

Yulene Olaizola

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo (2008)

ÍNDICE

1. Currículum 2 p.
2. Influencias 3 p.
3. Filmografía 4-8 p.
4. Prensa 9-53 p.
5. Entrevistas en internet 54-59 p.

Navega por el índice

1. Currículum

Yulene Olaizola (México D.F, 1983)

Se graduó del Centro de Capacitación Cinematográfica con la distinción Summa Cum Laude por su proyecto de Tesis y Ópera Prima, el documental "Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo", estrenado en el 2008 y premiado en BAFICI, IDFA, La Habana y San Sebastian, entre muchos otros. En 2011 produjo y dirigió su primer película de ficción "Paraísos Artificiales", que fue estrenada en el festival de Rotterdam y premiada en Tribeca (Nueva York) y Sanfic (Chile). En el 2011, participó en el programa de residencias artísticas de Fogo Island Arts Corporation, en Newfoundland Canadá, donde realizó "Fogo", que tuvo su premier en Mayo del 2012 en la Quinzaine des Réalitateurs del Festival de Cannes.

Junto con el cineasta Ruben Imaz fundó la productora mexicana Malacosa CINE. Actualmente trabajan en conjunto en el desarrollo de su siguiente proyecto "Epitafio".

2. Influencias

Texto enviado por Yulene Olaizola

Un par de años antes de realizar Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, tuve la oportunidad de conocer a [Albert Maysles](#) en un encuentro de cine de documental organizado por el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Descubrí por primera vez el cine directo de los hermanos Maysles, y ya con la idea de realizar Intimidades, encontré mucha inspiración en la película [Grey Gardens](#), no solamente detecté muchas similitudes entre el proyecto que vagamente empezaba a planear, sino que descubrí la manera en que quería filmarlo, es decir, el tipo de cine que quería hacer; cine directo, dos personas en el equipo de trabajo, cámara en mano, un cine íntimo y libre de ataduras formales.

Podría decir que hoy me inclino mas hacia un cine que mezcla o rompe los límites entre en cine de ficción y el documental, y en ese sentido, otros cineastas que admiro o que han influenciado en mi manera de pensar el cine son: Werner Herzog, Ulrich Seidl, Pedro Costa, Carlos Reygadas, entre otros.

3. Filmografía

Fogo (2012)

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=sd_zBbjBIMQ

Más info.:

<http://www.facebook.com/Fogofilm>

SINOPSIS

Un fenómeno desconocido amenaza la vida de la comunidad rural de Fogo, ubicada en una pequeña isla en la región de Terranova, Canadá. Ha sido abandonada casi por completo, solo quedan algunos residentes que se aferran al lugar, a pesar de que las posibilidades de sobrevivir ahí son escasas.

Paraísos artificiales (2011)

Trailer: <http://www.youtube.com/watch?v=9Y-1TNW9bWU>
<http://www.youtube.com/watch?v=sWG-dptmebc>

Ver película: <http://mubi.com/films/artificial-paradises>

Más info.: <https://www.facebook.com/paraisos.artificiales>

SINOPSIS

En su primera película de ficción, la preeminencia discursiva de 'Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo' (ópera prima documental de Yulene Olaizola) es sustituida por un tono contemplativo, aderezado por la majestuosidad de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. En ese ecosistema casi virginal, Luisa, una joven de 25 años, lucha contra su adicción a la heroína. Viene de la ciudad, y poco se sabe acerca de su pasado y su historia. Para el adicto, el presente es un absoluto. Y también lo es para Salomón, un aldeano de unos cincuenta años, viudo y proclive al jolgorio. Después de un encuentro azaroso en la playa, Salomón y Luisa construirán una amistad que conlleva el intento por parte de Luisa de abandonar su adicción.

Olaizola evita la psicología y la moral. El discurso médico y jurídico brillan por su ausencia, pues si existe aquí un modo de mirar y curar, el camino elegido consiste en creer en una misteriosa reciprocidad afectiva y reparadora que trasciende la pertenencia de clase y generación. Las panorámicas intensifican la belleza prístina de la naturaleza, a la que Olaizola atribuye a su vez un poder sanador. En este bello filme, la idea de un paraíso artificial (y natural) coexiste con el discreto alivio de no sabernos enteramente solos en el mundo. (Roger Koza)

PREMIOS Y FESTIVALES

Tribeca International Film Festival 2011 - Mejor Fotografía
SANFIC 2011 - Mejor Director
Premio Primer Corte - Ventana Sur 2010
Estreno mundial: International Film Festival Rotterdam 2011
FICUNAM 2011
Rencontres du Cinema d'Amérique Latine Toulouse 2011

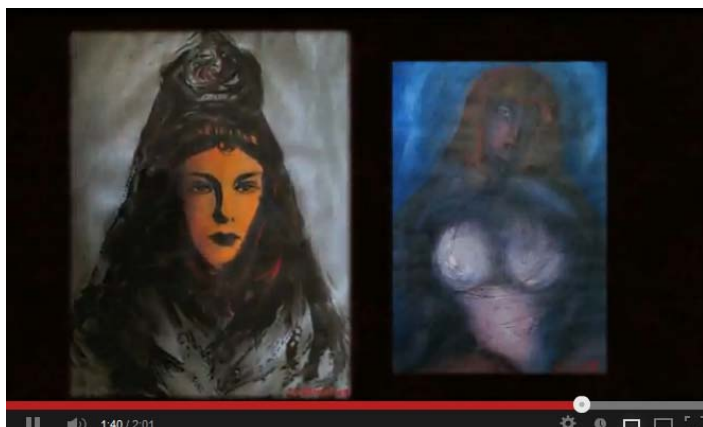
CRÉDITOS

Una producción de INTERIOR XIII
Con el apoyo de HUBERT BALS FUND CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFICA Programa
de Apoyo a Proyectos y Coinversiones Culturales - FONCA CONACULTA Programa para Artes
Audiovisuales TRIBECA FILM INSTITUTE

Con LUISA PARDO Y SALOMÓN HERNÁNDEZ ROSALES

Dirección YULENE OLAIZOLA
Guión FERNANDO DEL RAZO y YULENE OLAIZOLA con la colaboración de LUISA PARDO
Producción YULENE OLAIZOLA, SANDRA GÓMEZ, MAXIMILIANO CRUZ
Co-Productor ANTONIO "TONITZIN" GÓMEZ
Directora de Fotografía LISA TILLINGER
Edición RUBÉN IMAZ CASTRO
Sonido Directo FEDERICO GONZÁLEZ
Diseño Sonoro JOSÉ MIGUEL ENRÍQUEZ
Música EMILIANO MOTTA y EMILIANO GONZÁLEZ DE LEON

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo (2008)

Trailer: <http://www.youtube.com/watch?v=aFv2HBDI-98>

Ver Película: <http://mubi.com/films/shakespeare-and-victor-hugos-intimacies>

Más info.:

<http://www.facebook.com/events/165234543495343/>

<http://www.facebook.com/events/432347023483695/?ref=nf>

Sinopsis

En la esquina de Shakespeare y Víctor Hugo en la Ciudad de México, está la casa de huéspedes de Rosa Carbajal, un refugio que esconde una historia íntima y apasionante. Hace 20 años, Rosa conoció a Jorge Riosse, un joven inquilino con quien desarrolló una amistad entrañable. Durante 8 años, su estancia en la casa dejó marcas imborrables en aquellos que lo conocieron. Pero no fue hasta después de su abrupta muerte cuando salieron a la luz los rasgos más oscuros de su personalidad. Una semblanza profunda de dos personajes, solitarios a su manera o a su pesar, entrelazados fuerte y extrañamente.

Ficha técnica

Mexico, 2008/ 35mm/ HDV /COLOR/ 80min.

Director/ Director: Yulene Olaizola

Guión/Screenplay: Yulene Olaizola

Productora/Producer: Centro de Capacitación Cinematográfica.

Fotografía/Cinematography: Yulene Olaizola y [Rubén Imaz](#)

Editor/ Editing: Yulene Olaizola

Sonido Directo/Sound Recordist: Yulene Olaizola y [Rubén Imaz](#)

Diseño Sonoro/Sound Design: [Pablo Fernández](#)

Música Original/Original Music: Emiliano Motta Y Emiliano Gonzalez de León

Reparto/Cast: Rosa Elena Carbajal y Florencia Vega Moctezuma

Festivales y premios

Oficial Competition Documentary Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (FICCO) Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (FICCO) (Official Competition Documentary) AWARDS: FIPRESCI BEST MEXICAN DOCUMENTARY, AUDIENCE AWARD BEST DOCUMENTARY & KODAK BEST MEXICAN DOCUMENTARY. February 2008 Encuentros de Cine de America Latina de Toulouse, Competition, March 2008

Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) Official Competition AWARDS: BEST FILM & AUDIENCE AWARD for BEST FILM. April 2008. Foro de la Cineteca Nacional, Showcase, May to August 2008.

9th Latin American Film Festival, Poland, Official Competition AWARDS: JURY AWARD. May 2008. Transilvania Film Festival (TIFF) Official Competition AWARDS: BEST FILM, May 2008. Film Fest Munchen, Germany, Official Competition, June 2008.

Festival de Cine de Lima (Official Competition Documentary) AWARDS: BEST DOCUMENTARY, August 2008, Reykjavik Shorts&Docs, Iceland, August 2008.

5° Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, Show case, Mexico city, September 2008,

Toronto International Film Festival, September 2008.

Festival Latinoamericano de Video Rosario, Argentina, September 2008.

Festival de Cine de San Sebastian. AWARDS: SPECIAL MENTION (HORIZONTES LATINOS)

September 2008. 10a. Muestra Internacional Documental, Bogotá, Colombia, September 2008.

Docs DF, Mexico city, "José Robirosa" Competition, September 2008.

Festival do Rio, Brasil, , September 2008.

15° Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chile, Official Competition, October 2008.

5° Festival Internacional de Cine de Morelia, Mexico, Documentary Official Competition, October 2008.

AFI Fest, USA, Documentary Official Competition, October 2008.

12° Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOCs, Chile, Documentary Official Competition, October 2008.

Cineuropa, Santiago de Compostela, Spain, Official Competition, November 2008.

Festival de Cine de Huelva, Spain, Official Competition, November 2008.

IDFA, Netherlands, no competitive section, November 2008.

Oslo International Film Festival, Official Competition, November 2008.

30 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Cuba, Official Competition, December 2008.

Dubai International Film Festival, Emiratos Arabes, Official Competition, December 2008.

Festival Internacional de Cine Documental de Navarra "Punto de Vista" viewers

award, Nashville Film Festival best film directed by a woman filmmaker, Mostra de Cine

Latinoamericano de Catalunya best documentary, Arieles mejor opera prima, MARFICI prize

of the jury Cinesul filmfestival, best documentary 14° Festival de Cine Internacional de Ourense

, mejor documental Zinegoak 2010, mejor largometraje documental

4. Prensa

31/10/2011

Artículo disponible en: <http://www.cic.edu.ar/blog/tag/yulene-olaizola/>

PUBLICADO POR CIC

[Seminario de Cine Latinoamericano en el CIC – INTIMIDADES DE SHAKESPEARE Y VICTOR HUGO – México](#)

Por Gustavo J. Castagna

El cine es cuestión de talento, dinero invertido, funcionamiento perfecto en todos los rubros técnicos, una historia interesante de mostrar (lo que no implica solamente valerse de un buen guión) y tantos ítems más. También es arte, industria, estética, mercado, festivales y otras definiciones, sean opuestas, contradictoras, afines, fusionadas. En fin, no hay solo grandes películas porque se invirtió poco dinero ni todas las películas con mucho dinero invertido son porquerías. Sin embargo, el caso de INTIMIDADES DE SHAKESPEARE Y VICTOR HUGO, opera prima de Yulene Olaizola, costó muy poco hacerla (es decir, no hubo demasiada plata) y se trata de una gran película.

Ficción y documental, aun se piensa así, conformarían dos compartimentos estancos, divorciados, ajenos uno al otro. Pues bien, desde los orígenes del cine surgieron documentales que pueden mirarse como ficciones, y a la inversa, construcciones ficcionales que se expresan desde un lugar que le pertenecería al documental. INTIMIDADES DE SHAKESPEARE Y VICTOR HUGO es una de esas películas –como tantas- que derrumba las definiciones apresuradas: su elegante y trabajada fusión de relato oral, historia familiar, trama policial, referencias a la literatura y la pintura, ápices de comedia sentimental, romance inconcluso, melodrama terminal, discurso directo e indirecto a cargo de la joven realizadora, una protagonista de apabullante y verborragia y un personaje secundario (o acaso, principal) que no está pero se habla todo el tiempo de él, con todas esas cuestiones y tantas más, este film mexicano de hace un par de años, permite no llegar a conclusiones definitivas, sino a plantear una serie de interrogantes que abrazan la ambigüedad y el enigma. ¿Qué se acaba de ver cuando surgen los créditos finales de la película? ¿Un documental o una ficción? ¿Una simbiosis de ambos? ¿Será verdad todo lo que se cuenta en el film? ¿La abuela cuenta todo lo que sabe o sólo aquello que quiere recordar de Jorge Riosse, ese particular inquilino de amplia sabiduría artística? Es que allí, justamente, INTIMIDADES DE SHAKESPEARE Y VICTOR HUGO es una película no común en estos días: propone y no responde todas las preguntas, cuenta y esquiva, impresiona por sus relatos y personajes (en “off” o en “on”) y sobre ellos queremos saber más. Pero allí está el secreto: la película nos pertenece y al final tenemos la posibilidad de cerrar todos los enigmas. O acaso, seguir haciendo preguntas. Y esa es otra de sus grandes virtudes.

