XV Seminario Públicos y Audiencias del Futuro FICUNAM

Ciudad de México | 30 Mayo – 4 Junio 2025

LEVANTAR LA COSECHA Y SIEMPRE SEGUIR SEMBRANDO

culturaUNAM | UNAM Nuestra gran Universidad

Tomar distancia. Repasar lo que ha acontecido en quince años del seminario nos moviliza. ¿Qué contienen quince ediciones? ¿Dónde hemos puesto lo hallado? ¿Qué puede el cine en nuestros territorios y comunidades?

Esta edición del seminario explora la acción de la cosecha como momento para recolectar lo sembrado, compartir y agradecer por los frutos de este ciclo. Al cosechar, también proponemos repensar en los hitos, transformaciones y momentos emblemáticos que han marcado nuestra práctica como agentes del ecosistema audiovisual y como espectadores, públicos, audiencias y usuarios.

Pensamos en el tiempo no lineal, visualizamos nuestra práctica como parte de un ecosistema arborescente e interconectado por atajos, desvíos y ramificaciones.

Este seminario propone un espacio para movilizar el pensamiento crítico en torno a las políticas y poéticas de la circulación audiovisual, integrando las relaciones múltiples y vínculos que se tejen desde la creación hasta la exhibición de una película, así como las complejidades de todo lo que se pone en juego al distribuir, programar, exhibir, dialogar y pensar el cine.

Les invitamos a levantar la cosecha, como ritual gozoso de fuerza colectiva, que nos impulse a imaginar otros futuros y nos anime a invocar el deseo e implicarnos para seguir sembrando.

Isabel Rojas
Directora Artística
Seminario Públicos y Audiencias del Futuro Ficunam

Actividades públicas
Programa

Viernes 30 MAYO | Auditorio MUAC UNAM

11:00 – 12:30h

10:00 – 10:45h
Inauguración

Participan:
Maximiliano Cruz | Director Artístico FICUNAM
Dinorath Ramírez | Directora CCC
Cristián Calónico | Director Estudios Churubusco
Marina Stavenhagen | Directora Cineteca Nacional
Fernanda Becerril | Directora Ejecutiva FICUNAM
Daniela Alatorre | Directora IMCINE

Presenta:
Paula Astorga | Directora Ejecutiva SPAF

Manifiesto del Cine por un Mundo Bonito*

Conferencia de apertura por:
Janaína Oliveira | Curadora

Presenta:
Isabel Rojas | Directora Artística SPAF

*Co-presentada con:
Locarno Industry Academy

12:45 – 14:30h
Notas para un análisis crítico, más acá de la "mirada imperial"

Clase magistral por:
Yanara Guayasamin | Cineasta

Presenta:
Isabel Rojas | SPAF

Sábado 31 MAYO | Cine Tonalá

10:00 – 12:00h
El cine es escuela. Presentación de proyectos educativos para infancias y juventudes

Participan:
Crece desde el pie | Uruguay
Ambulante | México
El Cine a la Escuela ECALE | México
Festival Internacional Kilombinho | Brasil

12:30 – 14:00h
¡Quiero otra función! Diálogo sobre procesos de educación y formación audiovisual situada

Participan:
Patricia Zavala | Crece desde el pie
Itzel Martínez del Cañizo | Ambulante
Lucia Cavalchini | Ambulante
Mónica Lozano | ECALE
Dinorath Ramírez | ECALE
Melina Bomfim | Festival Kilombinho

Moderadora:
Isabel Rojas | SPAF

Domingo 1 JUNIO | Cine Tonalá

10:30 – 11:30h
Del cine sensual al espectador del presente

Clase magistral por:
Richard Peña | Historiador y profesor emérito

Presenta:
Isabel Rojas | SPAF

11:45 – 13:00 h
Panorama actual en América Latina, perspectivas de la distribución y la exhibición

Conferencia por:
Carlos Gutiérrez | Director Ejecutivo Cinema Tropical

Presenta:
Paula Astorga | SPAF

13:15 – 15:15h
Hacia una geografía de lo nuestro. Diseño de Audiencias para exhibidores

