorge Dubatti
Jean-Christophe Berjon
Armando Casas
Dolores Heredia
Hans Hurch
Mariana Stavenhagen
Alberto Villarreal

FINANCIAL BOARD

National Autonomus
University of Mexico -
University Board
Mexican Film Institute -
Jorge Sánchez

EXECUTIVE COMMITTEE

**Dra. María Teresa Uriarte
Castañeda**
UNAM Cultural Diffusion
Coordinator
Abril Alzaga
Ingmar Bergman Chair
Executive Coordinator
Maricarmen De Lara
CUEC Director
Mario Espinosa
CUT Director
Guadalupe Ferrer
General Director for Film
Activities
Anel Pérez
Liaison Secretary

INGMAR BERGMAN CHAIR TEAM

Martha A. Báez Jarquín
Production and Liaison
Javier Chihigaren
Webmaster
Marcela Duana
Technical Liaison and
Management
Mariana Gutiérrez
Noriega
Diffusion
Gabriel Rodríguez Álvarez
Academic Planning
Pedro Rodríguez Bautista
Liaison
Ángel Velázquez
Production Assistant
Cynthia Herrera Gómez
Alejandra Aguilar
Domínguez
Social Service

CAREYES FOUNDATION

Filippo Brignone
President

Marina Stavenhagen
Film curator

MORELIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Daniela Michel
General Director

CINEMA 23

Ricardo Giraldo
Director

Acting for film, in many cases, has to do with the representation of reality. From this perspective, Volker Schlöndorff, who participated in this lab last year, said that more and more directors include nonprofessionals or natural actors, since they consider them somehow more connected to their emotions: "They are more in synchrony with expressing what they feel. This is what we are looking for. We are looking for sympathy to achieve a genuine expression of how we can act to express happiness, sadness, or the feeling of being in love." On the other hand, Matías Meyer, one of last year's participants said that "working with natural actors can sometimes give the director a sense of loneliness in the creative process, because they don't share a common language with the filmmaker and rather just blindly obey what they are requested to do. On the contrary, with a trained actor you're able to construct a scene together in complicity, which as director makes you feel less alone and helps you connect with your emotions." This discussion is the spearhead of the meeting, suggested by this lab, between young directors with recent films and actors with diverse career paths, who will share their experience to construct proposals to possibly define acting for the big screen. Oddly enough, there is a distance between director and actor, and it is necessary to establish connections, regardless of the rush to conclude a work plan on the set. We want this lab to become a space for reflection and experimentation for directors and actors to construct communication, dialogue and creation paths in the field of film acting.

On this occasion, Pawel Pawlikowski, a Polish filmmaker, internationally renowned for his latest film *Ida*, Academy Award winner for Best Foreign Language Film in 2015, will conduct the lab.

We are convinced that sharing experiences and putting into practice various methodological approaches is an effective way for constructing new knowledge that can be used by professionals and students of these disciplines.

PROGRAMA / PROGRAM

Actividades académicas / Academic activities

Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes
Casa Tigre de Mar Library, Careyes

Sábado 23 de abril

10:00 a 12:00 hrs

Rompiendo el hielo. Presentación de los participantes
¿Quiénes son? ¿Cómo y cuándo sintieron el llamado al
cine? ¿Qué esperan del taller?

12:30 a 18:00 hrs

Presentación de una escena de trabajos anteriores
Presentación de una escena que haya significado un reto o
problemática, o que el resultado haya sido uno distinto al
que se imaginaban y por qué.

Saturday, April 23

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Breaking the ice. Participant's introduction. Who are they? How
and when did they realize their calling for film? What do they
expect from the workshop?

12:30 p.m. – 6:00 p.m.
Screening of a scene from previous works.
Screening of a scene that represented a challenge or problem, or that resulted differently from planned and why.

Domingo 24 de abril

10:00 a 14:00 hrs
Presentación de una escena de trabajos anteriores
Presentación de una escena que haya significado un reto o problemática, o que el resultado haya sido uno distinto al que se imaginaban y por qué.

15:30 a 17:00 hrs
Sesión de reflexión
Pawel Pawlikowski comparte con los participantes lo que significa para él la actuación en cine. Sus Experiencias y cómo resolver las cosas con los actores.
¿Qué cosas importantes deben saber los actores?, ¿cómo ayudarlos a enfrentar la cámara?.
¿Qué cosas importantes deben saber los directores?, ¿cómo ayudarlos a enfrentar a los actores?
Actores profesionales vs actores naturales.

Sunday, April 24
10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Screening of a scene from previous works.
Screening of a scene that represented a challenge or problem, or that resulted differently from planned and why.

3:30 p.m. – 5:00 p.m.
Reflection session
Pawel Pawlikowski will share with participants what acting for film means to him; his experiences; and how to solve situations with actors.
What things are important for actors to know? How to help them face the camera?
What things are important for directors to know? How to help them face the actors?
Professional actors vs. natural actors.

Lunes 25 de abril

10:00 a 11:00 hrs
Sesión de reflexión
¿Cómo montar una escena?

11:00 a 14:30 hrs
Trabajo en equipo
Ejercicio en el que los participantes trabajan con una escena.

Monday, April 25
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Reflection session
How to stage a scene?

11:00 a.m. – 2:30 p.m.
Teamwork
An exercise for participants to work on the staging of a scene.

Jueves 21	Sábado 23	Domingo 24	Lunes 25	Martes 26	Miércoles 27
Conversación y proyección Pawel Pawlikowski conversa con Carlos Cuarón Previo a la conversación, proyección de <i>Ida</i> (Pawlikowski, Polonia, 2014, 82 min) 18-21:00 hrs Cineteca Nacional	Presentación de participantes 10-12:00 hrs Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes Presentación de trabajos anteriores 12-18:00 hrs Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes	Presentación de participantes 10-14:00 hrs Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes Sesión de reflexión 15:30-17:00 hrs Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes Proyección <i>El abrazo de la serpiente</i> (Gue-rra, Colombia, 2015, 125 min.) 20-22:00 hrs La Plaza, Careyes	Sesión de reflexión 10-11:00 hrs Trabajo en equipo 11-14:30 hrs Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes Conversación con Ciro Guerra 16-18:00 hrs Videosala, Careyes Proyección <i>Semana Santa</i> (Márquez, Méxi-co, 2015, 85min.) 18-20:00 hrs Videosala, Careyes Sopladora de hojas (Iglesias, México, 2015, 96 min.) 21-23:00 hrs La plaza, Careyes	Trabajo de edición 10-11:00 hrs Conclusiones de escenas 11-14:30 hrs Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes Conversación con Michael Fitzgerald 16-18:00 hrs Videosala, Careyes Proyección <i>Desde allá</i> (Vigas, Venezuela-México, 2015, 93 min.) 18-20:00 hrs Videosala, Careyes Sabrás qué hacer conmigo (Medina Mora, México, 2015, 83 min.) 21-22:00 hrs La Plaza, Careyes	Conclusiones del taller 10-14:30 hrs Biblioteca Casa Tigre de Mar, Careyes Conversación Pawel Pawlikowski con Diego Luna 17-19:00 hrs Videosala, Careyes Proyección <i>Mr. Pig</i> (Luna, México, 2016, 92 min.) 21-22:30 hrs La Plaza, Careyes