La historia transcurre en una casa de huéspedes (esas enormes instalaciones también son protagonistas) donde la vieja abuela Rosa (la abuela “real” de la directora) cuenta historias, al principio acompañada por su fiel empleada doméstica de hace más de tres décadas. Pero surgen inmediatamente los recuerdos sobre un tal Jorge, el artista multifacético, romántico, soñador, creativo. Pero ocurre que Jorge murió y aun no se sabe por qué motivo, aunque la policía cercana a la casa de huéspedes sospecha que él podría ser el responsable del asesinato de varias prostitutas de la zona y de lugares aledaños. Y sobre esos caminos donde se conjugan el documental junto a la ficción (oral), el enigma sin resolver con la historia de un (supuesto) asesino, la homosexualidad de Jorge con el amor platónico de él a la abuela Rosa, que se vale de su lengua larga para omitir opiniones sobre el particular y romántico artista, ahí en esas maravillosas fusiones que propone Olaizola, INTIMIDADES DE SHAKESPEARE Y VICTOR HUGO adquiere una categoría estética difícil de conseguir para cualquier película: estar de acuerdo y aceptar todo aquello que se nos cuenta, y al mismo tiempo, dudar de algunas zonas oscuras que proponen esos relatos orales.

Y allí está la única cámara de la directora Yulene Olaizola filmando a algunos personajes que están vivos, que hablan y narran historias sobre alguien que no puede responderles. Pero esa inquieta cámara de la joven cineasta también registra cada uno de los movimientos de un fantasma, el de aquel artista atribulado, supuesto asesino, homosexual, joven prodigio. Si hasta en muchos momentos, daría la impresión, que se lo está viendo en imágenes.

12/11/2009

Artículo disponible en: <http://www.abcguionistas.com/noticias/guion/intimidades-el-documental-escrito-y-dirigido-por-yulene-olaizola-llega-a-las-salas.html>

"Intimidades...", el documental escrito y dirigido por Yulene Olaizola, llega a las salas

La joven guionista y directora mexicana Yulene Olaizola, autora del muy premiado y muy viajero documental "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo", lo lanza finalmente este viernes en salas del país. Al presentar este su primer largo dijo que ella no ve el cine como "un trabajo con el que voy a hacer la gran obra de mi vida y me voy a hacer famosa sino un instrumento a través del que hablo de cosas personales y temas importantes para mí en ese momento y por eso no puedo esperar a juntar un gran cantidad de dinero para filmar". Y añadió que en un país que está en constante crisis como México es difícil pensar en presupuestos de 50 millones de pesos (aproximadamente 3.5 millones de dólares) para una película pues además de que el esquema de exhibición para los films nacionales hace muy difícil su recuperación económica, "es más viable y responsable" considerar cifras más pequeñas -como de 300 mil pesos (aproximadamente 21 mil 500 dólares)- sobre todo cuando "la finalidad es expresarnos y compartir ideas".

Esto lo expresó en la conferencia de prensa que ofreció para anunciar el estreno de su multipremiado documental "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" en el que retrata la extraña relación de amistad-devoción que desarrollaron su abuela, Rosa Elena Carvajal, y Jorge Riosse, un misterioso y apuesto joven con gran talento artístico que vivió ocho años en la casa de huéspedes de ella y que posiblemente pudo haber sido un asesino serial.

Olaizola señaló que desde que entró a estudiar cine supo que iba a llevar a la pantalla grande la historia de Rosa y Jorge "tarde o temprano" ya que por un lado, Riosse "es una figura apasionante que me cautivó de la misma forma que a mi abuela" y por otro, su familiar "es un personaje increíble que ha vivido toda la vida en casas de huéspedes y por eso desarrolló un sensibilidad especial para tratar a la gente, como un cineasta un poco metiche, un poco curioso".

Asimismo, destacó la necesidad personal que tenía de "descubrir al hombre que me pintó cuando yo tenía diez años y dejó sus pinturas, música y poemas en la casa de mi abuela".

La joven de 26 años subrayó la importancia que tiene para ella que "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" sea visto como un documental pues comentó que le han llegado

a preguntar si ella inventó la historia que se relata en el film, cuando todo ocurrió en la vida real.

En este sentido, explicó que lo más difícil fue encontrar el tono adecuado para la cinta con el objetivo de darle dinamismo a sucesos del pasado que serían reconstruidos a través de las entrevistas con Rosa Elena: "En un documental uno reacciona a lo que pasa pero como aquí ya nos sabíamos bien la historia era difícil encontrar algo sorprendente por lo que nos decidimos por un rodaje muy planeado, parecido al de la ficción, y distribuimos los espacios para dosificar la gran cantidad de información con la que contábamos", mencionó Yulene Olaizola.

La realizadora egresada del CCC expresó que en este proyecto, que comenzó como un trabajo escolar, se hizo acompañar en la dirección, la fotografía y el sonido, por el cineasta Rubén Imaz ("Familia tortuga" y "Cefalopodo") pues consideró buena la presencia de dos directores en el set "reaccionando, siendo sensibles con lo que ocurra, escuchando y tomando decisiones".

Olaizola comentó que "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" recibió apoyo para su postproducción del Festival Internacional de Cine de Amsterdam y del CCC y para transferirlo de digital a 35 milímetros, del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México.

La directora relató que su ópera prima ha sido excelentemente recibida en el extranjero, y puso como ejemplo el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) donde tuvo "un éxito impresionante, incluso más grande que en México", o en Hungría, donde la gente se enamora del personaje de Rosa Elena.

Por último, recordó que el film ha estado presente en eventos fílmicos de 25 países, ganando casi una treintena de premios en certámenes como BAFICI, Festivalissimo de Montreal, San Sebastián, IDFA Holanda, La Habana, Miami, San Diego, Expresión en Corto, FICCO y Lima. Además, este año ganó el Ariel a Mejor Documental en la 51 Entrega de los Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

© Correcámara / abc guionistas

18 NOVIEMBRE 2009

ARTÍCULO DISPONIBLE EN:

[HTTP://PAXTONMOVIES.BLOGSPOT.COM.ES/2009/11/INTIMIDADES-DE-SHAKESPEARE-Y-VICTOR.HTML](http://paxtonmovies.blogspot.com.es/2009/11/intimidades-de-shakespeare-y-victor.html)

Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo (2008)

La invocación nemónica

La desarmante ópera prima hecha con 3 pesos de la egresada del CCC Yulene Olaizola, *Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo* (México, 2008) es un sensacional documental criminalístico jamás sensacionalista ni rojo, una reconfiguración del sentido de la no-ficción gracias a su vuelta de tuerca *shocking* nunca gratuita ni oportunista pero sí trabajada calculadora y progresivamente, un retrato evocativo que esconde muchas perturbaciones y perversiones debajo de su aparente tranquila superficie, una perfectamente equilibrada colección de delirantes arrebatos plasticistas, un grandioso film mexicano sobre Arte.

El diálogo vivo. A contracorriente de casi todo el cine documental moderno con sus farragosos monólogos –entrevistas y su falaz “captación directa de la realidad” a lo *Los herederos* (Polgovsky, 08), los sujetos-objetos de la investigación de *Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo* entablarán diálogos entre sí, con la documentalista, consigo mismos. Al diablo con la pretendida objetividad de los documentalistas. A imagen y modelo del método socrático, el diálogo será el medio porque el que la verdad surja. Diálogos coloridos, diálogos pintorescos, diálogos hiperlúcidos de ese par de señoras setentonas, diálogos audaces y locuaces que sólo traerán la verdad factual, la verdad intuitiva, la verdad sensorial, la verdad emocional.

El reacomodo del sentido. Como pocas veces y de manera contundente, una vuelta de tuerca reconfigura el sentido de la no-ficción. La primera vista, el resultado es fascinación pura. La segunda vista, todas las creaciones de Jorge Riosse resaltan como el temible testamento de una mente trastornada, invocando un sentimiento perturbador y de desasosiego. Ejemplificando con brillantez la capacidad que tiene el Arte para sublimar o trastornar (¿aunque en el fondo sea lo mismo?), para urdir dentro de sí, para bien, para mal o para peor (“buscó dentro de sí y como estaba loco, lo que salió no fue bueno” Rosa Carbajal”).

10 de noviembre de 2009

Artículo disponible en: http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=2473

"Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo", documental multipremiado de Yulene Olaizola, al circuito comercial

Comunicado No. 1887

***** Se ha presentado en más de 40 festivales de 25 países, donde ha obtenido más de 30 reconocimientos**

Tras su participación en más de 40 festivales cinematográficos de 25 países del mundo, donde ha cosechado más de 30 reconocimientos, el documental Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo, de Yulene Olaizola, se estrena este 13 de noviembre en el circuito comercial, con siete copias que se exhibirán en los complejos Cinépolis, Cinemex, Cinemark, Cinemas Lumiere y Cineteca Nacional.

Este primer largometraje de la joven cineasta, recientemente egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), nació como un ejercicio escolar. Su realización fue posible gracias al apoyo del propio CCC, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) de Conaculta que en 2005 le otorgó la Beca para Jóvenes Creadores, en 2007 ganó el apoyo del Jan Vrijman Fund del Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam (IDFA) para la postproducción del proyecto, que concluyó en febrero de 2008, con otro apoyo del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (Ficco).

A decir de Yulene Olaizola, Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo parte de una necesidad muy personal "que es simplemente, descubrir o acercarme a mi verdad y a la de las personas que me rodean y que forman parte de mi realidad. El objetivo es que a través de esta anécdota, reflexionemos sobre las cosas que compartimos todos los seres humanos y que nos permiten relacionarnos, odiarnos, amarnos o incluso matarnos".

La cinta aborda una historia ocurrida hace 20 años en una casa de huéspedes ubicada en esa esquina de la colonia Anzures en la ciudad de México, un refugio que esconde una historia íntima y apasionante. Su propietaria, Rosa Carbajal, -abuela de la cineasta- conoció ahí a Jorge Riosse, un joven inquilino con quien desarrolló una amistad entrañable.

De personalidad un tanto extraña, aunque poseedor de talento para la pintura, la música y la escritura, durante los ocho años que duró su estancia en la casa, Riosse dejó marcas imborrables en las personas que lo conocieron. Pero fue hasta después de su abrupta muerte que salieron a la luz los rasgos más oscuros de su personalidad.

La cinta, cuyas locaciones se reducen fundamentalmente a los diversos espacios de la casa y a dos o tres exteriores, recoge el testimonio de doña Rosa Carbajal, de Florencia Vega Moctezuma (quien se encargaba del aseo de la casa), de otros huéspedes que habitaron la casa en el momento de los hechos y de algunas personas que en ese lapso trabaron amistad con este personaje.

Ellos vierten frente a la cámara recuerdos, anécdotas, opiniones y comentarios que van configurando la trama, cuyo desenlace tras la muerte de Jorge Riosse, revela que tras la imagen que sembró, se escondía un hombre que desde su niñez arrastró graves trastornos psicológicos que lo llevaron a convertirse en un asesino múltiple de mujeres.

Yulene Alaizola señaló que originalmente concibió el proyecto como un ejercicio escolar de primer año, pero que sus maestros le recomendaron esperar hasta tener más de noción del quehacer cinematográfico. Así, aprovechó que el cuarto año de la carrera estuvo dedicado al documental, lo que le permitió dedicarse a él todo un año.

Refirió que si bien por lo regular el resultado queda plasmado en cortometraje, propuso al CCC hacer un largometraje y logró que se hiciera la excepción. En ese momento contaba ya con la beca del Fonca que le permitió adquirir una cámara y con ello tener una libertad absoluta para la realización. Básicamente es producto del trabajo de dos personas, la propia Yulene y Rubén Imaz, quien fungió como codirector.

Añadió que se dio a la tarea de buscar apoyo en festivales. El primero que obtuvo fue una beca para la posproducción de la película, por parte del Festival de Cine Documental de Amsterdam (IDFA), uno de los más importantes del mundo. Paralelamente, el CCC decidió apoyarla de lleno la película y se terminó para participar en el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México 2008 (Ficco), donde fue seleccionada para la competencia oficial y obtuvo un apoyo adicional para llevarla al formato de 35 milímetros.

Recordó que *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* se estrenó en el Ficco, donde ganó tres premios. A partir de ese momento, inició una ruta de festivales que alcanza ya los 40, con exhibiciones en 25 países y la obtención de más de 30 premios internacionales.

Al concluir todo este proceso, Yulene decidió presentar la película como proyecto de tesis, con el que se tituló en junio pasado con la distinción de Summa Cum Laude.

En relación con los hechos que se relatan en *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo*, la cineasta reveló que ocurrieron cuando tenía 10 años de edad. “Desde que comencé a estudiar cine –relató ó– sabía que era una película que tenía que hacer tarde o temprano, era algo muy cercano que no implicaba mayores problemas para la realización, sólo necesitaba conseguir equipo y darme el tiempo de estar con mi abuela”.