Participan:
Talita Arruda | Fistaile
Marina Tarabay | Fistaile
y participantes de la Clínica Experimental de Diseño de Audiencias para Exhibidores

Martes 3 JUNIO | Cine Tonalá

11:00 – 14:00h
El proyector es un arma capaz de disparar 24 (o quizás 12) fotogramas por segundo: prácticas de exhibición en el Tercer Cine

Clase magistral por:
Víctor Guimarães | Crítico de cine y programador

17:00 – 19:30h
Un proyector en una mano y una piedra en la otra
Proyección
Selección fílmica de América Latina y el Caribe

Curaduría:
Víctor Guimarães | Crítico de cine y programador

Miércoles 4 JUNIO | Cineteca Nacional Xoco (Sala 4)

17:00 – 19:00h
Nuestra historia no se va de nosotros: Seminario Públicos y Audiencias del Futuro15 años

Participan:
Maximiliano Cruz | FICUNAM
Patricia Zavala | Sala Zitarrosa
María Novaro | Cineasta
Emiliano Escoto | FECIBA
Alberto López Cuenca| Filósofo e investigador
Paula Astorga | SPAF

Moderadora:
Isabel Rojas | SPAF

19:30 – 21:30h
XV para XV: Premios Cinema Tropical, travesías por los cines de América Latina*

Proyección inaugural:
Arabia (Affonso Uchoa y João Dumans, Brasil, 2017)

Presentan:
Carlos Gutiérrez | Programador
Isabel Rojas | Programadora
Paula Astorga | SPAF

*Muestra co-presentada con Cinema Tropical

Participantes
Semblanzas

JANAÍNA OLIVEIRA
Brasil | Curadora

Investigadora y curadora de cine. Profesora en el Instituto Federal de Río de Janeiro (IFRJ) y consultora de *JustFilms* - Fundación Ford, es doctora en Historia y fue *Fulbright Visiting Scholar* en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad Howard. Desde 2009, ha desarrollado investigaciones y comisariado programas de cine, centrándose principalmente en los cines negros y africanos, además de trabajar como consultora, miembro del jurado y conferencista en diversos festivales e instituciones cinematográficas en Brasil y en el extranjero. Es fundadora del Foro Itinerante de Cine Negro (FICINE). Actualmente, es miembro del Comité de Selección de Fespaco (Festival de Cine Panafricano de Uagadugú) (Burkina Faso) y del consejo curatorial de Criterion Channel. Programó el Flaherty Film Seminar en 2021 y volverá a programarlo en 2025.

YANARA GUAYASAMÍN

Ecuador | Cineasta

Realizadora documentalista con formación inicial en antropología, realizó su maestría en cine en el Instituto Nacional Superior de Artes del Espectáculo (I.N.S.A.S.). Actualmente es doctoranda en la Universidad de Lieja (ULiège), Bélgica, donde desarrolla una tesis sobre la mirada imperial. Es fundadora y co-directora de El Arca de Luciérnaga, un centro cultural dedicado a residencias artísticas ubicado en Cahuasquí, Ecuador. Con una amplia trayectoria en el cine documental, sus obras destacan por su enfoque poético, polifónico y por explorar la hibridez entre oralidad y narrativas visuales. Sus largometrajes más galardonados incluyen *Cuando la muerte nos visitó y Cuba, el valor de una utopía*. Actualmente se encuentra postproduciendo su más reciente proyecto: un extra-largometraje en capítulos titulado *Nosotras, Isabel*.

PATRICIA ZAVALA

Uruguay | Coordinadora Área Educativa Sala Zitarrosa

Especialista en gestión cultural y licenciada en Comunicación Social. Su práctica profesional está enfocada en el desarrollo de proyectos de exhibición que abordan el cine como obra colectiva y producción cultural capaz de promover transformaciones desde lo más profundo de las identidades individuales, colectivas y comunitarias. Actualmente su trabajo está enfocado en las infancias y adolescencias, cuyo intenso movimiento y preguntas de difícil respuesta, han atravesado y transformado su práctica como gestora cultural. Es coordinadora del Área Educativa de la Sala Zitarrosa en Montevideo, Uruguay. Tiene a su cargo la programación y gestión del programa "Crece desde el pie: música y cine para niñas, niños y adolescentes" y colabora como curadora para Montevideo Audiovisual.