escritor de guiones para televisión, en un programa de video-hits y más tarde para la serie *La Hora Marcada*. Sólo con *tu pareja* (1991) fue el primer guión de largometraje en el que participó, y por el cual ganó, junto con su hermano Alfonso, el Ariel al Mejor Argumento Original. En 1997 escribió el guión del documental *¿Quién diablos es Juliette?* dirigido por Carlos Marcovich. Ha sido nominado al Óscar por Mejor Guión Original por la película *Y tu mamá también* (2001) y ganó en la misma categoría el León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Debutó como director con la película *Rudo y Cursi* (2008), protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna.

Writer and director born in Mexico City in 1966. He studied English Literature at the UNAM's Faculty of Philosophy and Literature. He began his career as a scriptwriter for television in a video-hits program and later for the series *La Hora Marcada*. Love in the Time of Hysteria (1991) was his first feature film script and for which he won, along with his brother Alfonso, an Ariel for Best Original Screenplay. In 1997 he wrote the script for the documentary *Who the Hell Is Juliette?* directed by Carlos Marcovich. He was nominated for an Academy Award for Best Original Screenplay for the film *And Your Mother Too* (2001), and won a Silver Lion in the same category at the Venice Film Festival. He made his directorial debut with the film *Rudo & Cursi* (2008), starring Gael García Bernal and Diego Luna.

Ida (Pawel Pawlikowski, Polonia, 2013, 82 min.)

Martes 26 de abril

10:00 a 11:00 hrs

Trabajo de edición por equipos

11:00 a 14:30 hrs

Presentación de escenas por equipos

Tuesday, April 26

10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Editing work in teams

11:00 a.m. – 2:30 p.m.

Screening of scenes by team

Miércoles 27 de abril

10:00 a 14:30 hrs

Conclusiones del taller

Wednesday, April 27

10:00 a.m. – 2:30 p.m.

Workshop conclusions

CONVERSACIONES / CONVERSATIONS

Jueves 21 de abril

18:00 a 21:00 hrs

Pawel Pawlikowski con Carlos Cuarón

Proyección especial de:

Ida (Pawel Pawlikowski, Polonia, 2013, 82 min) previa a la conversación.

En colaboración con

CINETECA NACIONAL MEXICO

Cineteca Nacional, Ciudad de México.

Sinopsis

Polonia 1962. Anna es una novicia de 18 años, que se prepara para convertirse en monja. Antes de eso, la madre superiora le revela que tiene una pariente viva, su tía Wanda, y que debe conocerla a ella y al mundo exterior antes de tomar los votos definitivos. Wanda, antigua juez del estado comunista polaco, le descubre a Anna su origen: su verdadero nombre es Ida y es judía de nacimiento; además, su familia vivió un trágico destino. Juntas inician un viaje en busca de las raíces de Ida, poniendo a prueba su fe y sus fuerzas.

Thursday, April 21

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

Pawel Pawlikowski talks with Carlos Cuarón

Special screening of *Ida* (Pawel Pawlikowski, Poland, 2013, 82 min.), previous to the conversation.

In collaboration with Cineteca Nacional

Cineteca Nacional, Mexico City

Synopsis

Poland 1962. Anna is an 18-year old novice, preparing to take her vows as a nun. Before this happens, the abbess informs her that she has a living relative —her aunt Wanda— and encourages her to meet her and see the outside world before taking her final vows. Wanda, a former Polish Communist state prosecutor, reveals Anna's origin: her real name is Ida and she is Jewish by birth, besides the fact that her family suffered a tragic fate. Together they embark on a journey in search of Ida's roots, testing her faith and strength.

VIDEOSALA, CAREYES

Lunes 25 de abril

16:00 a 18:00 hrs

Pawel Pawlikowski con Ciro Guerra (Colombia, cineasta)

La verdad de la actuación

* Abierta al público

Monday, April 25

4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Pawel Pawlikowski with Ciro Guerra (Colombia, filmmaker)

The truth about acting

* Open to the public

Martes 26 de abril

16:00 a 18:00 hrs

Michael Fitzgerald

Errores y fracasos en el cine

* Abierta al público

Tuesday, April 26

4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Michael Fitzgerald

Mistakes and failures in cinema

* Open to the public

Miércoles 27 de abril

17:00 a 19:00 hrs

Pawel Pawlikowski con Diego Luna

Actuación para cine

* Abierta al público

Wednesday, April 27

5:00 p.m. – 7:00 p.m.

Pawel Pawlikowski with Diego Luna

Acting for film

* Open to the public

PROYECCIONES / SCREENINGS

Domingo 24 de abril

20:00 a 22:00 hrs

El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, Colombia, 2015, 125 min) en el marco del Festival Arte Careyes Film & Arts. La Plaza, Careyes

Rodrigo Plá, among others. He was selected to participate in the Berlinale Talent Campus in 2011 and has been nominated three times for an Ariel for Best Actor in 2010, 2014 and 2015. In 2009 he received the award for Best Actor at the Bratislava International Film Festival, the award for Best Actor at the Morelia International Film Festival in 2013, and the Silver Goddess Award for Best Actor in 2015.

Lorenzo Vigas

Nace en Venezuela en 1967. Graduado en Biología en 1994, se instala en Nueva York en 1995 para realizar varios talleres de cine en la Universidad de Nueva York. En 1998 regresa a Venezuela para dirigir la serie documental para televisión, *Expedición*. Entre 1999 y 2001 dirige documentales institucionales para la empresa CINESA. En el año 2004 filma en Venezuela *Los elefantes nunca olvidan*, su primer cortometraje de ficción que fue Selección Oficial de la Semana Internacional de la Crítica Festival de Cannes 2004, Clermont-Ferrand 2005 y New Directors-New Films 2005. En el año 2015 se convierte en el primer latinoamericano en la historia en ganar el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia con su ópera prima de ficción *Desde allá*.

Born in Venezuela in 1967. He got a degree in Biology in 1994, and settled in New York in 1995 to carry out various film workshops at the University of New York. In 1998 he returned to Venezuela to direct the television documentary series *Expedición*. Between 1999 and 2001 he directed institutional documentaries for the company CINESA. In 2004 he filmed his first short film in Venezuela, *Elephants Never Forget*, which was part of the Official Selection of the 2004 Cannes International Critics' Week, Clermont-Ferrand 2005 and New Directors-New Films 2005. In 2015 he became the first Latin American ever to win the Golden Lion for Best Film at the Venice Film Festival with his debut feature film *From Afar*.