Acerca de Jorge Reiss afirmó tener recuerdos vagos, quizá un par de imágenes en la cabeza. “Para mí Jorge es como un mito, una figura medio abstracta con la que crecí. Siempre tuve una curiosidad que con el documental traté de saciar: descubrir quién era ese hombre que me pintó, que compartió tantas cosas con mi abuela, que dejó una serie de pinturas, poemas y canciones guardadas en un armario”.

Respecto de su culpabilidad, Yulene Olaizola dijo tener aún dudas. Destacó que hizo su propia investigación, pero le fue imposible llegar a una conclusión, pues las pesquisas policíacas no eran muy profundas. Y si bien considera que la teoría que su abuela plantea en la película es la más sensata, para ella representa un misterio. “Por eso en la cinta sólo quise dar la información y que cada quien saque sus conclusiones”.

En relación con los proyectos a largo plazo para el largometraje, comentó que vendrá una fuerte promoción y una gira para exhibirse durante diciembre en circuitos alternativos que incluyen diferentes universidades de la República. Agregó que buscará otras ventanas

de distribución como la televisión y su venta a otros países, así como una versión en DVD, para que quien se interese tenga fácil acceso a ella.

Sobre nuevos proyectos, anunció que prepara un proyecto de ficción, también cercano al género documental para febrero próximo, titulado Paraísos artificiales. Es una producción muy barata y viable de cine digital. En la historia de una chica clase mediera de 26 años que es adicta a la heroína y viaja a una playa de Veracruz, en medio de la selva, en la región de los Tuxtlas, con la idea de aislarse y desintoxicarse.

El tema central, adelantó, es la convivencia que desarrolla con la gente del lugar, particularmente un campesino de 65 años que consume marihuana, con el cual entabla una relación y él la ayuda en este proceso que va a intentar. El rol protagónico lo llevará la actriz y directora teatral Luisa Pardo; el resto de los personajes serán lugareños, incluido el campesino de nombre Salomón Hernández.

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, contó con las colaboraciones de Pablo Fernández en el diseño de sonido; música de Emiliano Motta y Emiliano González de León.

Ha participado en los festivales de cine de San Sebastián, Buenos Aires, Amsterdam, Transilvania, Toronto, Ficco, Munich, Lima, Docs DF, La Habana, San Diego, Grecia, Montreal y Suiza, entre muchos otros.

Entre los premios recibidos destacan los de festivales como: FICCO, BAFICI, Transilvania, Lima, San Sebastián, La Habana, IDFA, Fribourg, Navarra, Nashville, Miami y Montreal.

AMS México / Distrito Federal

Última modificación: 10 de noviembre de 2009 - 18:57 por la Dirección General de Comunicación Social

14/04/2009

Artículo disponible en: <http://www.revistacinefagia.com/2009/04/intimidades-de-shakespeare-y-victor-hugo/>

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo

Posted by [Revista Cinefagia](#)

Por **Ricardo Ham**

A principio de los años 90, entre septiembre de 1991 y abril de 1993 pare ser exactos, la siempre caótica ciudad de México se veía azotada por una ola de crímenes cometidos contra sexo servidoras. Según las versiones periodísticas de la época, fueron un total de 13 las mujeres ultimadas por un “estrangulador”. Hasta ese momento, los tres asesinos seriales conocidos en la ciudad de México, habían dirigido sus instintos homicidas hacia ese sector de la población: las prostitutas. Este estrangulador superó por mucho lo realizado por Goyo Cárdenas en 1942 y por Francisco Guerrero en 1888.

Mujeres estranguladas en hoteles del Centro Histórico, cadáveres ocultos debajo de las camas y mensajes escritos con lápiz labial en los espejos, eran el *modus operandi* de este homicida que sostuvo un largo anonimato, algo poco visto en las memorias de la nota roja mexicana. El caso llegó al escándalo cuando el 7 de abril de 1993, en la habitación 203 del Motel Mexicali, el homicida abrió el pecho de su víctima y se llevó consigo el corazón de la prostituta en turno, además de pintar una estrella de 5 picos rodeada de extraños símbolos que sólo su autor podría comprender. La policía, harta de ser enjuiciada y ridiculizada por los medios de comunicación, presentó a José Enrique Martínez Morales, como autor de los 13 homicidios. Siendo éste un humilde lavacoche de la zona del centro, aceptó sin más ser homicida de prostitutas, siendo así que las crónicas policíacas y las autoridades correspondientes daban por terminado el caso.

Sin embargo, en 2008, aparece en el FICCO y en Cineteca Nacional, el trabajo documental de Yulene Olaizola –joven estudiante del CCC–, que regresa a nuestra memoria el caso del estrangulador de los años 90: *Intimidades de Shakesperare y Víctor Hugo*, un documental que narra los mejores años de la casa de huéspedes ubicada en dicho cruce de la colonia Nueva Anzures en la ciudad de México. Bajo el mando de Doña Rosita, la casa vio pasar a diferentes personajes, pero detuvo su atención en la figura de Jorge Riosse, un enigmático joven con talento para el canto y la pintura, políglota y travesti ocasional que desaparecía por las noches sin que nadie supiera su destino.

El que parecía ser un muchacho encantador llevaba consigo un enorme secreto, tan grande que sólo pudo ser descubierto la noche del 9 de abril de 1993, fecha en que, perseguido por la policía y herido de bala, regresó al cuarto de azotea donde vivía y, en su intento por quemar periódicos, credenciales y todo lo que le inculpara de los homicidios, provocó un incendio que terminó por atraparlo. La última víctima del asesino en serie fue, paradójicamente, él mismo.

El asesino serial de prostitutas murió durante una operación quirúrgica, resultado de las múltiples quemaduras en las piernas ocasionadas por el incendio en su pequeño cuarto de azotea, donde guardaba celosamente los secretos de sus homicidios. *Intimidades de Shakesperare y Víctor Hugo* es un relato intimista abordado talentosamente por Yulene Olaizola, quien a la edad de 10 años tuvo la oportunidad de conocer y ser modelo para una de las pinturas de Jorge Riosse.

Como dato curioso, el periódico *La Prensa*, publicó en sus páginas centrales el 10 de abril de 1993, un artículo donde la policía capitalina confesaba tener cercado al homicida serial y, justo a un lado de esta declaración, aparecía la fotografía del espectacular rescate de Jorge Riosse de las llamas en que se vio envuelto. En ese momento, la entrevista y la fotografía, no tuvieron relación entre ellas.

27 de Febrero de 2009

Artículo disponible

en: <http://mx.noticias.hispavista.com/espectaculos/20090227183100010/dice-yulene-olaizola-nominaci-l-ariel-aliciente-filme-intimidades-shakespeare/>

Dice Yulene Olaizola que nominación al Ariel es un aliciente. Su filme "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" está nominado en cuatro categorías.

Yulene Olaizola, directora de "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo", dijo que las cuatro nominaciones al premio Ariel recibidas hoy por su ápera prima son un aliciente para seguir haciendo mejores películas.

Emocionada por la noticia, la cineasta mexicana agradeció a los integrantes de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el que se hayan fijado en el trabajo de los nuevos cineastas.

Dijo en entrevista telefónica que espera festejar esta noche el acontecimiento con Rubén Imaz, su pareja, a quien acompañó a Sonora, donde él reanudará el rodaje de "Cefalópodo", su nueva producción.

Yulene comentó que las nominaciones representan también un reto y un compromiso para esforzarse más en los siguientes proyectos fílmicos.

"La verdad que me has dado una buena noticia. Y qué, en donde lo dijeron, está en Internet o quién lo dijo?", fueron las primeras palabras de la cineasta cuando se le comentó su nominación a este premio.

Olaizola ingresó en 2002 al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México, donde ha realizado diferentes cortometrajes. Recientemente egresó de la carrera, especializándose en dirección y sonido.

En su filmografía figuran cortometrajes como "Viejo gordo sol" (2003), "Café americano" (2004), "Te voy a dormir" (2006) e "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" (2008).

"Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo", una producción del CCC, está nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Edición, Mejor Opera Prima y Mejor Largometraje Documental.

La película es un relato de 83 minutos que describe lo ocurrido en la casa de huéspedes de una mujer mayor, abuela de Yulene Olaizola, ubicada en las calles de Shakespeare y Víctor Hugo, en la colonia Anzures.

La señora narra el paso de un extraño personaje, en particular de su infancia, Jorge Riosse, quien ocupó una de las habitaciones de la casa durante algún tiempo.

Sigue

Dice Yulene Olaizola que. dos. tiempo

Pese a dar la impresión de ser un joven tranquilo y entrañable que se dedicaba a la pintura, todo parece indicar que Riosse tenía otro pasatiempo oculto: asesinar prostitutas en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Este filme compartió en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México (FICCO) el premio del Público con "Parque Vía", de Enrique Rivero, pero se llevó además el premio Fipresci por el Mejor Documental Mexicano, otorgado por la crítica cinematográfica.

Asimismo, se llevó el galardón Kodak al Mejor Documental Mexicano, trabajo enfocado sobre un asesino en serie, y una Mención Especial y el Premio del Público, en el Festival de Cine de Navarra, España.

El trabajo de Yulene también fue reconocido como Mejor Película en el BAFICI 2008, en Argentina, y en el Festival Internacional de Cine de Transilvania, Rumania; además, en el Festival de Lima se llevó el reconocimiento como Mejor Documental.

"Con esta designación, la academia está reconociendo las propuestas de los nuevos cineastas, con películas que abren sus temáticas hacia problemas diversos, más independientes; pero ahora habrá que ver cómo le va con la distribución", dijo Olaizola debido a que no ha encontrado quien coloque el filme en corrida en cartelera.

Por último, Yulene está concentrada en la preparación de su nuevo proyecto, "Paraísos artificiales", con la beca que le proporcionó el Festival Internacional de Cine de Tribeca.

12/11/2008

Artículo disponible en:

http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=noticias_detalle&id_noticia=606

REPORTE DE LA SEMANA

2008-11-12 00:00:00

Yulene Olaizola habla de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo

Por Leticia Carrillo

La directora Yulene Olaizola sostuvo la noche del lunes una plática con los asistentes a la proyección del documental *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* organizado por el Film Club Café durante el ciclo *Conversaciones con los Realizadores*, que tiene programada la proyección de *El mago*, el lunes 17 y de *Bajo Juárez*, el lunes 24 de este mes.

En *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* la directora reconstruye, a partir del relato de su abuela, Rosa Elena Carvajal, el caso de Jorge Riosse, un hombre joven, culto y educado que posiblemente fue un asesino serial y que vivió durante 8 años en la casa de huéspedes propiedad de Rosita con la que estableció una extraña relación de amistad.

“Jorge marcó a esa casa y a mi abuela en particular” expresó la cineasta quien señaló que su objetivo principal fue acercarse al mito de Riosse desde un punto de vista distinto al de Rosa Elena; esto le permitió, al mismo tiempo, conocer a su abuela desde otro ángulo.

Olaizola indicó que otra de sus ideas al realizar el documental fue retratar el ambiente que se vive en un lugar como es una casa de huéspedes donde se tiene que compartir el espacio con gente muy distinta entre sí, y el enterarse de la vida de los demás, conocerlos más a fondo aunque sea a través del chisme, es una forma de autoprotección.

La realizadora opinó que aunque el documental y la ficción utilizan un mismo lenguaje, en el primero hay una mayor libertad creativa, y más espacio para improvisar a diferencia de la ficción, en la que por ciertas normas, el director se ve más restringido. Asimismo, no consideró haber roto con algunas especificaciones del género en los momentos en que en la película se escucha su voz dándole indicaciones a Rosita: “simplemente hice evidente lo que uno ficciona”.

Yulene dijo que conoció a Jorge Riosse cuando ella tenía diez años, y sólo recuerda haberlo visto en dos ocasiones, una de las cuales él le tomó varias fotos para después hacerle un dibujo. Sin embargo, cuando la cineasta tenía quince años se dio cuenta de la singularidad de la historia relatada por la abuela y decidió contarla algún día.

La directora comentó que desde que hizo el examen para ingresar al Centro de Capacitación Cinematográfica y le preguntaron qué historia filmaría, contestó que ésta. Así, tuvo que esperar cuatro años hasta que el programa de estudios contempló la realización de un documental. La recopilación de material le llevó alrededor de un año y una buena parte de la

labor fue facilitada por el trabajo de investigación, sobre todo hemerográfica, que años antes había hecho por su lado Rosita.

Asimismo, Yulene vio como un primer argumento o guión, el libro escrito por la dueña de la casa de huéspedes titulado Anécdotas Intimísimas de Víctor Hugo y Shakespeare, donde la autora relataba las historias de sus inquilinos y el último capítulo se lo dedicaba a Jorge Riosse de quien Rosita tomó cuadros para ilustrar la publicación.

En el documental participa como fotógrafo Rubén Imaz, director de Familia tortuga. La colaboración con la directora se dio a partir de que ella sintió la necesidad de contar con el apoyo de otro director con gustos e inquietudes similares a los suyos, para guiar el rodaje cuando fuera necesario.