ITZEL MARTÍNEZ

México | Directora General Documental Ambulante

Artista, investigadora y curadora de cine documental. Mención Honorífica en la Maestría de Historia del Arte, en el campo de estudios sobre cine de la UNAM. Su trabajo explora el cine documental, las prácticas colaborativas, la curaduría pedagógica y las diversas formas de incidencia social a través del arte. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana y en la UABC e impartido talleres sobre documental, programación y mediación cultural. Entre sus filmes destacan *Niños héroes* (2020) *El hogar al revés* (2014) y *Que suene la calle* (2020). Fundó y fue directora de programación de BorDocs Foro Documental en la frontera norte (2003-2013) y desde 2016 ha formado parte del equipo de programación de Ambulante. Actualmente es la Directora General de la organización Documental Ambulante A.C.

LUCIA CAVALCHINI

Italia / México | Subdirectora Desarrollo Institucional Documental Ambulante

Licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Roma y con una maestría en Gestión Cultural y Crítica del Arte de la Universidad de Gerona. Desde 2007 radica en México donde su trabajo se ha enfocado en el análisis, difusión y reflexión del audiovisual con especial atención a la animación en América Latina. Ha sido Directora Artística de ANIMASIVO - Festival Internacional de Animación de México (2007 - 2022), el primer espacio dedicado a la animación del país. Desde 2022 trabaja en Ambulante Gira de Documentales donde realiza la selección de cine para infancias Ambulantito y, desde junio 2024, es Subdirectora de Desarrollo Institucional para la misma organización.

MÓNICA LOZANO

México | Productora y fundadora de ECALE

Con más de 20 años de trayectoria, ha producido más de 40 largometrajes trabajando con los directores y directoras más destacados para el mercado nacional e internacional. Muchas de sus películas han sido seleccionadas para los festivales más prestigiosos del mundo y han obtenido reconocimientos de relevancia. Entre los títulos que integran el catálogo de la productora se encuentran *No se Aceptan Devoluciones* (Eugenio Derbez, 2013), *Sueño en Otro Idioma* (Ernesto Contreras, 2017), *Colosio, el asesinato* (Carlos Bolado, 2012), *Arráncame la Vida* (Roberto Sneider, 2008), y *AmoresPerros* (Alejandro G. Iñarritu, 2000). En los últimos años Lozano también ha producido ficciones seriadas como Run *Coyote Run* (2017 - 2020), *Asesino del Olvido* (2021, HBO Max), *Los Enviados* (2021, Paramount+), *Tengo que Morir Todas las Noches* (2024, Paramount+), entre otros.

DINORATH RAMÍREZ

México | Directora Centro de Capacitación Cinematográfica

Ha trabajado en la intersección de la educación cinematográfica y la salud emocional, al frente de proyectos significativos como *El Cine a la Escuela*, programa implementado en bachilleratos públicos en la república mexicana, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. En el área académica, como directora ha diseñado planes de estudio de licenciatura y maestría, liderando un equipo de docentes del medio cinematográfico. Su experiencia incluye la consolidación del fondo Foprocine para la producción de cine en escuelas, así como su labor como gestora y evaluadora del fondo interno de ELEMENTIA para Eficine. Como tutora del Fonca acompaña proyectos en coinversiones y ha sido jurado en Focine y Eficine. Cuenta con una sólida experiencia en la gestión y dirección de proyectos cinematográficos, y ha dirigido contenido para distintas instituciones principalmente públicas, lo que subraya su capacidad para combinar arte y educación en pro del bienestar social.