Moderador: Carlos Cuarón

Guionista y director. Nació en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1966. Estudió Literatura Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Comenzó su carrera como

Mexican actress trained at the School of Theater of the UNAM's Faculty of Philosophy and Literature. Her career experience has been especially in film and television. She has more than 25 films between short and feature films. She has worked with directors including Carlos Carrera, Carlos Cuarón, Sam Mendes, Jorge Pérez Solano, David Pablos and Jorge Michel Grau, among others. Some of her most notable films are *Backyard* (2009) by Carlos Carrera, *Rudo & Cursi* (2008) with Gael García and Diego Luna, for which she was nominated for an Ariel Award for Best Supporting Actress, *The Empty Hours* (2013) by Aarón Fernández, for which she received the award for Best Actress at the Morelia International Film Festival in 2013, *Hilda* (2014) by Andrés Clariond, and *La tirisia* (2014) by Jorge Pérez Solano, for which she won the Ariel Award for Best Actress. In 2015 she took part in the latest James Bond movie *Spectre* 007. She also participated in this year's releases *Charity* by Marcelino Islas, and *Original y copia* by Guillermo Barba.

Harold Torres

Indagar con los compañeros actores y cineastas acerca de los particulares puntos de vista y experiencia en el campo de la actuación en cine.

Estudió la carrera de actuación en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM. Ha participado en más de una treintena de largometrajes, entre los que destacan *Norteadó*, *La Cebra*, *González*, *Espiral*, *Los Bañistas*, y *Colosio*, el asesinato. En televisión ha participado en la *La Ruta Blanca*, *Niño Santo*, *Crónica de Castas* y *Texas Rising*. Ha sido dirigido por María Novaro, Everardo Gout, Carlos Bolado, Julián Hernández, Marcel Sisniega, Nicolás Pereda y Rodrigo Plá, entre otros. Fue seleccionado para participar en el Berlinale Talent Campus en 2011 y ha sido nominado en tres ocasiones al Ariel como mejor actor en 2010, 2014 y 2015. En 2009 recibió el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Bratislava, Mejor Actor en la Festival internacional de Cine de Morelia en 2013 y ganador de la Diosa de Plata al Mejor Actor en 2015.

"Looking into particular views and experiences in the field of acting for film with fellow actors and filmmakers."

He studied acting at the UNAM's Theater University Center (CUT). He has taken part in more than thirty feature films, most notably *Norteadó*, *La cebra*, *González*, *Spiral*, *Los bañistas*, and *Colosio*. In television he participated in the *La Ruta Blanca*, *Niño Santo*, *Crónica de Castas* and *Texas Rising*. He has worked under the direction of María Novaro, Everardo Gout, Carlos Bolado, Julián Hernández, Marcel Sisniega, Nicolás Pereda and

Sinopsis

Karamakate, un poderoso chamán amazónico y último sobreviviente de su pueblo, vive en aislamiento voluntario en lo más profundo de la selva. Años de total soledad lo han convertido en chullachaqui, una cáscara vacía de hombre, privado de emociones y recuerdos. Su vida da un vuelco el día que a su remoto hogar llega Evan, un etnobotánico estadounidense en busca de la yakuruna, una poderosa planta capaz de enseñar a soñar. Karamakate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y juntos emprenden un viaje en el que pasado, presente y futuro se confunden, y en el que el chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos.

Sunday, April 24

8:00 p.m. – 10:00 p.m.

Embrace of the Serpent (Ciro Guerra, Colombia, 2015, 125 min.) in the framework of the ArteCareyes Film & Arts Festival La Plaza, Careyes

Synopsis

Karamakate, a powerful Amazonian shaman and last survivor of his tribe, lives in voluntary isolation in the depths of the jungle. Years of complete loneliness have turned him into a chullachaqui, the empty shell of a man, deprived of emotions and memories. His life is turned upside down the day Evans, an American ethnobotanist, arrives at his remote home looking for yakruna, a powerful plant capable of teaching how to dream. Karamakate agrees to accompany Evans in his search and together they embark on a journey in which past, present and future are confused, and through which the shaman will recover his lost memories.

Lunes 25 de abril

18:00 a 20:00 hrs

Semana Santa

(Alejandra Márquez, México, 2015, 85 min) en el marco del Festival Arte Careyes Film & Arts
Videosala, Careyes

Sinopsis

El intento de una joven viuda de unirse tanto con su hijo de ocho años como son su nuevo novio en unas vacaciones en la playa se convierte en un ejercicio tenso de aislamiento y añoranza. *Semana Santa* ilustra el dilema de la vida a menudo presente: estar rodeado de belleza a veces hace que aumente nuestra melancolía.

21:00 a 23:00 hrs

Sopladora de hojas

(Alejandro Iglesias, México, 2015, 96 min) en el marco del Festival Arte Careyes Film & Arts
La Plaza, Careyes

Sinopsis

Lucas, Emilio y Rubén son tres adolescentes unidos por la amistad. Hoy están juntos en una misión muy especial: encontrar unas llaves perdidas en un montón de hojas secas. Parece una tarea sencilla, pero se convertirá en toda una odisea, cuando la situación los confronte con sus propios miedos: dejar ir el pasado, confesar verdades dolorosas, atreverse a tomar riesgos... crecer. Esta tarde podría cambiar el rumbo de sus vidas. O tal vez no.

Monday, April 25

6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Semana Santa (Alejandra Márquez, Mexico, 2015, 85 min.) in the framework of the Arte Careyes Film & Arts Festival
Videosala, Careyes

Synopsis

A young widow's attempt to bond with both her eight-year-old son and her new boyfriend on a beach vacation becomes a strained exercise on isolation and longing. *Semana Santa* illustrates the conundrum life often presents: being surrounded by beauty sometimes makes our melancholy more pronounced.

9:00 p.m. – 11:00 p.m.

Leaf Blower (Alejandro Iglesias, Mexico, 2015, 96 min.) in the framework of the ArteCareyes Film & Arts Festival
La Plaza, Careyes

Synopsis

Lucas, Emilio and Rubén are three teenagers bonded by their mutual friendship. Today they have a special mission: to find a bunch of missing keys in a pile of dry leaves. It may appear to be a simple task, but it will turn into a real odyssey when the situation makes them confront their own fears: leaving the past behind, coming clean about painful truths, daring to take challenges. Grow up. This afternoon might change the course of their lives. Or not.