Así, Olaizola e Imaz se fueron turnando en la realización de las entrevistas a Rosita y la operación de la cámara. Además, el cineasta aportó "frescura" al tratamiento del relato al insistir sobre detalles que para Yulene parecían obvios.

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo se realizó en un periodo entre 15 y 20 días repartidos en un lapso de 6 a 7 meses, aunque la entrevista con la abuela se hizo en un par de días, para no perder el ritmo de la narración.

Yulene desestimó la idea de plasmar la historia del documental en un largometraje de ficción: "¿para qué, si no es necesario?, es más poderosa la realidad".

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo ha obtenido reconocimientos en los festivales BAFICI de Argentina; Internacional de Cine de Transilvania; FICCO de México y el Encuentro Latinoamericano de Cine de Perú; además formó parte de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. La directora calcula el costo real de la cinta en aproximadamente 1 millón de pesos, aunque gran parte del financiamiento lo obtuvo a través de los distintos premios y apoyos que ganó.

En este sentido, la realizadora consideró que aunque en escuelas como el CCC o el CUEC hay un esquema de personas que se dedican a inscribir los trabajos de los alumnos en los festivales, la iniciativa para que las obras lleguen a ellos es del alumno: "la gente que creyó en el proyecto fue de otro lado y ellos se fijan en tu material, lo que más habla de tu proyecto es el material que mandes", concluyó.

09/09/2008

Artículo disponible en: <http://www.blogsandocs.com/?p=256>

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo

Posted By [Anna Petrus](#) On 09/09/2008 @ 10:20 am In [_Reseñas](#) | [1 Comment](#)

LA SEDUCCIÓN DEL INQUILINO

“Qué horror!” va exclamando **Rosita Carbajal** mientras recorre la casa de huéspedes que durante años ha regentado entre las calles Shakespeare y Víctor Hugo de Ciudad de Méjico. “Qué horror!”. Rosita relata a la cámara los recuerdos que le unen a Jorge Riosse, un inquilino que vivió en su pensión durante ocho años, con quien trabó una inseparable amistad y quien le dejó una imborrable huella. Situado en un lugar impreciso entre el retrato, la crónica y el relato íntimo, la jovencísima cineasta **Yulene Olaizola** deslumbra con *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* (2008), un documental que cuestiona el límite entre la cordura y la locura para situarse en el inquietante umbral de la incertidumbre, justo donde la sospecha inaugura el temor por lo desconocido. Para ello, Olaizola pone en marcha un dispositivo aparentemente sencillo que para nada hace prever lo tintes siniestros que llegará a alcanzar la reconstrucción de los acontecimientos que rodearon el paso de **Jorge Riosse** por la casa de huéspedes de su abuela.

Pintor, escritor, músico, homosexual, esquizofrénico y presunto asesino. Jorge Ríos, quien se hizo llamar Jorge Riosse, Jorge Cariño o también Rossemberg, es el centro de las conversaciones entre Olaizola y su abuela Rosita. La película, que transcurre únicamente dentro de la cuatro paredes de la pensión, también recoge el testimonio de otros personajes que tuvieron alguna relación con el inquilino, como es el caso de Flor, la encargada de la cocina y la limpieza, o José Ángel, quien se convirtiera en su compañero accidental.

Pensada a partir de una cuestionable estructura que discurre en los límites del suspense y que juega con la sorpresa, *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* se inaugura con un relato forzosamente fascinado por la vertiente más encantadora al tiempo que declaradamente estrambótica de Jorge Riosse. Un inevitable amor rodea las palabras de las que se sirve Rosita para describir sus habilidades con la pintura, la literatura y la música, en un mecanismo próximo al **Truman Capote** que describió la entrañable y no menos estrambótica Holly Golightly de *Desayuno en Tiffany's* (1958) para acabar él mismo fascinado por los asesinos verídicos de su celebrada novela de no-ficción *A sangre fría* (1966). Hasta aquí, al espectador no le queda más remedio que dejarse subyugar por la obra de Jorge (sus cuadros, sus canciones, sus versos) y por la celebración de su inteligencia y sensibilidad puesto que se nos dibuja un personaje brillante y solitario, un outsider cuyo carisma solamente se ensombrece al atribuírsele

una hipotética esquizofrenia. Un genio, al fin, cuya locura es el germen que le empuja hacia la creación.

Así las cosas, la película toma un giro de ciento ochenta grados justo en el momento en que aparecen las primeras referencias a los tabloides anteriores a la muerte del inquilino y la sospecha se instala en la narración con la violencia desgarradora de un cuchillo capaz de cortar la respiración. La sombra del “maníaco mata mujeres”, como bautizan en la prensa al asesino en serie que entre 1991 y 1993 estranguló al menos a 13 mujeres en el barrio de La Merced, empieza a planear sobre la figura de Jorge Riosse a consecuencia de las pistas, las coincidencias y las deducciones de la abuela de la cineasta. A partir de este momento, la película avanza en tensión, entre los indicios de culpabilidad y el deseo de su puesta en duda, entre el miedo a la certeza y la esperanza de una prueba exculpatoria.

Llegado este punto, y aún recorriendo a unos vínculos lejanos, es difícil no pensar en la impostura y la renuncia a los códigos sociales de la normalidad del **Joaquim Jordà** de *Monos como Becky* (1999) o *De nens* (2003), y, al mismo tiempo, en la fascinación que ejerce el *serial killer* de *Zodiac* (**David Fincher**, 2007) sobre **Robert Graysmith**, el protagonista que lucha por descubrirlo. Igual que éste, abuela y nieta se encuentran ante un caso de homicidios múltiples que jamás se resolvió, ante un maníaco asesino implacable en la repetición de sus métodos pero, sobre todo, ante la propia empatía por un sospechoso que, de un modo u otro, ha conseguido penetrar en sus universos sentimentales. Es justo en esta encrucijada que *Intimidades...* es sorprendentemente capaz de documentar el contraste entre la mitomanía que caracteriza el imaginario legendario del pueblo mejicano y la fractura social a la cual debe enfrentarse el país en su día a día. Dos polos aparentemente opuestos pero que conviven y que también se abrazan en otros territorios de la creación artística mejicana, como entre el **Arturo Ripstein** de *Profundo Carmesí* (1996) y el de *La pérdida de los hombres* (2000).

Seducida y atrapada por la figura del asesino a quien tuvo ocasión de conocer y que la pintaba en sus cuadros cuando era pequeña, finalmente Olaizola asiste impávida al descubrimiento edípico de su abuela en lo que constituye el exultante clímax de la película. Rosita, al ir desgranando los detalles de su particular investigación y aportando las pruebas de la prácticamente inequívoca vinculación entre Jorge Riosse y el “maníaco mata mujeres”, debe aceptar haberse convertido, muy a su pesar y sin haberlo sabido jamás, en la perfecta cómplice de un asesino en serie. “Qué horror!”.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Yulene Olaizola

Dirección de fotografía: Rubén Imaz, Yulene Olaizola

Sonido: Rubén Imaz, Yulene Olaizola

Montaje: Yulene Olaizola

Postproducción de sonido: Pablo Fernández

Música: Emiliano Motta, Emiliano González de León

Producción: Centro de Capacitación Cinematográfica de México, Jan Vrijman Fund

País y año de producción: México (2008)

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo fue la ganadora del [BAFICI 2008](#) ^[1] (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) donde también fue premiada con el premio del público. En el [FICCO 2008](#) ^[2] (Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México) se llevó el premio a mejor documental, entre otros varios. El documental se podrá ver en la próxima edición del [Festival de Cine de San Sebastián](#) ^[3], dentro de la sección Horizontes Latino.

Article printed from B L O G S & D O C S: <http://www.blogsandocs.com>

URL to article: <http://www.blogsandocs.com/?p=256>

URLs in this post:

[1] BAFICI 2008: <http://www.bafici.gov.ar>

[2] FICCO 2008: <http://www.ficco.com.mx/>

[3] Festival de Cine de San Sebastián: <http://www.sansebastianfestival.com>

16/08/2008

Artículo disponible en: <http://paginasdeldiariodesatan.blogspot.com.es/2008/08/entrevista-con-yulene-olaizola.html>

Páginas del diario de Satán

Entrevista con Yulene Olaizola

Enrique Silva entrevistó a la cineasta mexicana Yulene Olaizola, directora de *Intimidades de Shakespeare* y *Víctor Hugo*, ganadora de la competencia de documentales.

-¿Siempre quisiste ser cineasta?

-Fue un poco por accidente, porque no tenía ni idea de lo que quería estudiar y viendo un poco las carreras la que más me parecía interesante era la de cine. Pero yo de chiquita nunca tuve ningún tipo de formación cercana al cine, ni iba mucho a ver películas.

-Pero seguro que agarraste una cámara de video para hacer alguna "home movie".

-Yo no estaba consciente de que existiera la carrera de cine, pero por lo menos llevaba dos o tres años con una cámara de video haciendo tonterías, que empezaba a editar; y también hice clases de fotografía durante tres años.

-¿Cómo nace tu vocación cinematográfica?

-Yo entré a estudiar cine hace seis años en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la ciudad de México. Allí hice dos cortometrajes en el segundo año y en el cuarto año tienes obligadamente que hacer un documental. Y como no te ponen límite de duración, decidí hacer un largometraje porque había tenido la experiencia de trabajar como asistente en "*Familia tortuga*", que es una película de dos horas que se hizo como proyecto de tesis de un compañero (Rubén Imaz), que hoy es mi novio, y luego trascendió fuera de la escuela. Esa experiencia me permitió darme cuenta de las posibilidades para hacer cine.

-Entonces empezaste a hacer tu documental en la escuela.

-En realidad lo hice casi todo durante el cuarto año de la carrera. Lo que pasó es que el proyecto creció bastante y luego conseguí apoyo de fuera.

-¿Tuvo ese largo y sugestivo título desde el principio?

-Sí, desde un comienzo. La historia la conocía desde hace mucho y el título originalmente lo puso mi abuela, porque ella escribió un libro sobre este tema, que aparece citado en la película.

-La historia de tu documental es familiar, porque le pertenece a tu abuela materna y aunque es muy íntima y personal tú la conocías desde pequeña. ¿Qué te atrajo de ella?

-En un inicio tenía la idea de resolver el caso, descubrir información o pistas que nadie pudiera hallar.

-Revelar la verdadera historia de Jorge Riosse.

-Claro. Pero eso cambió rápido porque me di cuenta de que no iba a poder encontrar nada, pues toda la vida de ese hombre está tapada por un velo de misterio muy extraño, imposible de descubrir. Entonces me fui dando cuenta con el tiempo de que también quería hacer un retrato de mi abuela, porque me parece una persona interesante, más allá de esta historia de su inquilino. Y después fui descubriendo otro tipo de cosas que tienen que ver con la relación muy cercana entre dos personas, mi abuela y él, que pertenecen a mundos completamente distintos.

-¿Cómo nació esta relación entre tu abuela (Rosa Elena Carbajal, en la foto) y Jorge Riosse?

-El llegó a la casa de huéspedes de mi abuela como inquilino. Cuando se conocieron mi abuela tenía como 50 y pico y el tendría unos 20 años más o menos, era muy joven. El llegó en 1985 y se quedó hasta 1993, año en el que murió, cuando tenía 29 años. Lo que pasa es que él nunca hablaba de su edad, era muy misterioso.

-¿Tú lo conociste?

-Sí. Cuando él murió yo tenía 10 años.

-¿Qué recuerdas de él?

-Tengo dos imágenes muy claras y a la vez fugaces de él. Recuerdo que con mi hermana mayor nos sentábamos con él a tocar la guitarra y cantar. También recuerdo el día en que nos tomó las fotos, que luego le sirvieron para hacer las pinturas. Lo recuerdo como un tipo normal.

-¿Salió a pasear alguna vez con ustedes?

-No, nunca. No salía mucho de la casa. Pero como mi abuela fue actriz, bajo el nombre de Regina Cardó, de vez en cuando tenía compromisos sociales, fiestas o eventos, y lo llevaba a él como su compañero.

-¿No tuvo tu abuela ningún reparo en contarle a tu cámara digital toda esta historia?

-Estuvo muy dispuesta porque no tenía la noción de que iba a ser una película de verdad. Pensaba que se trataba de un proyecto escolar, como algo mucho más inocente.

-¿Cómo reaccionó después?

-Durante el proceso de realización se fue dando cuenta de que estaba creciendo, pero tampoco estaba muy segura del resultado. Ya cuando la vio terminada descubrió que sí era una película. Le gustó y está contenta.

-¿Cómo planificaste el desarrollo de la historia?

-Tenía un guión de documental bastante apegado a lo que es la película. Y como conocía la historia podía tomar absolutamente todas las decisiones de cómo contarla, dónde, cuándo. Y como mi abuela me la había contado muchas veces, yo sabía qué tipo de cosas podía esperar de ella. No eran sorpresas. De hecho fue algo complicado, porque no es un documental que te va sorprendiendo todo el tiempo, sino que es casi como hacer una película de ficción, donde ya tienes el guión, la historia, sabes qué te van a dar las personas frente a la cámara y solamente te queda el

proceso de hacerla. Lo que traté es de expandir la historia a lo largo de un día. Empezar desde que mi abuela se despierta y cerrar con ella yendo a dormir. Y pasar con ella un día de su vida cotidiana compartiéndolo en esa casa a través de su relación con el inquilino, luego sospechoso de ser un asesino.

