

Ministerio de Cultura y Juventud Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Fondo El Fauno

ACTA SESIÓN DE DELIBERACIÓN DEL JURADO INTERNACIONAL PARA LA NOVENA CONVOCATORIA DEL FONDO EL FAUNO_CATEGORÍA PRODUCCIÓN

Celebrada el viernes 5 de julio de 2024, de manera virtual, vía plataforma de Teans, a las 10:30am hora Costa Rica, 18:30 hora España y 18:30 horas Francia.

Presentes como miembros del jurado de la octava convocatoria del fondo El Fauno:

- Natalia Isotta- Nacionalidad chilena Pasaporte F12483005
- María Fernanda Céspedes- Nacionalidad colombiana Pasaporte BD 065349
- Marcel Tojo Nacionalidad cubana Pasaporte PAM508280

Presente como coordinadora del fondo El Fauno (sin participación en el proceso de deliberación):

María Fernanda Carvajal Alpízar, cédula costarricense 114040797

La sesión da inicio a las a las 10:30am hora Costa Rica, 18:30 hora España y 18:30 hora Francia, virtud de sus razonamientos el jurado decide otorgar, los beneficios económicos del fondo El Fauno a los siguientes proyectos:

FONDO DE EMERGENCIA

Susurran las raíces

Monto asignado por los jurados: 50,000,000.00 (cincuenta millones de colones)

1. Justificación:

El documental "susurran las raíces" es un proyecto que aborda temas de importancia social como lo es la violencia de género y los derechos de las mujeres, al mismo tiempo que resalta la importancia de preservar y recuperar los conocimientos ancestrales, en particular en la cosmovisión del Pueblo Cabécar.

Desde que comenzó en 2021, el documental ha recorrido importantes espacios de desarrollo, beneficiándose de tutorías con profesionales de trayectoria que refuerzan su visibilidad e interés en el panorama internacional.

Felicitaciones a la directora por su ópera prima y por el prometedor impacto que el proyecto tendrá en la audiencia nacional.

Es un proyecto que demuestra un trabajo meticuloso y profundo en todas sus etapas, desde la concepción de la historia hasta la elaboración del dossier. Se evidencia un cuidado y respeto notables en la manera de abordar tanto el tema principal como los secundarios, integrándolos de manera coherente para lograr un impacto significativo en la narrativa. Me sumo a la felicitación de mi compañera.

¿Adónde van las aves cuando llueve?

Monto asignado por los jurados: 50,000,000.00 (cincuenta millones de colones)

2. Justificación:

Felicitaciones al equipo de producción por abordar un tema tan crucial y poco explorado como lo es la maternidad trans y la transfobia en "¿Adónde van las aves cuando llueve?". Este proyecto destaca por su profunda pertinencia social y cultural, desafiando prejuicios arraigados y explorando la otredad de manera conmovedora. La rica propuesta visual sumerge al espectador en un universo cinematográfico que trasciende las convenciones sociales, haciendo énfasis en que el amor puede prevalecer a pesar de las adversidades.

El proyecto tiene potencial para un recorrido mucho más allá de los circuitos de festivales. La historia presenta los ingredientes necesarios para llegar a mercados mucho más amplios dentro de la industria. Se sugiere trabajar una estrategia de distribución en vinculación con actores de la industria que trabajan contenido LGBTQ+, con quienes podrán explotar de mejor manera las cualidades de la película, llegando de manera efectiva al público objetivo.

FONDO EL FAUNO

Al futuro

Monto asignado por los jurados: 37,500,000.00 (Treinta y siete millones quinientos mil colones)

3. Justificación:

"Al Futuro" es un proyecto valiente y con corazón. Nos plantea una historia tan universal como contemporánea, llena de lugares comunes para las nuevas generaciones que emprenden la aventura de tener hijos. Aborda con agudeza y originalidad temas de gran importancia social, como la invisibilización del trabajo materno, su conciliación con el entorno laboral y la falta de respaldo social hacia funciones históricamente subrepresentadas en términos económicos. Estos temas son necesarios de abordar en nuestros entornos latinoamericanos.

La exposición honesta de esa otra parte menos idealizada de tener hijos, llena de sacrificios y miedos, busca reparar quizás, muchas de las carencias afectivas de nuestra infancia. La decisión de filmar la vida cotidiana de los niños de manera no guionizada promete capturar

momentos genuinos y auténticos, enriqueciendo la experiencia cinematográfica para los espectadores.

Los hombres morimos antes

Monto asignado por los jurados: 49,920,000.00 (Cuarenta y nueve millones novecientos veintemil colones)

4. Justificación:

La película "Los Hombres morimos antes" es un interesante drama que fusiona elementos del western, surrealismo y comedia, explorando las complejidades de las masculinidades en un contexto de vida costarricense. La propuesta creativa de la película no solo busca explorar el género del Pink Western desde una perspectiva narrativa y discursiva, sino que también se adentra en temas culturales y sociales crucialmente relevantes como lo son las construcciones hegemónicas de masculinidades en nuestra sociedad.