Martes 26 de abril

18:00 a 20:00 hrs

Desde allá

(Lorenzo Vigas, Venezuela-México, 2015, 93 min) en el marco del Festival Arte Careyes Film & Arts
Videosala, Careyes

Sinopsis

Armando (Alfredo Castro), un hombre de mediana edad, lleva jóvenes adolescentes a su casa ofreciéndoles dinero. Pero no los toca, solo los observa desde una estricta distancia. Al mismo tiempo sigue a un hombre mayor con quien parece haber tenido una relación traumática del pasado. El encuentro violento con un joven ladrón callejero, Elder (Luis Silva), despierta en Armando una fuerte atracción hacia este adolescente. Atraído en un principio por el dinero, Elder sigue frecuentando a Armando hasta que una inesperada intimidad nace entre ellos. El tormentoso pasado de Armando lo sigue persiguiendo, y Elder termina cometiendo el acto de afecto más extremo en su nombre.

21:00 a 22:00 hrs

Sabrás qué hacer conmigo

(Katina Medina Mora, México, 2015, 83 min) en el marco del Festival Arte Careyes Film & Arts
La Plaza, Careyes

Sinopsis

Nicolás es un fotógrafo que padece epilepsia desde su infancia. Esta circunstancia lo obliga a cuidarse y a llevar una vida que en apariencia es normal pero que le implica varios sacrificios. Isabel, de puertas a afuera, es una mujer con la vida resuelta... pero no es verdad. Tiene una madre

en Dirección y Cinematografía. En 2007 estudió en la escuela de cine en Praga, FAMU. Durante el 2015 coordinó la especialidad de fotografía del CCC. Fotógrafa del cortometraje *Ver llover* ganador de la Palma de Oro.

Su opera prima como directora *En la Sangre* participó en el Festival Internacional de Locarno en Carte Blanche y en el Festival de Guanajuato 2015 entre otros festivales internacionales.

Su segunda película *Restos de Viento* recibió apoyo de EFICINE, el premio Churubusco y LCI en el festival de Guadalajara y Guanajuato y se filmará el verano del año en curso. Actualmente es becaria del programa Jóvenes Creadores para guión cinematográfico.

"I am looking forward to learn, listen and find new ways to communicate with actors and directors. Looking at my work from a different perspective and finding new ways to tell stories."

Graduate from Centro de Capacitación Cinematográfica, majoring in direction and cinematography. In 2007 he studied at the Prague film school, FAMU. Photographer of the short film *Ver llover* winner of the Palme d'Or.

In 2015 she coordinated the masters in cinematography from CCC.

Her first feature as director *In your blood* participated in Locarno Film Festival at Carte Blanche and Guanajuato Film Festival among others.

Her second feature received Churubusco award at Guadalajara Film Festival and LCI award at GIFF and will start shooting this summer. She is currently a fellow of the Mexican Young Creators program in screenplay.

Adriana Paz

Actriz mexicana formada en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha desempeñado su carrera sobre todo en cine y televisión. Cuenta con más de 25 cintas entre cortometrajes y largometrajes. Ha trabajado con directores como Carlos Carrera, Carlos Cuarón, Sam Mendes, Jorge Pérez Solano, David Pablos y Jorge Michel Grau, entre otros. Algunas de sus películas más destacadas son *El traspaso* (2009) de Carlos Carrera, *Rudo y Cursi* (2008) con Gael García y Diego Luna, por la que recibió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz de Reparto, *Las horas muertas* (2013) de Aarón Fernández, por la que recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2013, *Hilda* (2014) de Andrés Clariond y *La Tirisia* (2014) de Jorge Pérez Solano, por la que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz. En 2015 participó en la nueva película de James Bond, *Spectre*. Este año estrenará las cintas *La Caridad* de Marcelino Islas y *Original y copia* de Guillermo Barba.

Alejandra Márquez

Del laboratorio espero observar y entender distintas formas de trabajar con los actores, así como discutir con mis colegas sobre los demás elementos que construyen el lenguaje cinematográfico.

Estudió dirección de cine en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya en Barcelona. Ha trabajado como guionista para cine y televisión. Ha dirigido documental, ficción y publicidad. Su cortometraje *5 recuerdos* (2009) visitó más de un centenar de festivales y fue ganador de una veintena de reconocimientos. Su documental *Mal de Tierra* se estrenó en el festival Distrital (2011). *Semana Santa* es su primer largometraje de ficción y tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (2015). Actualmente es becaria del programa de Jóvenes Creadores en la disciplina de guión cinematográfico donde escribe su próxima película.

"My expectations of the lab are to observe and understand different ways of working with actors, and to discuss with my colleagues other elements that construct film language."

She studied film directing at the Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya in Barcelona. She has worked as a screenwriter for film and television. She has directed documentary, fiction and ads. Her short film 5 recuerdos (2009) toured around more than a hundred film festivals and was winner of over twenty awards. Her documentary Mal de tierra premiered at Distrital festival (2011). Semana Santa is her first feature film and was premiered at the Toronto International Film Festival (2015). She is currently a Fellow for FONCA's Young Creators Program in the screenwriting category for which she is writing her next film.

Jimena Montemayor Loyo

Busco aprender, escuchar y encontrar nuevas maneras de comunicarme con actores y directores. Mirar el trabajo desde otra perspectiva y encontrar nuevas maneras de narrar historias.

Egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica en la carrera de Realización Cinematográfica especializándose

enferma y hundida a la que no le queda más remedio que intentar salvar. Isabel y Nicolás se enamoran a pesar de ellos mismos, de sus demonios, sus fantasmas, sus debilidades... viven una relación que ninguno de los dos se había imaginado porque no se dieron ese permiso hasta cruzarse. Ambos vivirán el amor, la pasión, la inseguridad, el miedo, la alergia al compromiso... todo lo que se puede dar en la interrelación de dos personas que van a la deriva.

Tuesday, April 26

6:00 p.m. – 8:00 p.m.

From Afar (Lorenzo Vigas, Venezuela-Mexico, 2015, 93 min.) in the framework of the ArteCareyes Film & Arts Festival Videosala, Careyes

Synopsis

Wealthy middle-aged Armando lures young men to his home with money. He doesn't want to touch, only watch them from a distance. He also follows an elderly businessman with whom he seems to have had a traumatic relationship. Armando's first encounter with street thug, Elder, is violent, but this doesn't discourage the lonely man's fascination with the tough handsome teenager. Financial interest keeps Elder visiting him regularly and an unexpected intimacy emerges. But Armando's haunted past looms large, and Elder commits the ultimate act of affection on Armando's behalf.

9:00 p.m. – 11:00 p.m.