*-Tu abuela al final parece convencida de que Riosse era en efecto el asesino de las prostitutas.
-Si ella está convencida de que él fue. Yo no tanto, porque conozco a mi abuela y sé que tiene mucha imaginación. Le das tres datos y hace sus propias historias.*

-¿Te sientes influenciada por algún cineasta de documentales en particular?

-Me gusta lo que hace Werner Herzog. Y También tuve la oportunidad de conocer hace cuatro años en la escuela a Albert Maysles con su documental "Gray gardens" (1975), que fue mi inspiración de alguna forma, sobre dos señoras completamente locas que viven abandonadas en una mansión, con un ambiente muy extraño.

-Si tuvieras que mencionar una película de ficción con la cual relacionar tu documental, ¿cuál sería?

-Yo la compararía con "El inquilino" (1976), de Roman Polanski, por ejemplo. Con este extraño individuo que se viste de mujer y tiene como una obsesión con el personaje suicida que vivió en la misma habitación antes que él.

-Tu película está pasando por varios festivales.

-Sí. Se estrenó en el Ficco de México en febrero pasado y luego fue al Festival de Cine Latino de Toulouse, después al Bafici de Buenos Aires, a una muestra en Varsovia, al Festival de Transilvania y ahora está aquí en Lima. Más adelante la presentaré en Toronto, San Sebastián, Valdivia, Amsterdam y Oslo.

-Ha tenido bastante acogida.

-Sí, mucha.

-¿Estás sorprendida?

-Sí. Cuando la hice tenía la intención de "festivalearla", de probar a ver qué pasaba, pero realmente no pensé que iba a ser tan bien aceptada.

-¿Cuál es tu siguiente proyecto?

-Tengo un proyecto de ficción en desarrollo. Tiene que ver con cosas que me están pasando o que me han pasado, o que le están pasando a gente cercana y necesito hablar de ellas. En este caso, lo estoy trabajando la actriz Luisa Pardo, que protagonizó "Familia Tortuga". Todavía las ideas están sueltas y tienen que ver con una chica que acaba de salir de una clínica de rehabilitación, que consumía "chiva", una sustancia derivada de la heroína, y quiere encontrarse a sí misma lejos de su familia.

Enrique Silva

11-07-2008

Artículo disponible en:

http://www.cinevivo.org/home/index.php?tpl=home_notas&idcontenido=1947

Entrevista a Yulene Olaizola, directora de "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" por Augusto González Polo

Entrevistamos a la directora mexicana de *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo*, ganadora del premio a la **Mejor Película en el BAFICI 2008**, Yulene Olaizola.

1. LA ESTRUCTURA

Tu película tiene una estructura narrativa casi como de thriller (dios, lo q me costó escribir esa palabra), que, sin embargo empieza como una comedia, y en realidad es un documental... ¿buscaste desde el inicio lograr esta estructura narrativa tan particular o se fue dando en el proceso?

La estructura del docu la fui elaborando mientras escribía el guión, que básicamente se basó en un primer borrador que mi abuela escribió, para hacer un cuento sobre esta historia que acompañaría a otras anécdotas de su casa de huéspedes, en un libro que se llamó *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo*. Básicamente era un cuentito que narraba acorde a la estructura real de esta historia, como había sido la historia de Jorge desde que llegó a la casa como un huésped normal, hasta descubrir la evolución de su personalidad durante los 8 años que vivió en esa casa.

Así que finalmente la estructura responde a aspectos de la vida cotidiana, de la vida real, donde las cosas toman su tiempo, donde las personas cambian con el paso de los años, y las relaciones humanas se modifican con ellas. Por otro lado era importante mantener la sorpresa al final, no solo para sorprender al espectador, sino también, porque así ocurrieron las cosas. La historia del asesino, no se gestó sino hasta después que Jorge murió, así que finalmente conté como ocurrió. Depurando y seleccionando lo más vital y sugerente.

2. LA HISTORIA

Vos conocías la historia de este personaje por motivos personales desde que eras muy chica ... desde que momento empezaste a pensar en convertir esta historia en una película? ¿Cuándo fue que decidiste empezar con el proyecto? ¿Alguna vez evaluaste la posibilidad de hacerlo en ficción en vez de documental?

La historia ocurrió cuando yo tenía 10 años, sin embargo, yo la conocí, o tuve acceso a ella, un par de años después, cuando ya todo había pasado, cuando ya era tema de conversación en las comidas familiares. La primera vez que pensé en trabajar esta historia fue a mis 13 o 14 años, estaba cursando un taller de foto fija en la secundaria, y decidí hacer, con unas amigas, una foto novela. Pusimos a actuar a un par de amigos y tomamos las fotos.

Después cuando en 1er año de la carrera de cine, nos pidieron pensar un tema para un ejercicio documental, yo quería hacer esta historia, pero me dijeron que esperara al 4to año, para hacerlo bien. Así que la guarde. Antes de empezar el 4to año busque una beca para el desarrollo del proyecto, y lo seguí trabajando dentro de la escuela y por fuera también.

Siempre creí que lo más importante o sorprendente de la historia es que ocurrió, que es real, así que aunque se presta para una novela o peli de ficción, cuando la realidad es suficientemente poderosa creo que no hay necesidad de ficcionar, al contrario, pienso que perdería fuerza.

3. LAS REGLAS Y EL DOCUMENTAL

Una de las cosas que resultan fascinantes, y hacen muy entretenidas a la película, es el hecho de que permanentemente estás transgrediendo, sino violando abiertamente todas las reglas del documental, manipulando y dosificando la información, e inclusive articulando la presencia de los entrevistados en torno al dramatismo del relato. ¿Esto lo hiciste intencionalmente desde el inicio o lo empezaste a hacer en medio del proceso de realización? ¿La película generó alguna repercusión directa a partir de esta característica... en los entrevistados, por ejemplo?

De entrada, los documentales que más me han marcado y más me gustan, son aquellos que son menos puristas, que no responden a reglas, sino a la libre intuición del director.

En mi caso siempre me consideré como un personaje más de la historia, por lo tanto me sentí libre de manejar el material a mi antojo en función de contar aquello que estaba buscando. En realidad el resultado final me parece que le es fiel a lo que ocurrió frente a la cámara durante el rodaje. Es decir, las cosas que ocurrieron filmando simplemente fueron resumidas y editadas, pero la edición nunca alteró o modificó el sentido de lo que había ocurrido originalmente en el rodaje.

Por ejemplo la filmación de todas las entrevistas con mi abuela se hicieron en orden, casi en un mismo día. Ella realmente dormía -cuando inicia la peli- y estaba por acostarse cuando hice la última entrevista. Sin embargo, sí hay un trabajo de edición exhaustivo, sobretodo trabajando la forma en que pegan o cortan los planos.

Otro ejemplo. Con el rubio de ojos azules, que es una secuencia poco sutil en cuanto a la edición paralela con mi abuela. Eso rompe un poquito con el estilo de la peli, pero responde básicamente a mi percepción como directora y espectadora. Ya que mi abuela me había contado miles de cosas sobre dicho personaje, entonces cuando lo entreviste inevitablemente tenía esa información en mi cabeza. Al ir preguntando cosas, siempre de forma inocente, es decir no preguntaba cosas como: "¿fuiste su amante, o eres homosexual?". Me di cuenta que su versión era opuesta y extrañamente contradictoria a lo que decía mi abuela, así que decidí dar al espectador las dos versiones.

Finalmente creo que en la edición traté de hacer algo que se pareciera mas a la ficción que al documental, pero solo en aspectos formales, en el ritmo, los cortes, etc.

4. 35MM

La peli está terminada en 35mm. ¿Cómo fueron las condiciones de producción? ¿Hay posibilidades de estreno comercial? ¿Cuáles son tus planes o expectativas a futuro?

Primero cuando tenía un primer corte espantoso, con voz en off, algo muy didáctico, lo mande al IDFA de Ámsterdam para buscar fondos para la post, específicamente, apliqué al Jan Vrijman Fund.

Me dieron ese apoyo que consto de 13mil euros, y con ese dinero hablé con la escuela para que apoyaran a terminar en HD.

Así que entre JVF y la escuela se terminó hasta HD y después de que la peli fue seleccionada para competir en el FICCO, ellos con el programa de estímulo permanente me apoyaron con material de 35mm y procesos de laboratorio. La escuela tiene una sala THX y también la printer para hacer el data to film, así que sumando esas tres cosas fue posible terminar en 35mm, con prisas, poco dinero, poca gente, no en optimas condiciones obviamente, pero se hizo.

5. RUBÉN

Y por último, se ve por la ficha técnica que trabajó muy poca gente en la realización, lo que -supongo yo- colabora con los resultados intimistas que se logran en las entrevistas... ¿Qué puedes comentar de la colaboración de Rubén en el proyecto?. Aclaración: Rubén Imaz, novio de Yulene es el director de *Familia Tortuga*, película independiente mexicana, realizada al margen de la industria del cine de ese país, que ganó varios premios internacionales como en el Ficco, en el Festival de Toulouse y el Sanfic.

Antes de conocer a Rubén, yo pensaba en un cine distinto, mas formal, mas visual, mas preciosista, mas parafernalia en general. Junto con él fui descubriendo las posibilidades del video, del cine hecho en casa, personal, intimo y cotidiano.

Trabajando en *Familia Tortuga* aprendí un método diferente de hacer cine que hasta entonces solo intuía, y me cambió por completo. Después de *Familia tortuga* hice un corto en video, siguiendo todo lo que había aprendido con Familia... y finalmente mi peli esta completamente influenciada por dicha película. Quería trabajar con Rubén, por ser mi pareja, por ser parte de la familia, por ser también director, porque mi abuela lo adora y por la afinidad que tenemos en cuanto al cine.

Nuestra colaboración fue muy libre, él tenia derecho a preguntar e interrumpir cuando quisiera, nos turnábamos la cámara, discutíamos, etc.

Por **Augusto González Polo**
Para **Cinevivo**

27/02/2007

Texto del estreno de la película en el festival de la ciudad de México FICCO

DIARIOFICCO

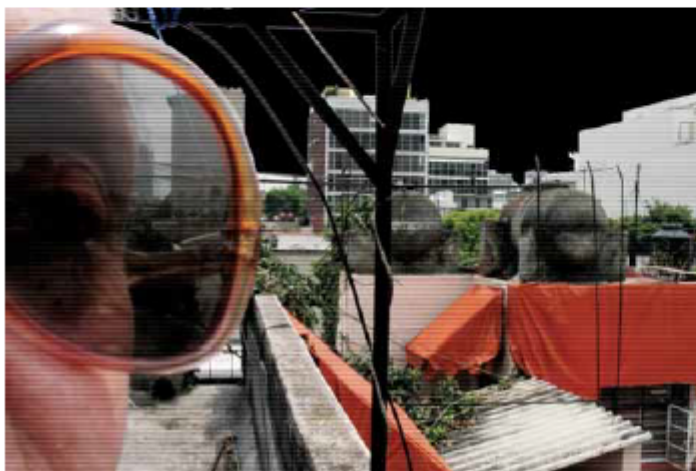
27 DE FEBRERO DE 2007
DÍA 8

GATOPARDO

SOD / SELECCIÓN OFICIAL DOCUMENTAL 5

INTIMIDADES DE SHAKESPEARE Y VÍCTOR HUGO

Dir. Yulene Olaizola, México, 2008

Retrato de Jorge Riosse, inquilino misterioso de una antigua casa de huéspedes situada en la colonia Anzures de la Ciudad de México, justo en el cruce de las calles Shakespeare y Víctor Hugo. El primer largometraje de Yulene Olaizola, directora de arte de *Familia Tortuga* (Rubén Imaz, 2006), describe en su crónica costumbrista la vida de doña Rosita (Regina Cardo), mujer madura absorta en los recuerdos sentimentales que comparte con Flor, su sirvienta y única compañía. Una joven, la propia cineasta Yulene, cámara en mano y afán indagatorio de novela policiaca, decide desentrañar el enigma de la personalidad esquizofrénica de Jorge, fallecido quince años atrás, sospechoso de haber asesinado a varias mujeres. La directora entrevista a las dos mujeres, y a través de sus testimonios elabora un perfil fascinante del joven apuesto que siempre vivió una existencia doble, seductor en Chapultepec, coleccionista de las credenciales y bolsos de cada una de sus conquistas, fetichista y ocasionalmente travesti, pintor aficionado y políglota autodidacta, adorador de las mujeres y a la vez, sin demasiada paradoja, misógino frenético.