El proyecto tiene un potencial significativo para su explotación. También se sugiere trabajar una estrategia donde la producción se vincule con actores de la industria dedicados a la explotación de contenido LGBTQ+ para una aproximación efectiva al público objetivo.

Aba

Monto asignado por los jurados: 21,155,000 (Veintiún millones ciento cincuenta y cinco mil colones)

5. Justificación:

El documental ABA es un ejercicio íntimo que aborda temas de pertinencia social, como los desafíos que enfrentan las familias responsables del cuidado de un ser querido con una enfermedad grave. A través de la cotidianeidad, la danza y la familia, el proyecto explora temas universales que resuenan profundamente en la experiencia humana compartida. Felicitaciones al director por compartir esta historia tan íntima con el público costarricense, que sin duda se sentirá identificado con esta conmovedora historia de amor familiar.

Aunque el tema del Alzheimer ha sido abordado muchas veces en el cine, proyectos como ABA sigue siendo esencial para visibilizar y profundizar en la comprensión de esta enfermedad. La empatía hacia los pacientes y sus familiares se desarrolla a través de una mayor sensibilización. Abordar este tema desde un documental en el entorno íntimo de la familia proporciona un vínculo poderoso que permitirá conectar con una mayor audiencia. Se sugiere trabajar con productor o productora para que el director pueda enfocarse en la

creación y desarrollo del vínculo familiar.

Animal Lluvioso

Monto asignado por los jurados: 40,000,000.00 (Cuarenta millones de colones)

6. Justificación:

Enhorabuena a la directora y al equipo de producción de "Animal Lluvioso" por un proyecto tan relevante que promete contribuir significativamente en torno a la reflexión y conciencia social sobre temas cruciales como la son la defensa del medioambiente y la justicia ambiental, tomando como base una historia real y llevándola a la gran pantalla. El proyecto ha iniciado su recorrido internacional con éxito en la etapa de desarrollo, destacando la obtención de fondos del Programa IBERMEDIA y Aidé de la Región de Marseille en Francia, subrayando su reconocimiento y respaldo a nivel internacional.

Se sugiere también abrazar como temáticas el "poder en la política" y "la vulnerabilidad en los políticos cuando se enfrentan en carne propia a los problemas que "trabajan". Es un proyecto que narrativa y estéticamente no tiene relación directa con los códigos del thriller como género cinematográfico; se recomienda no explorar demasiado aquel recurso en las futuras presentaciones.

Ricky No Ricardo

Monto asignado por los jurados: 29,425,000.00 (Veintinueve millones cuatro cientos veinticinco mil colones)

7. Justificación:

"Ricky, no Ricardo" es un documental íntimo y emotivo que combina material de archivo y animación para ofrecer una perspectiva profunda sobre el amor y los cuidados familiares en torno a un ser querido. A través de una narrativa conmovedora, el proyecto explora cómo una familia enfrenta el dolor del cambio debido a la enfermedad de un ser querido, fomentando un diálogo esencial sobre estos temas. La propuesta estética, apoyada por el teaser, ha generado un vínculo cercano con el jurado y la audiencia, destacando la universidad de la experiencia familiar ante la adversidad.

Este enfoque no solo resalta la relevancia social y artística del documental, sino que también enriquece la autorreferencia del cine costarricense. Al utilizar archivos audiovisuales familiares, el proyecto garantiza un material auténtico que refuerza su conexión emocional. Felicitaciones a la directora por abordar un tema tan personal, permitiéndonos conocer más sobre su historia familiar y estableciendo un vínculo emocional que facilita la empatía del público.

Como llama encendida en noche oscura

Monto asignado por los jurados: 22,000,000.00 (Veintidós millones de colones)

8. Justificación:

El documental "Como llama encendida en noche oscura" es un testimonio de relevante pertinencia social para la sociedad costarricense. A través de material de archivo, un enfoque íntimo en el desarrollo de personajes y una conmovedora exploración de la memoria colectiva del país narra la historia de cómo, en los años 70, enfermeras y doctores costarricenses recorrieron las montañas con el programa "Hospital Sin Paredes". Esta utopía, evocada por su directora, y que en sus propias palabras la mantiene encendida a pesar de la privatización que acecha los sistemas de salud pública.

La obra enriquece la perspectiva de los espectadores sobre la salud pública a través del sacrificio de una familia y hasta dónde puede llegar en la búsqueda de la transformación social de un país. Además, ofrece al público nacional la oportunidad de descubrir una historia que, hasta ahora, ha permanecido desconocida para muchos.

Se felicita a la producción por los apoyos internacionales generados al momento de la presentación a El Fauno. Sin duda aportarán en la etapa de explotación cinematográfica, ofreciéndose como una ventana hacia otras oportunidades internacionales.

Observaciones Generales:

Como jurado agradezco de conocer un poco más de la cinematografía costarricense la cual sin duda se nutre cada día más con la realización del presente fondo. Siendo esto, me permito de manera respetuosa hacer algunas recomendaciones que espero contribuyan al fortalecimiento del sector y del presente fondo.