Sabrás qué hacer conmigo (Katina Medina Mora, Mexico, 2015, 83 min) in the framework of the ArteCareyes Film & Arts Festival La Plaza, Careyes

Synopsis

Nicolás is a photographer who suffers epilepsy since childhood. This circumstance forced him to take extra care of himself and carry a seemingly normal life, but entailing many sacrifices. Isabel, is a woman that seems to have it all figured out... however that's untrue. Her mother is ill and depressed, leaving Isabel no choice but to try to save her. Isabel and Nicolás fall in love in spite of themselves, their demons, their ghosts, and their weaknesses... Engaged in a relationship that neither had even imagined could be, because they hadn't given themselves the chance until their paths crossed. Both will experience love, passion, insecurity, fear, and an aversion to commitment... All the things that happen when two people drifting away come together.

Miércoles 27 de abril

21:00 a 22:30 hrs

Mr. Pig (México, 2016, 92 min) dirigida por Diego Luna, invitado especial del Festival Arte Careyes Film & Arts

Sinopsis

Eubanks, un criador de cerdos de la vieja escuela de Georgia, al borde de perder la granja familiar, se embarca en un viaje por carretera con Howard, su amado y enorme cerdo. Durante su camino a través de la frontera con México para encontrar un nuevo hogar a "Howie", los problemas con el alcohol y el deterioro de salud comienzan a cobrarle factura, modificando sus planes. Su distanciada hija, Eunice, se

ve obligada a unirse a ellos en su aventura. Impulsado por fuertes convicciones y terquedad en sus viejas costumbres, Eubanks intenta hacer las paces a través de su devoción a "Howie" y el deseo de reparar sus relaciones rotas.

Wednesday, April 27

9:00 p.m. – 10:30 p.m.

Mr. Pig (Mexico, 2016, 92 min) directed by Diego Luna, special guest to the ArteCareyes Film & Arts Festival

Synopsis

Eubanks, an old-school pig farmer from Georgia on the brink of losing his family farm, sets off on a road trip with Howard, his beloved and very large pig. As they make their way across the border to Mexico to find "Howie" a new home, Eubanks' drinking and deteriorating health begin to take a toll, derailing their plans. His estranged daughter, Eunice, is forced to join them on their adventure. Driven by strong convictions and stubbornness in his old ways, Eubanks attempts to make peace through his devotion to Howie and desire to mend his broken relationships.

PONENTES INVITADOS

Pawel Pawlikowski

Nació en Varsovia en 1957. A la edad de 14 años dejó Polonia instalándose finalmente en Inglaterra, donde estudió literatura y filosofía en Londres y Oxford antes de comenzar su carrera en el cine. En la década de los 80 realizó, entre otros documentales, *De Moscú a Petushki* sobre el escritor de culto ruso Venedikt Erofeev, ganador de un Emmy y un premio de la Royal Television Society, *Los Viajes de Dostoievski*, *Epopeyas serbias* y *Tropezando con Zhirinovsky*, presentados en distintos festivales y ganadores de prestigiosos premios. La transición de Pawlikowski a la ficción fue en 1998 con *Two Weeks*, película híbrida de 50 minutos que co-escribió y co-dirigió junto a Ian Duncan. Escribió y dirigió los largometrajes *Last Resort* en 2001 y *My Summer of Love* en 2004, ganadores del premio BAFTA, el premio Michael Powell a la Mejor Película Británica en Edimburgo y muchos otros premios. En 2013 su película *Ida* ganó el Premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Londres y el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Born in Warsaw in 1957. At the age of 14 he left Poland, finally settling in England where he studied literature and philosophy in London and Oxford before beginning his film career. In the 80s he made, among other documentaries, *From Moscow to Pietushki* on the Russian cult writer, Venedikt Erofeev, for which he won an Emmy and a Royal Television Society award; *Dostoevsky's Trav-*

Alejandro Iglesias Mendizábal

Me gustaría intercambiar experiencias y explorar nuevos métodos para dirigir actores; buscar mejores resultados por caminos menos transitados y encontrarme con accidentes creativos inesperados. Quisiera poner en duda y a prueba lo que sé, y poder experimentar y reflexionar junto a mis colegas directores y actores.

Tiene estudios profesionales en Literatura Dramática y Teatro, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es Licenciado en Cinematografía por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) donde se especializó en Dirección de Cine. También realizó estudios en dirección escénica y cinematográfica en la escuela de cine de Praga en la República Checa (FAMU). Su cortometraje de tesis *Contrafábula de una niña disecada* fue selección oficial del Festival de Cannes, en el 2013, en la sección oficial competitiva Cinefondation y ganó varios premios y nominaciones en festivales nacionales e internacionales, entre los que destacan el premio a Mejor Director y Mejor Película en el Festival de Cortometrajes Short Shorts México 2013 y el premio a Mejor Guión en el FICUNACH 2014. Su ópera prima de ficción *Sopladora de hojas* (2015) y su más reciente cortometraje *El humo denso que nos oprime el pecho* han sido seleccionados para competencia oficial en el Festival Internacional de Cine de Morelia. *Sopladora de hojas* fue recientemente seleccionada en el 33 Festival de Cine de Torino, donde le fue otorgado el premio al Mejor Guión.

"I would like to share experiences and explore new methods for directing actors; seek better results through less traveled roads, and encounter unexpected creative accidents. I would like to question and test what I know, and be able to experience and reflect together with fellow directors and actors."

He did professional studies in Dramatic Literature and Theater at the UNAM's Faculty of Philosophy and Literature, and holds a BA in Film Studies from the Film Training Center (CCC), where he majored in Film Direction. He also studied stage and film directing at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). His thesis short film *Fable of a Blood-Drained Girl* was part of the Official Selection and Cinéfondation at Cannes in 2013, and won several awards and nominations in national and international festivals, including award for Best Director and Best Film at the 2013 Short Shorts Film Festival in Mexico, and the award for Best Screenplay at FICUNACH in 2014. His debut feature film *Leaf Blower* (2015) and his most recent short film *The Thick Smoke That Suffocates Us*, have been selected for official competition at the Morelia International Film Festival. *Leaf Blower* was recently selected for the 33rd Torino Film Festival where it won the Best Screenplay award.

Julio Hernández Cordón

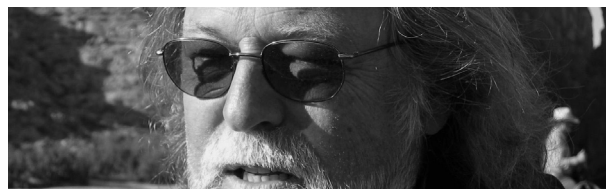
Mis expectativas con el laboratorio son: presenciar y participar en el diálogo que propone la Cátedra Bergman. Intercambiar información, experiencias y conocer a primera voz las diferentes maneras de abordar la dirección de actores.