Jorge Riosse seduce a la dueña de la pensión, quien cree reconocer en él los rasgos físicos y el encanto de su propio hijo, muerto tiempo atrás, de modo prematuro. Rosita respeta la vida secreta del joven, admite su cortejo inocente, algo edípico, y libra a la entrevistadora el desconcierto que siempre le produjo aquel ser inteligente y sensible que en su retiro solitario se le había vuelto un personaje indispensable. Es difícil no pensar en la filiación de esta cinta con el cine de Jaime Humberto Hermosillo, particularmente con *Intimidades en un cuarto de baño* (1989), su mejor trabajo. Una opresiva atmósfera doméstica, personajes a cuadro que dibujan y desdibujan sus propias vidas en relación con el fantasma añorado cuya sensualidad evocan sin restricciones, un malestar existencial indefinido, el de la propia Rosita, en duelo por varios amores perdidos, y que hoy confiesa el goce de haber compartido por tanto tiempo, casi ocho años, momentos de intensidad afectiva con el hombre joven a quien nunca quiso conocer del todo, cuyos horrores criminales le sorprenden ahora, pero que no atina siquiera a conde-

narlos: "Mi querido loco —dice sin rencor— que tuvo a bien morir antes de estrangularme". Yulene Olaizola toma un suceso de nota roja como pretexto para explorar los olvidados dramas de una casa vieja, y de la existencia de su dueña, improvisada en investigadora policiaca, que, cabe intuir, alguna vez gozó de mejores tiempos. Los textos, tomados del libro *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* (Plaza y Janés, 1995), así como los recortes de periódicos de principios de los años noventa, informan del resto de la vida trágica de Jorge Riosse, de su homosexualidad reprimida, de su veneración esquizofrénica a las mujeres (todas benditas, todas divinas, todas ajusticiables), de su conducta desquiciada. Y en este retrato del asesino serial, la directora ofrece, en una suerte de cruce de documental y de ficción, algo de la lógica de lo que es un crimen de odio en la Ciudad de México o en Ciudad Juárez, con "matamujeres" o con "matajotos", con misoginia o con homofobia, o la combinación de estas dos patologías. Una espiral irrefrenable del autodesprecio recordada por una abuela melancólica y su sirvienta y confi-

dente, sin sensacionalismo y sin moralina, con una atenta observación por parte de la cineasta de atmósferas y detalles, con un punto de vista sólido y buen ritmo narrativo, todo a la vuelta de una esquina en un barrio de clase media, en las antípodas del cine comercial mexicano, de *Sexo, pudor y lágrimas* (Sariñana, 1999), por ejemplo, filmada unas cuadras más adelante.

CARLOS BONFIL

Miércoles 27 17:30 Cinemex Insurgentes Sala 3. Función con director
Jueves 28 20:00 Cinemex Casa de Arte Sala 1. Función con director
Viernes 29 14:00 Cinemex WTC Sala 5. Función con jurado
Sábado 1 19:00 Cinemex Casa de Arte Sala 1

Artículo completo en: <http://xml.diasiete.com/pdf/505/04TOMAYDAKA.pdf>

LOBBY | TOMA Y DAKA

¿POR QUÉ DECIDISTE QUE QUERÍAS HACER CINE?

No tuve la ambición de ser cineasta desde chiquita. La verdad es que de niña y de adolescente veía las mismas películas que ve el común de las personas. Me metí a la carrera de Cine un poco porque eso iban a hacer algunos de mis amigos y porque el plan de estudios estaba tranquilo y no había muchos exámenes.

PARA HACER CINE TIENES QUE SER UNA MUJER DRQUESTA DESDE ANTES DE EMPEZAR A RODAR. ¿CÓMO LO VIVES?

Esto sucede mucho en México porque no existe la figura del productor que ensambla el proyecto y sólo te llama para dirigir. Aquí el director tiene que poner la iniciativa para que todo ocurra y se puede volver un poco deprimente cuando, después de enviar decenas de solicitudes de fondos, te rechazan.

TU ÓPERA PRIMA GANÓ MÁS DE 10 PREMIOS INTERNACIONALES. ¿CÓMO VIVISTE EL ÉXITO DE *INTIMIDADES*?

En realidad fue bastante medido. Habla visto ejemplos de otras personas que tuvieron éxitos similares, y cuando me pasó a mí, ya sabía cómo funcionaba el sistema. A *Intimidades* le fue muy

bien, pero tampoco sentí que estuviera haciendo un proyecto que pudiera revolucionar el cine.

¿CREES QUE TIENES UN ACERCAMIENTO AL CINE MUCHO MENOS DE POP STAR, MÁS MESURADO?

No sé si soy mesurada. Estoy muy inclinada a hacer películas que no llamen la atención de todo el público, a desarrollar un estilo y una forma de vida más tranquila. Ahora que acabo de filmar con 19 personas, estoy segura de que la próxima vez seremos menos. Cuando haces todo más chiquito, las cosas fluyen más fácilmente. En los rodajes sufro mucho porque tengo que convencer a todo el equipo de que estoy haciendo lo correcto.

¿EN QUÉ ESTÁS TRABAJANDO AHORA?

En una ficción que se llama *Paraísos artificiales*. Ya filmé una parte y estoy buscando fondos para terminar. Surgió a raíz de que una de mis mejores amigas se volvió adicta a una droga y me clavé buscando un tratamiento de rehabilitación que fuera coherente con quien es ella, porque me di cuenta de que las opciones que existen tienen un estigma moral, religioso y hasta de estatus social.

DIRECTORA DE CINE

YULENE OLAIZOLA

Pese a que sólo tiene 26 años y al éxito de su opera prima (*Intimidades de Shakespeare* y *Victor Hugo*), Yulene Olaizola parece tener la mesura que viene con la edad. No le gusta violentar el ritmo de las cosas.

texto: VALENTINA RIQUELME

foto: FRANC ROSS

Mi gusto es:

"Un cuadro que pintó Jorga, el personaje que provoca toda la historia de *Intimidades*. Este cuadro, además de que es el único recuerdo que tengo de él, es mi vínculo con la creatividad más allá de lo que significa la película. Atrás tiene una dedicatoria que atesoro y que dice "Yulene, la más preciosa".

Artículo disponible en: <http://www.apeironmagazine.com/documents/140.html>

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo Por Esteban Montes Miranda.

Yulene Olaizola, joven cineasta recién egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, estructura un documental que muestra un viaje al interior de la vida privada de una casa de huéspedes de la Ciudad de México, ubicada en la Colonia Anzures, en la esquina formada por las calles de Shakespeare y Víctor Hugo, presentando una disección delicada, sutil y arriesgada, que consigue adentrarse de forma privilegiada en el acontecer de sus protagonistas, gracias a la cercanía que la directora, guionista y editora, mantiene con ellos, al ser miembros de su propia familia.

El planteamiento se ubica en un terreno peligroso: la historia narra la relación entre la dueña de la casa de huéspedes y un parroquiano muy cercano, con quien estableció un nexo humano familiar, profundo y poderoso, llevándonos a descubrir el sorprendente destino que esa relación tendrá a lo largo del tiempo, de ahí el sentido de las "intimidades" anunciadas en el título.

El riesgo radica en que, por su naturaleza cercana a la nota roja, el material de podría prestarse a un tratamiento amarillista, al exhibicionismo periodístico inescrupuloso, que sin duda podría conducir a un producto redituable por la explotación del morbo del espectador, cercano a los pseudo reportajes tan comunes en la televisión comercial.

Sin embargo, y en esto radica la enorme virtud de este trabajo –que lo vuelve sumamente cercano al espectador–, la realizadora básicamente se conduce en su reconstrucción a través de una voluntad de comprensión de las necesidades y motivaciones que guían a los involucrados en la historia, permitiendo que se expresen en toda su complejidad y que sea la experiencia en sí la que de forma y estructura al relato.

Contrario al agotamiento de recursos narrativos que en la actualidad podemos notar en una considerable cantidad de la producción cinematográfica que se realiza en nuestro país, Olaizola no busca imponer a su material una visión formalista o artificiosa, que establezca una estilización forzada que se presupone audaz u original, sino que es capaz de respetar plenamente la calidad humana de la historia misma, colocando el registro visual y sonoro en el lugar de un testigo delicado, atento y desprejuiciado, que muestra gestos y ambientes desde sus propias características, sin que ello signifique un abordaje frío o de pretendida objetividad.

La selección de las imágenes no pierde su carácter indagatorio, curioso, hasta intrusivo en ciertos momentos, pero lo que guía el relato es la necesidad de expresar con la mayor precisión posible la conmoción de todos los involucrados en la historia, siendo capaz de registrar con sumo cuidado y atención, las reacciones más mínimas con que cada uno recrea los sucesos.

La valoración, el juicio que observamos, por lo tanto, es el que los entrevistados manifiestan, no únicamente en sus palabras, sino más aun en sus miradas, sus silencios, sus formas de asumir la rememoración de lo acontecido, creando lo que, efectivamente, es un momento de intimidad, donde la sorpresa que el espectador experimenta es equivalente a la que sienten cada uno de los personajes, (lo cual, es posible desde luego gracias a la posición de confianza de la realizadora ante los entrevistados) lo que coloca al espectador en el lugar de un pariente cercano al que se le van revelando los hechos.

En este sentido, la película trasciende el límite mismo de la labor únicamente documental, para colocarse en un espacio extremo, donde el ejercicio de investigación da paso a la evocación emotiva, la sorpresa, la confesión íntima y el espanto.

La actitud con que Olaizola se relaciona con el material humano que tiene en sus manos, no deja de plantear una paradoja que constituye parte fundamental del tema del documental: la profunda y misteriosa complejidad de las relaciones humanas, que en su acontecer cotidiano y común, entrañan desde la más sutil y amorosa de las ternuras, hasta la violencia más

Esta noticia se puede consultar en:

<http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2008/63761/1/la-locura-encuentra-su-belleza-en-intimidades-de-shakespeare-y-victor-hugo.htm>

INFORMADOR.COM.MX

La locura encuentra su belleza en Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo

La joven realizadora mexicana Yulene Olaizola. Se trata de un documental producto de la investigación de Yulene Olaizola

Yulene Olaizola asegura que el filme es una precisa radiografía de los pliegues más bellos y terribles de la locura

DUBAI.- La joven realizadora mexicana [Yulene Olaizola](#) realizó como tesis para sus estudios de cine el documental "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo", una atípica investigación de un misterio familiar que se traduce en una precisa radiografía de los pliegues más bellos y terribles de la locura.

"No sabía hasta qué punto era una historia sólo importante para mí, de la vida de mi abuela, y que no iba a interesar a nadie", explica a Efe Olaizola, que se responde a sí misma con los premios en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires o en el de San Sebastián y tras ser seleccionada en el [Festival de Dubai](#) dentro de Cinema of the World, que resume lo mejor del año.

"Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo" es un título tan engañoso como la propia película: las calles en cuya confluencia se encuentra la pensión que regenta la abuela de la directora llevan los nombres de esos escritores, pero ahí se acaban las referencias literarias.

El documental -cuyo setenta por ciento de metraje se rodó en un solo día- se centra en la relación entre la abuela de la protagonista, la antaño actriz Rosa Elena Carbajal -que tiene "una sensibilidad especial para descubrir al ser humano", según su nieta-, y Jorge Ríos, un misterioso huésped, homosexual y esquizofrénico, que estuvo alojado allí durante ocho años hasta que falleció en extrañas circunstancias en 1993.

Filmar en tono documental el vínculo de dos personas escasamente ligadas a la realidad era todo un reto para Olaizola.

"Nunca sabemos si lo que narra mi abuela es real o es una locura de su imaginación" mientras que Jorge, el ambiguo caballero, "tenía un problema patológico. Era de estas personas que eran tan listas que, por su capacidad de entendimiento, acabó volviéndose loco de verdad".

Pero lejos del disparate, entre este hombre de unos veinticinco años y esa mujer de cincuenta y cinco surgió un inesperado equilibrio y una hermosa admiración que Carbajal narra con un énfasis dramático impagable y desglosando una por una las virtudes de su todavía amado.

"Habla de seres humanos que comparten y se complementan. Una relación que no era bien vista porque empleaba otros códigos, pero juntos ellos encuentran algo de verdad", según la directora.

Y así, a pesar de que las pistas van conduciendo -o deberían conducir- a lo que pasó a Jorge Ríos, "Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo" tampoco sigue el camino del cine de suspense.

"He adoptado el ritmo de cómo yo viví la historia. Cómo fui descubriendo poco a poco las cosas. El cine a

veces trata de explotar lo más llamativo y morboso de las cosas, pero para mí el núcleo de esta historia no estaba allí", concluye.

Esta noticia se puede consultar en:

<http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2008/32289/1/yulene-olaizola-dice-que-el-cine-mexicano-ha-roto-el-estigma-de-que-es-malo.htm>

INFORMADOR.COM.MX

Yulene Olaizola dice que el cine mexicano ha roto el estigma de que es malo

Yulene Olaizola es la directora de la película Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo.

WWW.BACIFI.COM

Yulene ganó el Premio al Mejor Documental en el 12 Encuentro Latinoamericano de Cine

Con apenas 25 años de edad, Olaizola señaló que antes se hablaba de la Ciudad de México, de secuestros y temas policíacos, y ahora se reflejan cosas no tan folclóricas

LIMA, PERÚ.- [Yulene Olaizola](#), directora del filme "[Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo](#)", afirmó hoy que el cine mexicano ha comenzado a romper el estigma de que es malo y que sólo promovía el folclorismo.

En entrevista con Notimex, la ganadora del Premio al Mejor Documental en el décimo segundo Encuentro Latinoamericano de Cine, dijo que ahora hay en México una mayor apertura y no sólo se manejan temas de violencia.