- Al leer los diferentes proyectos la mayor parte de estos identifican al Festival Internacional de Cine de Costa Rica como un espacio importante de participación y de presencia ante públicos nacionales, importante seguir sosteniendo y fortaleciendo este espacio.
- Desafortunadamente no se han presentado proyectos a la categoría de animación, sería importante hacer una invitación a fortalecer esta categoría con espacios formativos de desarrollo de proyectos.
- Igualmente se identificaron aspectos más débiles que otros como el trabajo en propuestas de distribución y creación de audiencias, sin duda se enriquecían con espacios de formación de desarrollo de audiencias y marketing estratégico que contribuyan a fortalecer los proyectos en general.
- En la categoría de series que celebro se incluya en el fondo, se tienen debilidades en la concepción del formato y de su desarrollo, sin duda, es un aspecto por fortalecer.
- Creo profundamente en el poder del cine y su diálogo con las audiencias nacionales a través de la gran pantalla, este aspecto sin duda es un punto importante para fortalecer por medio de procesos formativos que inviten a los productores

nacionales a pensarse creativamente como distribuir los proyectos al interior del país de acuerdo a las realidades nacionales.

También como jurado, me sumo a mi compañera agradeciendo la oportunidad de conocer las nuevas ideas para la proliferación del cine costarricense. De igual manera, de manera respetuosa, comparto apreciaciones que espero sirvan para la

- A nivel internacional, la mayoría de proyectos no presentan estrategias de distribución planteando una ruta de acciones para el encuentro con la audiencia. Los textos presentados no incluyen el trabajo directo con otros agentes de la industria que propician el acercamiento a salas de cine o plataformas de exhibición, tampoco desarrollan alternativas en el caso de un trabajo más independiente en la explotación, y mucho menos exploran los territorios donde sus creaciones podrían tener cabida. Seguramente esto se deba a la poca información que los participantes y productores puedan tener entorno a la distribución cinematográfica, por lo que se recomienda fortalecer el acceso y formación en torno a esta etapa fundamental.
- Se percibe que la cinematografía costarricense es fondo dependiente. Evaluando los proyectos presentados, y posteriormente durante la oportunidad de pitching, los postulantes manifiestan la urgencia en la obtención de los fondos de El Fauno para la producción, dejando en evidencia que dentro de sus planes de financiamiento no existen alternativas que permitan solventar parte de los presupuestos de manera independiente. Esto también se relaciona con la falta de información y formación en explotación comercial; los proyectos no presentan aproximaciones a eventuales precompras o acuerdos con explotadores que no solo podrían financiar, sino también ofrecer ventanas interesantes que garanticen la exhibición del cine de Costa Rica.
- Con la experiencia evaluando otras oportunidades de financiamiento público en la región, resulta complejo seguir cada uno de los proyectos al ser presentados sin un formato establecido; muchos proyectos evaluados siguen un formato independiente de presentación. Esto diferencia a los proyectos entre quienes tienen más experiencia, generando desventajas, por lo que se sugiere un formulario más preciso para las futuras candidaturas.

Suscribo completamente las palabras de mis compañeras, ha sido un placer conocer más de cerca la cinematografía costarricense y ver cómo este fondo contribuye a su crecimiento continuo. Aprecio sinceramente la oportunidad de descubrir nuevas ideas y proyectos que están impulsando a este sector. Con el mayor respeto, ofrezco algunas recomendaciones que espero puedan contribuir a fortalecer tanto la industria cinematográfica costarricense como el fondo mismo. Con estas costarricense, mi intención es apoyar y fomentar el desarrollo y la expansión del cine en Costa Rica, que sin duda tiene un futuro prometedor.

Apoyo Continuado al Fondo El Fauno y Fortalecimiento del Festival Internacional de Cine de Costa Rica:

Mantener y aumentar el apoyo institucional y financiero tanto al fondo como al festival. Ambos eventos son plataformas cruciales para los cineastas costarricenses, facilitando su participación y visibilidad tanto a nivel nacional como internacional.

• Fomento y Desarrollo de Proyectos de Animación:

Es importante entender que la animación también es cine. Es una industria que no para de crecer y que genera puestos de trabajo mucho largos en el tiempo por la duración de estos proyectos. Se podrían implementar programas formativos específicos para el desarrollo de proyectos de animación. Esto podría incluir talleres, mentorías y subvenciones dedicadas a la animación para incentivar la participación en esta categoría.

• Acompañar en Estrategias de Distribución y Creación de Audiencias:

Ofrecer talleres y recursos educativos sobre distribución cinematográfica y marketing estratégico. Esto puede incluir formación sobre cómo trabajar con agentes de la industria, plataformas de exhibición y cómo desarrollar estrategias efectivas de creación de audiencias.

• Diversificación de Estrategias de Financiamiento:

Fomentar el conocimiento y la implementación de estrategias de financiamiento alternativas, desde fondos internacionales, acuerdos con distribuidores, crowdfunding, etc.

Se levanta la sesión de deliberación del jurado de la novena convocatoria del fondo El Fauno a las a las 11:15am hora de Costa Rica, 19:15 horas de España y 19:15 horas de Francia.

Natalia Isotta

María Fernanda Céspedes

Marcel Tojo