Estudió realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Ha dirigido los largometrajes *Gasolina* (2008), ganador del Premio de la Industria de Cine en Construcción y el Premio Horizontes en el Festival de San Sebastián y el Premio del Jurado Internacional BAFICI 2009, entre otros; *Las marimbas del infierno* (2010) que obtuvo el Premio del Jurado y el Premio Ciputti en el Torino Film Festival 2010, el premio a Mejor Película Mexicana en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2010, el premio a Mejor Película Iberoamericana en el Miami Film Festival y el premio Flechazo en el Festival de Toulouse en 2011, entre otros; *Polvo* (2012), por el que fue seleccionado para la 18 sesión de la Residence de la Cinefondation de Cannes y que obtuvo el premio Corazonada en el Festival de Toulouse; y *Te prometo anarquía*, con el que obtuvo el World Cinema Fund en la segunda sesión de 2013. Trabajó en la oficina de programación de la Cineteca Nacional de México y actualmente da la cátedra de dirección en el Taller Cinematográfico de la productora Mantarraya de México.

"My expectations of the lab are to witness and take part in the dialogue proposed by the Bergman Chair, share information and experiences, and learn first hand about the different ways to approach actor direction."

He studied filmmaking at the Film Training Center (CCC). He has directed the feature films *Gasoline* (2008), winner of the Films in Progress and the Horizons Awards at the San Sebastian Festival, as well as the Special Jury Prize at BAFICI 2009, among others; *Marimbas from Hell* (2010) for which he won the Jury Prize and the Ciputti Award at the Torino Film Festival in 2010, the award for Best Mexican Film at the Morelia International Film Festival in 2010, the award for Best Ibero-American Film at the Miami Film Festival and the Coup de Coeur award at the Toulouse Latin American Film Festival in 2011, among others; *Polvo* (2012), for which he was selected for the 18th Session of the at the Cannes Cinefondation Residence and won the Coup de Coeur at the Toulouse Latin American Film Festival; and *I Promise You Anarchy*, which earned him the World Cinema Fund at the second session of 2013. He worked at the Programming Department of Cineteca Nacional in Mexico, and currently gives lectures on direction for production company Mantarraya's Film Workshop in Mexico.

els, Serbian Epics and Tripping with Zhirinovsky, presented at various festivals and winners of prestigious awards. Pawlikowski's transition to fiction was in 1998 with his 50-minute hybrid film *Twockers*, co-written and co-directed with Ian Duncan. He wrote and directed the feature films *Last Resort* in 2001, and *My Summer of Love* in 2004, both winners of a BAFTA Award, the Michael Powell Award for Best British Film in Edinburgh and many other awards. In 2013 his film *Ida* won the Best Film Award at the London Film Festival and the Academy Award for Foreign Language Film in 2015.

Michael Fitzgerald

Hijo del poeta Robert Fitzgerald, nació en Nueva York en el seno de una familia dedicada a las letras donde recibió una gran herencia literaria por parte de su padre, destacado traductor del griego, que influiría posteriormente en su carrera. Luego de su graduación en Harvard, estudia guión en Roma y escribe el guión de *Wise Blood* basado en la novela homónima del autor norteamericano Flannery O'Connor y se la presenta al famoso director John Huston quien se comprometió a hacerla si Fitzgerald conseguía el dinero, como efectivamente lo hizo en 1979, convirtiéndose ésta en la primera película que harían juntos para repetir nuevamente con *Bajo el volcán* (1984) nominada al Oscar por la actuación de Albert Finney. Desde entonces, Fitzgerald se ha posicionado como uno de los productores independientes contemporáneos más audaces apostándole a directores con historias no convencionales como las de Bertrand Tavernier, Nae Caranfil o Sean Penn, quien dirigió *The Pledge*, una historia en la que el protagonista y el antagonista nunca se encuentran y que le valió la nominación a la Palma de Oro como Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes en 2001.

Born in New York City into a family dedicated to literature, receiving a great literary heritage through his father, poet and a prominent translator of Greek, Robert Fitzgerald. After graduating from Harvard, he studied screenwriting in Rome and wrote the script for *Wise Blood* based on the novel by American author Flannery O'Connor; famous director John Huston promised to film it if Fitzgerald raised the money, as he indeed did in 1979. This was the first film they did together, followed by *Under the Volcano* (1984), nominated for an Academy Award for Albert Finney's performance. Since then, Fitzgerald has positioned himself as one of the boldest contemporary independent producers, betting on filmmakers with unconventional stories such as Bertrand Tavernier, Nae Caranfil or Sean Penn, with whom he worked on *The Pledge*, nominated for the Palme d'Or for Best director at the Cannes Film Festival in 2001. Other productions include *The Three Burials of Melquiades Estrada* (2005), and documentary *Echo of the Mountain* (2014).

Ciro Guerra

Nació en Río de Oro, Cesar en 1981. Cursó estudios de cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Después de dirigir cuatro cortometrajes *Silencio* (1998) y *Alma* (2000), el documental *Documental siniestro: Jairo Pinilla*, cineasta colombiano (1999) y el corto de animación *Intento* (2001), con los que ha obtenido numerosos premios en festivales, escribió y dirigió *La sombra del caminante*, su ópera prima, que fue seleccionada en más de 60 Festivales de Cine de todo el mundo, incluyendo Cannes, Tribeca, Seúl, Bangkok, Seattle, Río de Janeiro y Guadalajara y ganadora además de premios y menciones en Festivales como San Sebastián, Toulouse, Trieste, Mar del Plata, Varsovia, Austin, Quito, Santiago de Chile, Cartagena y La Habana. Su tercer largometraje *El abrazo de la serpiente* (2015) tuvo su estreno mundial en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes donde fue catalogada por la prensa internacional como una de las 10 mejores películas de esa edición del festival, además de estar nominado a un Oscar por Mejor Película Extranjera en 2016.

Born in Río de Oro, Colombia in 1981. He studied film and television at the National University of Colombia. After directing his short films Silence (1998) and Alma (2000), a documentary film Documental siniestro: Jairo Pinilla, cineasta colombiano (1999), and the animated short Intento (2001), which earned him numerous awards at festivals, he wrote and directed Wandering Shadows, his directorial debut, which was selected in more than 60 film festivals worldwide, including Cannes, Tribeca, Seoul, Bangkok, Seattle, Rio de Janeiro and Guadalajara. This film was awarded in different festivals including San Sebastian, Toulouse, Trieste, Mar del Plata, Warsaw, Austin, Quito, Santiago de Chile, Cartagena and Havana. His third feature film Embrace of the Serpent (2015) had its world premiere at the Directors' Fortnight section at Cannes where it was acknowledged by the international press as one of the 10 best films of the festival, besides being nominated for an Academy Award for Best Foreign Film in 2016.

Diego Luna

Actor mexicano. Inició su carrera en el cine en 1991 con el cortometraje *El último fin de año*. Su primer largometraje fue *Ámbar* (1994) dirigido por Luis Estrada. Ha trabajado en películas como *Un hilito de sangre* (1995) de Erwin Neumaier, *Todo el poder* (1999) de Fernando Sariñana, *Antes*

Obediencia perfecta por el que ganó el premio Ariel a Mejor Actor en 2015.