"Nos hemos empezado a quitar el estigma de que el cine mexicano era malo. Esto tiene que ver con nuevas realidades, mejores producciones y dedicación de quienes emprenden la aventura de hacer cine", indicó la realizadora.

Con apenas 25 años de edad, Olaizola señaló que antes se hablaba de la Ciudad de México, de secuestros y temas policíacos, y ahora se reflejan cosas "no tan folclóricas" a lo que se había acostumbrado a la gente del extranjero.

"Hemos superado la etapa de hablar sólo de la violencia en las calles y de la pobreza... los cineastas han buscado otros temas de interés", indicó.

Para ella, sus realizaciones cinematográficas son como una especie de terapia psicológica en la cual trata de mostrar o de vaciar todas sus preocupaciones y pensamientos.

Señaló que su propuesta tiene que ver con sus preocupaciones y con personas cercanas. "El cine es

como una especie de terapia, pero no huyo de mis demonios, sino que yo trabajo con ellos, con mis sentimientos, mis pensamientos y con cosas cercanas", enfatizó.

Olaizola dijo que le interesa el uso de "no actores" en las películas, porque es una mezcla interesante, que le da un toque real a las cosas.

Es una combinación entre la ficción y el documental y es algo mágico que capta mucho la atención del público y de allí que su producción se haya alzado con varios premios en diversas partes del mundo.

El cine cultural puede hacer o no apología de temas sociales como la violencia, la delincuencia y la drogadicción, entre otros, pero eso es algo que ocurre en la vida real y que no se puede ocultar.

Sobre el éxito de la producción "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo", afirmó que lo que más llama la atención es la historia bastante sorprendente y poco usual de un tema familiar.

Quizás el hecho de que es un documental que no es nada purista y que rompe reglas de ese estilo hace que tenga cierto interés dentro de la gente que conoce el cine y más allá del público en general.

"Rompí el esquema porque, de entrada, el cine que más me gusta es aquel que mezcla elementos del documental con la ficción y lo que hice no es nada nuevo, ni nada vanguardista", indicó.

Añadió que siguió el ejemplo de aquellos cineastas que le gustan y que no se plantean mucho ese tipo de cuestiones a la hora de separar el cine en esos como dos grandes géneros: ficción y documental.

En su película, dijo, lo único de ficción tiene que ver con la forma, la estructura, la narrativa visual de alguna forma, pero finalmente es un documental como cualquier otro.

El filme revela el misterioso de un inquilino de la abuela de Olaizola, quien a su vez sospecha que éste es un asesino en serie en la Ciudad de México.

La película cuenta la historia de Jorge Ríos, un poeta y caricaturista que tocaba la guitarra, y que vivió durante ocho años en la casa de huéspedes de la abuela de Olaizola, que se ubica justo en las esquinas de las calles que dan nombre al filme.

La producción será llevada a Toronto, a San Sebastián, en la competencia de Horizontes Latinos, al Festival de Valdivia, a Amsterdam, a Oslo y Morelia (México).

Hasta ahora "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" ha conquistado los premios del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, 2008; Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional al Mejor Documental Mexicano; Premio Kodak al Mejor Documental Mexicano, y Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, Argentina, 2008.

Artículo disponible en: <http://www.filmeweb.net/imprimir.asp?id=1524>

Yulene Olaizola reivindica a un hombre en “Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo”.

por **Leopoldo Villarello Cervantes.**

16 de junio de 2008.- Lo sensacional de “Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo” (2007) es el personaje que nos descubre el largometraje. Jorge Riosse, el hombre que habitó ocho años como huésped en ese inmueble situado en la esquina de esas calles en la colonia Anzures, quien a lo largo de los aseveraciones de la señora y la sirvienta que le conocieron y trataron, se descubre era un genio, un tipo insólito, con un pasado escondido y desconocido con material para una maravillosa novela –y película-, una existencia misteriosa, de salidas nocturnas con vestuario estrafalario, sin que por todo ese período se supiera de su familia, a qué se dedicaba, de dónde obtenía el dinero para vivir y vestir; cómo armó su cultura y sus aptitudes artísticas; y cómo aterrizó por estos rumbos.

De pronto repiquea a que la joven directora Yulene Olaizola rondó cuestiones más escabrosas y no excavó hondo; preguntó lo que ya sabía. En un lado acaso por las ligaduras familiares: su propia abuela es la dueña de la casa, es quien le cuenta y contaba de Riosse, a quien Yulene conoció cuando niña. Por otro, a que estamos ante un excelente falso documental, a que la directora ha inventado un personaje inusitado, producto de la mente de la abuela y/o de ella. Y le han creado un historial congruente con los cuadros que adornan las paredes de la casa, donde se reflejan las locuras de Riosse, sus fetiches y obsesiones femeninas; y hasta han pintado las paredes del cuarto de azotea donde sobrevino el desenlace. Pero las canciones grabadas y atesoradas se escuchan reales, aunque los textos también pueden ser obra de la abuela, parte de sus recopilaciones para escribir el libro con el mismo título del documental. Y los recortes de periódicos han sido debidamente archivados y le dieron pauta a la evaluación de que Riosse y un maniático asesino de mujeres tenían mucho en común.

El avance del relato manifiesta y desmenuza la identidad de Riosse. Se confluye que la relación entre él y la señora merodeaba lo prohibido, o una exhalación del hijo que ella perdió y la madre de que él careció. Si lo sustancial es lo que platican las dos mujeres más cercanas a Riosse, el que la realizadora acuda a otra gente impulsa las probabilidades extras latentes: las relaciones homosexuales con el vecino, que casualmente desapareció de México; el único otro huésped que agrega pistas y menciona a una que habitaba con ellos. El ministerio público que dejó el caso.

El ordenamiento del material sacude los trozos de conversaciones, fragua el conocimiento sobre Riosse, sus embustes y solturas; sus paseos y soledades; las mudanzas de cuarto y las razones; los recovecos de su alienación Por escaleras y recámaras, su figura inunda el ambiente, como un fantasma del que arduamente procuran que permanezca, en otra de las ambigüedades, compatible con lo que ha gravitado sobre las dos mujeres o no borrar sus últimas palabras tintadas. Su fotografía deslucе antes de la mitad; lo que se describe de él desataba la imaginación, como el vestuario y pelucas que reservaba (y que tampoco sobrevivieron o se olvidaron) o las alpargatas que calzaba. Y que aparte de ese retrato no hayan guardado otro durante esos ocho años, cual si fuera un vampiro (no hay espejos) o hacía mutis en el instante preciso.

“Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo” franquea como una reivindicación de Jorge Riosse, como artista y posible asesino; de una nota roja semi desapercibida y archivada que habría que oxigenar, de la cual Yulene Olaizola nos ha cedido el testigo, una razón para agradecerle este documental.

Artículo disponible en: <http://elmacarenazoo.es.tl/ENTREVISTA-CON-YULENE-OLAIZOLA-.htm>

Cine latinoamericano universal – “Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo” y “La familia tortuga” – transcripción hiper-textual de las entrevistas con Yulene Olaizola y Rubén Imáz directores de cine mexicanos.

Yulene Olaizola es una joven creadora mexicana que tiene un gran documental que se llama “Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo”, trabaja y comparte con Rubén Imáz que tiene varias películas entre ellas “La familia tortuga” que estuvo en 30 festivales de cine. “Intimidades...” ganó en el Festival de cine independiente de Buenos Aires (el señor Luis Ospina estaba entre el jurado del festival) y obtuvo una mención especial en “Horizontes latinos” en San Sebastián (como “Satanás” de Andy Baiz).

Ambas películas parten de la vida de los creadores para su desarrollo. Un tipo de cine terapia, de bajo presupuesto, altas emociones. Un cine latinoamericano universal. Yulene tiene una relación familiar con Colombia. Conoce nuestro país y dice que le gusta. En “La familia Tortuga” uno de los protagonistas lleva una camiseta de la selección Colombia durante 30 minutos.

Los conocí en el Festival de Cine de Cuenca del 2008 – Ecuador, donde el premio es un viaje a la Isla Gálpagos y ambos iban a disfrutar del premio porque en la edición del 2007 del festival la película ganadora había sido “La familia..”. Se comparten las entrevistas que surgieron mientras empacaban maletas y nos despedíamos de una semana de conocimiento y rituales alrededor de la imagen. Estas películas se mostraron en el antifestivalito de quiebracanto en el Festival de cine de Cartagena y se intentarán mostrar en Bogotá.

Yulene, gracias por la entrevista. Háganos por favor una pequeña presentación como cineasta.

Yo soy Yulene Olaizola y estudié en un centro de capacitación de cine de la ciudad de México, estoy por hacer mi examen de titulación y empecé a estudiar cine porque fue la única carrera que me presentó una alternativa para encontrar algo interesante que hacer durante la vida de estudiante y después me di cuenta que me gustaba.

¿Cómo surgió y desarrolló “intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo”?

Bueno, desde que yo entré a estudiar cine tenía un proyecto en mente, porque tenía una historia familiar que me parecía muy interesante para compartir con el público. Esta historia era la anécdota de un inquilino de la casa de huéspedes de mi abuela, así que era una historia con la que viví desde pequeña y era algo que conocí, y que sabía que tenía a la mano y que tenía los elementos bajo mi control, como para poder hacer un proyecto; entonces en el cuarto año de la carrera de cine que en mi escuela se dedicaba específicamente al documental, decidí hacer un largometraje, un video con esta historia, lo cual me permitía como estudiante hacer una primer película, teniendo casi todos los elementos como cercanos y bajo mi control; sin tener que preocuparme mucho por la producción y otro tipo de detalles que a veces complican un poco las cosas, sobre todo si uno es estudiante sin tener dinero.

Así que empecé a hacer este documental, fue un proceso, como de 2 años y medio; el personaje principal es mi abuela que narra la historia de un inquilino que vivió allí en su casa y así que trabajé básicamente con ella y otro par de personajes. La película se hizo como

parte de los ejercicios de la escuela, después conseguí por parte de un festival de Ámsterdam de documental, para poder hacer la postproducción de la película, entonces se logró terminar la película en 35 mm y a partir de allí lleva este año más o menos viajando por varios festivales de latinoamericana y en Europa, en los cuales le ha ido bastante bien: ha recibido 8 premios y todavía le queda otro año en donde puede seguir viajando por distintos festivales y eso es lo que me trajo aquí a Cuenca, Ecuador, porque estaba compitiendo la película en la competencia oficial del festival y próximamente ira a Ámsterdam, que fueron los que me apoyaron y después irá a un festival en Dubái, que será el primero por esa región.

¿Cómo describiría la película?

La película habla básicamente sobre la relación de mi abuela con un inquilino que vive en esa casa, durante 8 años y era un inquilino particular porque fue un joven, que entabla una relación muy importante con mi abuela, donde sus virtudes eran que: era un buen artista, tocaba guitarra, pintaba, escribía poesía y además de eso, tenía una personalidad bastante esquizofrénica, podría decirse; y todo el mundo lo consideraba un loco y fue un hombre que hizo vínculos con mi abuela muy especiales, que la marcaron a ella para siempre y también es una historia que habla de asesinatos y de otras cosas más oscuras, que se van revelando a lo largo de la película. Pero básicamente habla de la relación de 5 personas que se conocen en un entorno extraño, que es el de una casa de huéspedes.

¿En qué tipo de cine o "género" encajaría su película?. ¿Estamos entre la ficción, el documental? ¿Funciones del cine como lo terapéutico? ¿lo íntimo?

Yo creo que hay distintos tipos de cine y hay como para todos los gustos y todos los intereses de la gente y a mi en particular el que más me funciona es el que tiene que ver con cosas que me suceden a mi o a mi alrededor, y por lo tanto se vuelve también, como una terapia porque estás trabajando con emociones tuyas, preocupaciones tuyas, en el momento en el que vuelven un proyecto que te lleva cerca de 2 años es un tema en el cual vas a investigar, vas a vivir todo eso, vas a experimentar y todo eso te ayuda a entenderlo de alguna forma; entonces me interesa hacer películas sobre cosas que tengan que ver con preocupaciones personales mías y con cosas cercanas, de las cuales me sienta segura y de cierta forma al hablar de ellas ¡no ajena! , por lo tanto en esa primera película decidí trabajar con una historia familiar y con gente conocida que la de mi propia familia, y para ahora que estoy pensando en un nuevo proyecto de ficción, en realidad es todo un pretexto para hablar de algo que está ocurriendo en mi alrededor y que me preocupa y que entonces llevó toda mi atención hacia ello y es mejor canalizar toda esa atención en un proyecto artístico que puede comunicarle a mucha más gente esa preocupación que tiene uno y no quedarse nada más con la idea.

Entonces eso también implica mezclar mucho el documental con la ficción y basarse en cosas reales que le ocurren a otras personas o a ti mismo y trabajar con ello para ya, desarrollar una historia de ficción.

¿Como se llama el proyecto en el que está trabajando ahora, y en qué parte del proceso va?