MELINA BOMFIM

Brasil | Directora general y cofundadora del Festival Internacional Kilombinho

Es Mamá, una niña y una vieja a la vez. Investigadora de minucias, loca por el cine con mucha gente en espacios inesperados, donde puede pasar el viento, el perro, la película. Espacio donde el niño tenga la posibilidad de pararse a bailar en caso de que tenga ganas. Donde el paisaje sonoro se instala en la alegría. Trabaja como investigadora, programadora y productora de festivales y espacios de formación cinematográfica y como realizadora audiovisual. Especialista en Documental Creativo por el Observatorio del Cine (ARG) y estudiante del Máster en Comunicación, Medios y Formatos Narrativos (UFRB). Es directora general y cofundadora del Festival Internacional Kilombinho - audiovisual negro con niños, jovenes y comunidades. Desde 2020, forma parte de la coordinación del laboratorio de desarrollo de proyectos Lab Negras Narrativas realizado por la Asociación de Profesionales del Audiovisual Negro - APAN.

RICHARD PEÑA

Puerto Rico / Estados Unidos | Historiador y profesor emérito

Profesor de estudios cinematográficos en la Escuela de las Artes de la Universidad de Columbia, donde se especializa en cine internacional y teoría de cine. Fue director del programa de la *Film Society del Lincoln Center* y del Festival de Cine de Nueva York de 1988 a 2012. Ha organizado retrospectivas de Michelangelo Antonioni, Sacha Guitry, Abbas Kiarostami, Robert Aldrich, Gabriel Figueroa, Ritwik Ghatak, Kira Muratova, Youssef Chahine, Yasujiro Ozu, Carlos Saura y Amitabh Bachchan, así como ciclos dedicados al cine africano, chino, cubano, polaco, húngaro, árabe, coreano, soviético y argentino.

CARLOS A. GUTIÉRREZ

México / Estados Unidos | Director Ejecutivo Cinema Tropical

Co-fundador y director ejecutivo de Cinema Tropical, organización fundada en el 2001 líder en promoción de cine latinoamericano en los Estados Unidos. Como curador ha presentado ciclos en varias instituciones incluyendo El Museo de Arte Moderno, *Film at Lincoln Center*, Museo Guggenheim, *Anthology Film Archives*, Seminario Flaherty. Actualmente es director artístico del festival *Latin Wave* del Museo de Bellas Artes, Houston; co-director de Cinema Tucsón; así como miembro del consejo directivo de *Film Forum*, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) y miembro fundador de la colectiva *Distribution Advocates*. Ha participado como jurado de numerosos festivales y fondos de cine, entre ellos IDFA, Tribeca, DOC NYC, Doclisboa, Mar del Plata, Nueva Orleans, Morelia, Seattle, SANFIC, el Instituto de Sundance y la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos.

TALITA ARRUDA
Brasil | Distribuidora, investigadora y curadora

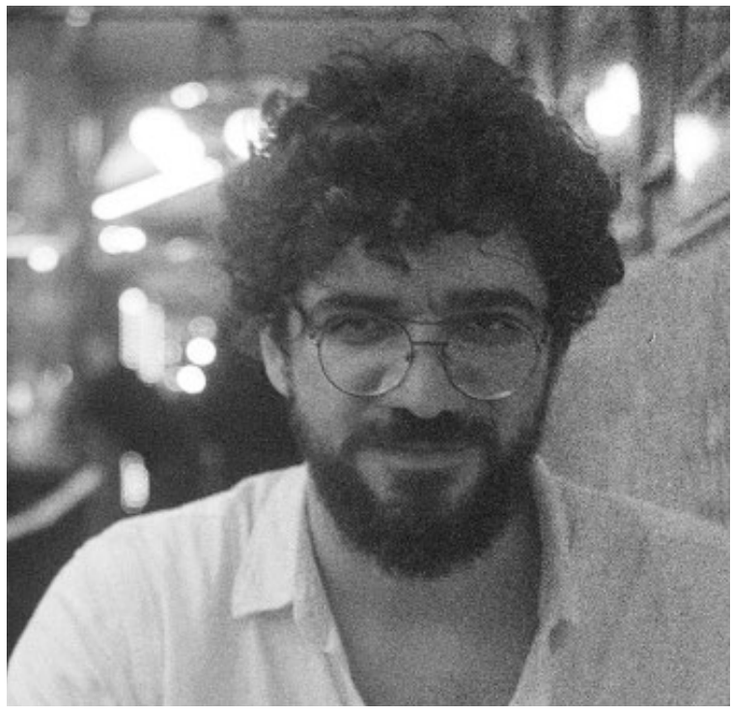
Es magíster por la UFRB, donde su investigación se centró en la distribución de los cines negros contemporáneos. Fundó Fistaile, empresa dedicada a conectar a los públicos con proyectos audiovisuales, en diferentes etapas. Colabora en iniciativas como Lab Negras Narrativas, Talents Rio, Sessão Vitrine Petrobras, *Locarno Industry Academy,* BrLab, El Público del Futuro y EFM Toolbox (Berlinale). Es miembro de APAN, Andai y ABPA.