Born in Mexico City. He studied Theatre at the UNAM's Theater University Center (CUT). He made his debut as an actor in television in 1994. He has taken part in series such as Capadocia, Noche eterna and Cambio de vida, among others. In theater he has participated in more than 20 plays such as La flor amenazada in 1997, for which he received the Award for Male Revelation in Theatre; Pop Corn in 1999, for which he received the award for Best Comedy Actor in Theatre; Don Juan Tenorio, El Caballero de Olmedo, El rey Lear, Pedro Páramo, Oleanna and Antes te gustaba la lluvia, among others. In cinema he has taken part in nine short films and 24 feature films including 'Til Death, Midaq Alley, Recipes to Stay Together, for which he won the award for Best Actor in a Minor Role in 1997, The Blue Room, Renegade, Chico-grande, Tlatelolco Summer of 68 and Perfect Obedience, for which he won and Ariel for Best Actor in 2015.

José Manuel Cravioto

Creo que siempre es una buena oportunidad comprender cómo "hacen cine" otras personas. Esto es un trabajo muy solitario (director, actor) y son pocas las oportunidades que se tienen para detenerse, compartir, trabajar y reflexionar alrededor de esto.

Egresado del CUEC. Ha dirigido cuatro largometrajes, los documentales *Los últimos héroes de la Península* y *Seguir siendo: Café Tacvba* y dos más de ficción *Mexican Gangster* y *Bound to Vengeance*, estrenado en 2015 en selección oficial en el festival de cine de Sundance y ganador en el festival Sitges 2015 en la sección "Midnight Extreme". Actualmente se encuentra preparando su tercer largometraje de ficción y dirigiendo episodios para una serie de TV para HBO Latinoamérica.

"I believe it's always a good opportunity to understand how others "make films". This is a very lonely job (director, actor), and there are few opportunities to stop, share, work and think about this."

Graduated from the University Center for Film Studies (CUEC). He has directed four films: the documentaries Los últimos héroes de la Península and Being: Café Tacvba; and two fiction films, Mexican Gangster and Bound to Vengeance, released in 2015 as part of Sundance Film Festival's official selection, and awarded at the 2015 Sitges Festival's "Midnight Extreme" section. He is currently preparing his third feature film and directing episodes for a TV series for HBO Latin America.

Nimri y Luis Tosar. La película *Desierto Adentro* de Rodrigo Plá la llevó al Festival de Cannes para presentar su película en la selección de la Semana de la Crítica. Recientemente participó en la serie de internet *Yo también soy Marilyn* la cuál también produjo y escribió. Su última película *Los Insólitos Peces Gato* de Claudia Saint Luce le merecieron nominación como Mejor Actriz en el Ariel y en las Diosas de Plata. Regresó a los escenarios teatrales con la puesta en escena *Le Prenom*. Recientemente terminó de filmar la cinta *El tamaño sí importa* del director Rafa Lara.

"Observe, listen, play... I want to make mistakes... I want to give myself time to tune my instrument, I do not want to run."

She began her career starring in film *Violet Perfume: Nobody Hears You* by Maryse Sistach, for which she won the Ariel for best actress and other international awards. She studied theatre and stage design at L'Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq in Paris for three years. Upon returning to Mexico she starred in the film *Bad Habits* by Simón Bross. She has worked in the staging of *Pía*, *Asalto al agua transparente* and *En el mismo barco* by the theater collective "Lagartijas tiradas al sol", with Gabino Rodríguez. In Spain she worked in *Celia's Lives* by Antonio Chavarrias, with Najwa Nimri and Luis Tosar. She represented *The Desert Within* by Rodrigo Plá programmed at the Critics' Week in Cannes. Recently she took part in the online series *Yo también soy Marilyn*, which she also produced and wrote. Her latest film *The Amazing Catfish* by Claudia Saint Luce earned her an Ariel nomination and a Silver Goddess for Best Actress. She returned to the stage with the staging of *Le Prenom*. Recently she completed filming *El tamaño sí importa* by Rafa Lara.

Juan Manuel Bernal

Nació en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Actuación en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Debutó como actor en televisión en 1994. Ha participado en series como *Capadocia*, *Noche eterna* y *Cambio de vida*, entre otras. En teatro ha participado en más de 20 obras como *La flor amenazada* en 1997, por la que recibió el Premio a Revelación Masculina en Teatro, *Pop Corn* en 1999, por la que recibió el premio a Mejor Actor de Comedia en Teatro, *Don Juan Tenorio*, *El Caballero de Olmedo*, *El rey Lear*, *Pedro Páramo*, *Oleanna*, *La flor amenazada* y *Antes te gustaba la lluvia*, entre otras. En cine ha participado en nueve cortometrajes y 24 largometrajes como *Hasta morir*, *El Callejón de los Milagros*, *Cilantro y perejil*, por el que ganó el premio a Mejor Actor de Cuadro en 1997, *La habitación azul*, *BlueBerry*, *Chico Grande*, *Tlatelolco Verano del 68* y

que anochezca (2000) de Julian Schnabel, *Y tu mamá también* (2001), dirigida por Alfonso Cuarón, por la que ganó el premio Marcello Mastroianni en el Festival de Venecia, *Frida* (2002) de Julie Taymor, *La Terminal* (2004) dirigida por Steven Spielberg, *Rudo y Cursi* (2008) de Carlos Cuarón y *Milk* (2008) dirigida por Gus Van Sant y en la que compartió créditos con Sean Penn, entre otras. En 2007 dirigió su Ópera Prima *J.C. Chávez*, documental sobre el boxeador mexicano Julio César Chávez. También ha dirigido las películas *Abel* (2010) y *César Chávez* (2014). En 2005 fundó, junto a Gael García Bernal, la casa productora CANANA.

Mexican actor. He began his film career in 1991 with the short film *The Last New Year*. His first feature film was *Amber* (1994) directed by Luis Estrada. He has worked in films including *A Trickle of Blood* (1995) by Erwin Neumaier, *Gimme Power* (1999) by Fernando Sariñana, *Before Night Falls* (2000) by Julian Schnabel, *And Your Mother Too* (2001) by Alfonso Cuarón, for which he won the Marcello Mastroianni award at the Venice Film Festival, *Frida* (2002) by Julie Taymor, *The Terminal* (2004) directed by Steven Spielberg, *Rudo & Cursi* (2008) by Carlos Cuarón, and *Milk* (2008) directed by Gus Van Sant, in which he co-starred with Sean Penn, among others. In 2007 he directed his first documentary film *J.C. Chávez*, about Mexican boxer Julio César Chávez. He also directed *Abel* (2010) and *Cesar Chavez* (2014). In 2005 he founded, along with Gael García Bernal, the production company CANANA.

PARTICIPANTES

Luis Alberti

Entre tanto y tanto jugar a ser, hacer y disponer, el corazón, el pudor y el sentido, se extravián. No somos pila de agua bendita.

Actor egresado de La Casa del Teatro A.C. en 2006. En enero de 2007 funda el grupo de teatro independiente *Vaca 35 Teatro En Grupo*, grupo experimental con el que trabajó durante 5 años y medio con obras como *El loco amor* viene de Jorge Ibarguengoitia, obra ganadora de varios premios en el Festival Universitario de Teatro de la UNAM en 2008, *UPPERCUT* dirigida por Saúl Meléndez y *Por el gusto de morir bajo el volcán* dirigida por David Hevia, entre otras. Proyecta su carrera internacionalmente en el medio del cine independiente con largometrajes como *La jaula de oro* de Diego Quemada-Díez, *Carmin Tropical* de Rigoberto Perezcano, proyecto por el que estuvo nominado al premio Ariel 2015 en la categoría de Mejor coactuación masculina. Además, ha trabajado en películas mexicanas como *El lado oscuro de la luz* de Hugo Carrillo, *Los parecidos* de Isaac Ezban y *La caridad* de Marcelino Islas. Finalmente hace su primera aparición en el cine de arte europeo como actor co-estelar en el filme *Eisenstein* en Guanajuato del director galés Peter Greenaway.

"While playing so much to be, to do and to have, heart, modesty and sense go astray. We are no holy water font."

He graduated from La Casa del Teatro A.C. in 2006. In January 2007 he founded the independent theater company Vaca 35 Teatro En Grupo, an experimental group with which he worked for 5 and a half years. With this company he staged plays such as *El loco amor viene* by Jorge Ibarguengoitia, granted with several awards at UNAM's University Theatre Festival in 2008; *Uppercut* directed by Saúl Meléndez; and *Por el gusto de morir bajo el volcán* directed by David Hevia, among others. His career achieves international impact through cinema with films such as *The Golden Dream* by Diego Quemada-Díez, *Carmin Tropical* by Rigoberto Perezcano, for which he was nominated for an Ariel for Best Supporting Actor in 2015. He has also worked in Mexican films including *The Dark Side of the Light* by Hugo Carrillo, *The Similar* by Isaac Ezban, and *Charity* by Marcelino Islas. His first appearance in European art cinema was co-starring in Eisenstein in Guanajuato by Welsh director Peter Greenaway.

Sophie Alexander-Katz

Hay algo que me maravilla siempre del hecho filmico: el momento en que 50 u 80 personas se sincronizan en un mismo espacio-tiempo para lograr en conjunto, y sólo en conjunto, UN momento que será perpetuo y que además tiene la virtud de ser parte de una cadena de momentos/instantes que cuentan una historia. Quiero lograr en este taller tal vez entender más profundamente las otras partes con las que el actor camina de la mano - a veces sin darse cuenta - al estar siendo el personaje delante de la cámara. Me gustaría pensar que son todas esas partes las que acaban haciendo al personaje y no sólo el trabajo íntimo del actor y la valiosa dirección del director sobre este. Me gustaría pensar que esto lo convierte en algo no 100% controlable para el actor y confieso que me atrae profundamente ese vértigo.

Estudió en el Central School of Speech and Drama de Londres, Inglaterra y en la Casa del Teatro con Luis de Tavira y Jorge Vargas en México. Ha sido Becaria del Fonca (Fondo para la Cultura y las Artes) y dos veces nominada a Mejor Actriz por el Festival Internacional de Monte Carlo, Mónaco y a nivel nacional por la Asociación de Periodistas Teatrales (APT). En Inglaterra ha participado en obras de teatro como *Hamlet* de William Shakespeare y *Tres hermanas* y *La Gaviota* de Antón Chéjov. Interpretó a Frida Kahlo en la BBC de Londres. En Francia participó en *Las mujeres sabias* de Moliere. Ha participado en los largometrajes *La verdad sospechosa* dirigida por Luis Estrada, *Actores S.A.* de Charlie Gore, *Labios rojos* de Rafa Lara, *Lo que podríamos ser* de Javier Colinas y *Asteroid* de Marcelo Tobar que este año tuvo su estreno mundial en el Miami Film Festival, entre otros. Es miembro

de la compañía de teatro "Todas las Fiestas de Mañana" que este año presenta su tercera temporada con gran éxito de la obra de teatro *El Beso* de Antón Chéjov.

"There is something that always amazes me about the film fact: the moment when 50 or 80 people are synchronized in the same space-time to achieve together, and only together, ONE moment that will be perpetual, and that also has the virtue of being part of a chain of moments / instants that tell a story. Through this workshop I would like to understand more deeply the other parts with which the actor walks hand in hand —sometimes inadvertently— when being the character in front of the camera. I would like to think that it is all those parts that end up making the character and not just the actor's intimate work and the director's valuable guidance. I would like to believe that this makes it something not 100% controllable for the actor, and I must confess that I'm deeply attracted to that vertigo."

She studied at the Central School of Speech and Drama in London, and at Casa del Teatro with Luis de Tavira and Jorge Vargas in Mexico. She has been a fellow of the Mexican National Fund for Culture and Arts (FONCA), and twice nominated for Best Actress at the International Festival of Monte Carlo, Monaco, and nationally by the Association of Theater Journalists (APT). In England she has taken part in plays including William Shakespeare's *Hamlet*, and *Three Sisters* and *The Seagull* by Anton Chekhov. She played Frida Kahlo for the London BBC. In France she participated in *The Learned Women* by Moliere. Her experience in film include the feature films *La verdad sospechosa* directed by Luis Estrada, *Actores S.A.* by Charlie Gore, *Labios rojos* by Rafa Lara, *Lo que podríamos ser* by Javier Colinas, and *Asteroid* by Marcelo Tobar, premiered this year at the Miami Film Festival, among others. She is a member of the theater company "Todas las Fiestas de Mañana" that this year presents the third season with great success of the play *The Kiss* by Anton Chekhov.

Ximena Ayala

Observar, escuchar, jugar...quiero equivocarme...quiero darme el tiempo de afinar mi instrumento, no quiero correr.

Comienza su carrera en la película *Perfume de violetas* de Maryse Sistach con la que ganó el Ariel como mejor actriz además de otros premios internacionales. Estudió actuación y escenografía en L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París durante tres años. Al regresar a México protagonizó la cinta *Malos hábitos* de Simón Bross. Ha colaborado en los montajes *Pía*, *Asalto al agua transparente* y *En el mismo barco* del colectivo teatral "Las Lagartijas tiradas al sol", junto a Gabino Rodríguez. En España trabajó en *Las vidas de Celia* de Antonio Chavarrías, junto a Najwa