MARINA TARABAY
Brasil | Distribuidora, comunicadora e investigadora

Se graduó en Publicidad en la ESPM. Tiene un posgrado en Periodismo en Cásper Líbero y actualmente cursa una maestría en Póscom/UFBA. Investiga la recepción audiovisual de públicos de las plataformas de streaming. Fundó Fistaile, empresa de distribución y diseño de audiencia, que realiza lanzamientos, promueve consultorías y paneles en laboratorios y espacios formativos.

VÍCTOR GUIMARÃES
Brasil | Crítico de cine, programador y profesor

Es cofundador del Cineclube Comum y ha programado muestras retrospectivas como Argentina Rebelde (Caixa Cultural/RJ, 2015), Brasil 68 (Cine Santa Tereza, 2018), Palabras de Desorden: Cine Latinoamericano 1968-1982 (Festival Lumiar, 2018), Brasa Dormida: Cine Brasileño 2013-2019 (Festival Frontera Sur, Chile, 2020), Resonancias Latinoamericanas de un Terremoto (Cinemateca de Bogotá, Colombia, 2023) y de sesiones especiales en espacios como Festival des 3 Continents (Nantes), Union Docs (Nueva York), XCèntric (Barcelona) y *Essay Film Festiva*l (Londres). Ha sido programador en festivales como FestCurtasBH (2013/2014), forumdoc.BH (2012 a 2015), Mostra de Cinema de Tiradentes (2019), *Woche der Kritik de Berlín* (2022/2023), entre otros. Ha coordinado en los últimos cuatro años el taller de crítica y programación del Talents Buenos Aires. Actualmente es programador de FICValdivia (Chile), responsable por su sección Disidencias, y es el director artístico del FENDA – Festival Experimental de Artes Fílmicas (Brasil).



MAXIMILIANO CRUZ
Colombia / México | Director Artístico FICUNAM

Director artístico de FICUNAM desde 2021. Cuenta con experiencia de más de 15 años como programador y curador en festivales de cine, entre los que cuentan el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el Festival Internacional de Cine de Cali, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Riviera Maya Film Festival. En 2010 co-fundó el sello binacional México-Colombia, Interior XIII, dedicado a la distribución y producción de películas; curaduría, consultorías y publicaciones especializadas, donde se desempeñó como productor ejecutivo, escritor y distribuidor.

MARÍA NOVARO
México| Cineasta

Cineasta mexicana que se ha desempeñado también como guionista, editora y productora de cine, así como docente. De 2018 a 2024 fungió como directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. Se inició en el cine a finales de los años setenta participando con el Colectivo Cine Mujer en la realización de documentales feministas en formato de 16 mm. Como resultado de esta experiencia, estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de 1980 hasta 1985. María es guionista de todas sus películas; tres de ellas fueron escritas en colaboración con su hermana la poeta y guionista Beatriz Novaro. Ha editado la mayor parte de sus propias películas, y ha asesorado procesos de edición de muchas otras.

EMILIANO ESCOTO
México | Director Artístico Festival de Cine de Barrio FECIBA

Ha trabajado como gestor de actividades culturales en espacios no convencionales como la Pulquería Insurgentes, espacio reconocido como una Casa de la Contracultura en la Ciudad de México. Ha sido programador y jurado de festivales de cine y videodanza con reconocimiento internacional como el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México o el Festival Movimiento en Movimiento. Ha participado en foros abiertos que dialogan sobre la idea de público como el Seminario del Público del Futuro de FICUNAM e impartido talleres en espacios como el Impact Lab de DocsMX o el festival Cinergia en Puebla. En 2023 fue seleccionado en la *Industry Academy* de Locarno FICUNAM. Actualmente es subdirector de la Revista Generación, coordinador académico de la Red Nacional de Arte, codirector de la plataforma de streaming de cine independiente *Visions* y director artístico del Festival de Cine de Barrio.

ALBERTO LÓPEZ CUENCA
España / México | Filósofo e investigador Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus contribuciones han aparecido en publicaciones internacionales como *Afterall, ARTnews, Social and Cultural Geography, Critical Arts*, *Third Text*, Revista de Occidente o Animal político. Ha coeditado los libros Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura (CCEMx, 2008), ¿Desea guardar los cambios? Propiedad intelectual y tecnologías digitales: hacia un nuevo pacto social (CCECo, 2009) y De lo propio a lo común (CCEGtm, 2019), Más allá del derecho de autor. Otros términos para debatir la propiedad intelectual (2022) y Nociones en común. Hacia un glosario para liberar la cultura (2024), todos ellos sobre derechos de autor, nuevas tecnologías y políticas culturales. Es autor de Los comunes digitales. Nuevas ecologías del trabajo artístico, publicado por el Centro de Cultura Digital en Ciudad de México. En la actualidad es profesor-investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

PAULA ASTORGA
México | Directora Ejecutiva SPAF

Productora, consultora y asesora de diversos proyectos culturales ligados a la creación y promoción audiovisual. Dirigió la Cineteca Nacional de México (2010-2013), desde donde encabezó su remodelación, misma que incluyó la creación de un Museo, un laboratorio de restauración y una videoteca digital. En 2012 recibió la condecoración como Caballero del Orden de las Artes y las Letras por parte del Gobierno francés y fue nominada por la Fundación Mont Blanc al Premio al Mecenazgo para las Artes 2014. Actualmente, es Directora Ejecutiva del Seminario Públicos y Audiencias del Futuro FICUNAM y hasta diciembre de 2024, fue Directora académica del Producer´s Lab Open Doors en el Festival de Cine de Locarno y Directora artística del Festival Doclisboa. Es tutora de Proyecta (Laboratorio de desarrollo de proyectos en Chile), BrLab Features (Brasil) y de Locarno Industry Academy para Latinoamérica.

ISABEL ROJAS
México | Directora Artística SPAF

Es programadora y exhibidora de cine. Desde una perspectiva situada y relacional, en su práctica artística crea espacios para el diálogo y la construcción colectiva de saberes, a través de proyectos experimentales que mezclan la convivencia, el estudio y la investigación. Actualmente es directora artística del Seminario Públicos y Audiencias del Futuro en el Festival Internacional de Cine UNAM. Es cofundadora y directora del colectivo OaxacaCine. Es Berlinale Talents Alumni y Flaherty Film Seminar Curatorial Fellow. Ha participado en Doc´s Kingdom (2024), Flaherty (2022–2024), Cine Cauce (2023) y Artistic Differences (2023–2025). Ha sido tutora, comité de selección y jurado en Cinema Tropical, Doclisboa, FIC Morelia, Ambulante, IMCINE, Proimagenes Colombia y Centro de Cine y Creación Chile, entre otros.

Directorio

PAULA ASTORGA | Dirección Ejecutiva
ISABEL ROJAS | Dirección Artística
ARVIN AVILÉS| Dirección Técnica
PAMELA TORRES | Producción
NOYULE JONARD | Coordinación de Audiencias
LUCÍA MIRANDA Y ALEJANDRO SÁNCHEZ | Comunicación Convocatorias
MANTITA CINE | Comunicación Actividades Públicas
TALLER ALEJANDRO MAGALLANES | Diseño y Medios digitales
PIERROT FILMS | Registro Audiovisual

Proyecto presentado por Circo 2.12 y OaxacaCine, gracias al apoyo de Ibermedia.

Agradecemos especialmente a nuestros aliados Cinema Tropical, Pierrot Films, Mantita Cine, Taller A.M., Fundación Marso, Instituto Mexicano de Cinematografía, Estudios Churubusco, Cineteca Nacional de México y Cine Tonalá.