Se llama PARAÍDOS ARTIFICIALES, está en la etapa de desarrollo de guión, y es sobre una chica de 25 años que acababa de salir de una clínica de adicciones por fumar heroína y decide irse a una selva para buscar un lugar ameno, donde pueda vivir una rehabilitación personal fuera de las instituciones y donde conoce a un campesino, también drogadicto, con el cual establece una relación muy importante.

¿Saludes para amigos en Colombia?

Aprovecho para mandarle un saludo a mi abuelo y a toda la familia que está por allá y a

todos los amigos del programa El Espejo, un saludo para todos los compañeros de El Espejo y para la familia que tengo allá en Bogotá y a todos los colombianos también.

Felipe Moreno Salazar.

Artículo disponible en:

http://www.excentricaonline.com/libros/contexturas_more.php?id=6379_0_16_0_M

Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo en la Cineteca Nacional

Moisés Alday

Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo, de Yulene Olaizola, que aborda la historia de un posible asesino serial, formó parte del 28 Foro de Cine de la Cineteca Nacional. Además de su exhibición en el 28 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, al documental "Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo", de Yulene Olaizola, le espera un largo camino por diversos certámenes alrededor del mundo.

La película, que desde su primera exhibición ha obtenido diversos reconocimientos, así como buena respuesta de la crítica, participará en el Festival de Munich (Alemania), en el de Transilvania (Rumania), en el Festival Internacional de Cine de San Sebastian (España), en el Festival de Amsterdam (Holanda) y en el de Cine de Bolivia.

Cabe señalar que el documental, que obtuvo tres reconocimientos en la pasada edición del Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, ganó recientemente otros dos galardones, el del Público y el de la Sección Internacional como Mejor Película del 10º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

Manifestó sentirse feliz por haber sobresalido con su trabajo como estudiante de cine del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero también desilusionada porque a pesar de todo la película no tiene todavía un distribuidor.

La cineasta forma parte de una generación que promete algunos directores, fotógrafos y editores. "En mi generación están la ahora famosísima Elisa Miller, quien ganó en el Festival de Cine de Cannes la Palma de Oro el año pasado, con su corto `Ver llover`, a quien ya se le abrieron las puertas".

"También sobresalen los fotógrafos Keny Katori y Diego García, así como Natalia Beristain, quien el año pasado ganó en el Festival de Cine de Morelia y ahora va a participar en Cannes. Además, Natalia López, quien fue la editora de `Luz silenciosa`, de Carlos Reygadas", explicó.

Asegura que en esta carrera hay que tener mucha suerte para sobresalir y llegar a las grandes ligas. "Es curioso y depende mucho de la suerte, no creo que la gente que despunta, necesariamente tiene talento, te tienes que meter a los festivales, trabajar mucho en ello y hacer conectes". Sigue Irá documental. dos. conectes "Hay ocasiones en que tienes por ahí algunos cortos que no te satisfacen y no los quieren exhibir y existen otros que a ti como cineasta te parecen muy malos, sin embargo, los sacas a la luz y les va muy bien", agregó.

La realizadora se encuentra en un dilema: Hacer un nuevo trabajo cinematográfico para graduarse o comenzar a levantar un filme de ficción que significara su ópera prima.

"Para mí esto es un volado, aunque debo decir que soy afortunada ya que con "Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo", una historia que surgió en la sobremesa de una de tantas reuniones familiares, hoy me abre paso", sostuvo.

Su documental aborda la historia de Jorge Ríos Sánchez, quien durante el tiempo que fue huésped de su abuela en una pensión de la colonia Anzures creó todo un mito alrededor de él.

"Todo parte de la anécdota familiar que viene rondando durante las comidas, ahí en la casa de huéspedes de mi abuela, hay historias increíbles de múltiples personajes, entre ellos, el protagonista de mi película".

Yulene conoció a Jorge cuando ella tenía 10 años y frecuentaba la casa de su abuela, acompañada de su hermana mayor. La realizadora dijo que Jorge les tomaba fotografías y también les hizo unas pinturas. Añadió que se trataba de un sujeto muy reservado.

"Así era Jorge Riossen, quien así dijo llamarse desde que llegó a vivir a casa de mi abuela a los 20

años, pero quien falleció ocho años después cuando se incendió su cuarto. Descubrimos en su acta de defunción que su nombre era Jorge Ríos Sánchez”.

Yulene señaló que "Jorge Riossen" fue un artista incomprendido, pues pintaba, tocaba la guitarra y escribía poesía. Agregó que fue con su abuela con quien construyó una relación maternal y que a raíz de su muerte y al revisar las pocas pertenencias que quedaron intactas encontró pistas que lo vinculan al parecer con un asesino serial de mujeres en la Merced.

Yulene durante la conferencia de prensa en la Cineteca

Para la realizadora mexicana Yulene Olaizola, las coincidencias no existen, cada proyecto surge por una razón y, precisamente de esta consigna metafísica, brotan las grandes develaciones en cualquier expresión artística.

La realizadora estuvo presente en la Cineteca Nacional en la proyección de su filme *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo*, que se presenta en el marco del 28 Foro Internacional de la Cineteca.

Adentrándose en el documental, Yulene Olaizola desarrolla la cinta con el recurso de una sola cámara y un micrófono, mismos que introduce a la residencia de su abuela, ubicada en la colonia Anzures de la Ciudad de México, para desenterrar la historia verídica de una mujer y del muy probable asesino que vivió en su casa de huéspedes durante años.

La directora dijo que el título obedece a que en la esquina de Shakespeare y Víctor Hugo de dicha colonia, la casa de huéspedes de su abuela fue durante mucho tiempo refugio para todo tipo de personajes. La directora recordó cómo a la edad de 10 años conoció a uno de ellos, Jorge Riosse, excéntrico y encantador personaje, quien le cantaba y la pintaba en sus cuadros. Cuando él muere, la abuela descubre pistas que lo relacionan con un homicida que ahorcó a por lo menos 13 mujeres de la vida galante.

Yulene Olaizola ingresó en 2002 al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), donde ha realizado diferentes cortometrajes. Actualmente cursa el quinto año de la carrera, especializándose en dirección y sonido. En 2005 recibió una beca del FONCA para el desarrollo del documental *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo*, y en 2006 participó en Morelia LabDoc con el mismo proyecto. En 2007 ganó el apoyo del Fondo Jan Vrijman para la postproducción del filme. Actualmente escribe un guión de ficción para su proyecto de Tesis del CCC

El filme ha cosechado varios premios internacionales, entre ellos el del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, 2008: Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional al Mejor Documental Mexicano, Premio del Público, Premio Kodak al Mejor Documental Mexicano y el del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, Argentina, 2008: Mejor Película.

La directora afirmó que la identidad criminal del inquilino en cuestión, conocido como Jorge Ríos (cuyos seudónimos eran Jorge Riosse, Jorge Cariño y Rossemberg) es oculta al espectador hasta bien entrado el documental, incluso siendo su historia la razón por la que se filmó en la casa de su abuela.

En el filme se narra como aquel misterioso inquilino se instala en la casa de huéspedes a la edad de 25 años, siendo 30 años menor que su abuela. Ríos asombraba con sus buenas maneras, elegante forma de vestir, su rechazo al cigarro y su personalidad autosuficiente. En el documental se afirma que la abuela nunca temió por su seguridad a causa de la condición de homosexual del inquilino, aunque ahora se da cuenta de que muchos signos externos (sus relatos, la música que escuchaba, las pinturas y poemas que realizaba, muchos de ellos mantenidos en la casa hasta el momento) encaminaban a pensar en un caso de esquizofrenia.

Las continuas ausencias del inquilino y las noticias alrededor de un asesino de prostitutas comenzaron a generar sospechas en la mujer que le dio alojamiento a este personaje, que se mudó a la azotea para “estar más cerca del cielo”. Finalmente, Ríos prendió fuego a su refugio, como si borrara toda evidencia de su existencia.

Olaizola afirmó que el filme es un ejercicio íntimo que explora nuevos lenguajes para el documental, así como algunas herramientas dramáticas que juegan con lo bizarro que ocurre en la vida cotidiana. “Tenía mucha curiosidad acerca del asunto. Quería saber más sobre la relación entre mi abuela y Jorge, y el por qué del rechazo familiar”, aclara la directora. A veces de una

simple pregunta comienza todo un mar de descubrimientos”.

Entrevista a la directora Yulene Olaizola

Texto enviado por Yulene Olaizola

The method with which you work would be characterized as organic--I think. You go to a place and work with the materials that arise, that are presented. You accept idiosyncrasy and serendipity as compelling factors in the production. Tell me about your process. How do you characterize your method?

Yes, I would call my work organic or emergent. I started to make films, asking my self what could I do at that moment, instead of asking what I would love to do, well my work is the encounter of what I would like to do, and what I really can do. Instead of dreaming with the most wonderful film that I could do, I try to be realistic and work with the things that surround me. I think that is a constant in the contemporary independent cinema from Latin America and other third world countries.

Many of the most interesting filmmakers nowadays start or come from a background in cinematography or photography—Lynn Ramsay, Nuri Bilge Ceylan etc. Is this because film is principally a visual medium? Or is your preference more for filmmakers that come from background in screenwriting, editing or just plain directing; or are only directors?

I think we could find different examples of great filmmaker that came from very different backgrounds, like Carlos Reygadas, comes from an Economics background, or Pedro Costa how was studying history when he switched to film courses, so I wouldn't say that I have any preferences.

If I am correct you were a film school reject. What other directors do you look up to that were film school rejects? Kieslowski? Was Polanski as well? I am thinking about examples from the venerable Lodz Film School; but tell me about your own training in film. Is there a rising pool or cluster of film talent in Mexico? What/who are the visual influences to which you turn for inspiration or to avert crisis? Are these two things mutually exclusive?

I went to the film school in Mexico city, I started my studies when I was 19 in the Centro de Capacitación Cinematográfica in Mexico City. In Mexico there are two very important film schools, CCC and Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC, both schools work not only as teaching institutes but also as production companies. Many Mexican films are made or supported somehow by these two film schools.

What do you think about or feel for a character like Jorge Riosse? The first time I saw *Intimates of Shakespeare and Victor Hugo* I was captivated by this character. I thought he was a genius. Have we (as artists) constructed this character to be more than he was? Or does his life as portrayed in the film have something powerful to say about the fate of the artist or an individual—as one that is bereft of options?

I think one of the things that attracted me most about Jorge, is all the mystery around his life's story, and that was exactly what I tried to reflect on the film. Personally I don't like to make absolute conclusions in my work, I like to show things in a certain way that they will provoke the viewer and create questions and thoughts about certain subject or situation. So I would leave these answers for the critics and the viewers.

Your grandmother seemed to sympathize with his plight. Does she see herself as an artist? Your grandmother wrote the story of her lodgers in a short story collection—I believe it is called *Secret Anecdotes of Shakespeare and Victor Hugo*. What was the reaction to this or the disclosure of the evidence regarding or against Jorge Riosse?

My grandmother wrote a book compelling different stories from her guest house, telling all the craziest things that happened in that house, the last short story of the book tells the story of Jorge. The name of the book is *Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo*, the film takes the title from that book. I don't know if she sees herself as an artist, I don't really think that is even important, she was an actress in TV and theater, and she has always been very creative.

How do you react to *Intimates of Shakespeare and Victor Hugo* now? Do you find it gossipy? True-to-life? Exploding/exposing hard to reach areas of society? Do see yourself as writing a commentary on society? What is your relationship to literature? Your first film can be compared to a Proust? Your second to Baudelaire?

I don't find it gossipy at all, *Intimidades* talks about the encounter between reality and imagination, about human imagination and idealization, and the film plays with those concepts in some way. Not because I intentionally thought about that, but because that was the normal form that film took. I think cinema in general talks about society and human beings, but when I decided to make this film I never thought about what was going to be my commentary about anything. In a truly creative process you cannot decide that at the beginning, you have to discover that during the process and even after the film is finished. I have never read Proust, and I find those comparisons excessive and pretentious.

I try to find inspiration for my work in life itself rather than in the books.

Are we meant to sympathize with Jorge or a Luisa or any of the damaged souls you portray? What are we meant to feel for Jorge?

Once again I don't create things with the idea of that the audience has to sympathize or feel something in special, that's exactly what Hollywood films would do, to tell to the viewer what do they are suppose to feel or think. My idea of filmmaking does not work like that. Different people would feel and think in different ways about those characters, and about the films in general.

Did you think *Intimates of Shakespeare and Victor Hugo* is finally a recognition of who we are and what we are as human beings? Not only is it a "biography" of Jorge, the same can be said for Flor and your grandmother; even—if I may be so bold—it says something about your choice of profession—in your connection to Jorge—he only liked to paint you. You were a fascination for him? He turned you into a myth? His style is described at one point as "hyper-real." Do you take a page from his book?

I have always had this fascination for his myth, not for him as a real person, but for his story, heard from my grand mother's voice, so what I did was just to share that fascination.

How do you answer some of the unanswered questions surrounding Jorge Riosse? Such as: how did he receive his education? Are these questions important to ask or are you content to leave the story as is?

I am content to leave some questions without an answer, that's part of the myth, but I did not decide that, I simply don't have those answers.

One of the most difficult scenes in *Artificial Paradises* is the scene with the child and the lollipop. Do you work with symbolism? Or are your films anything but symbolic?

My films are not symbolic at all, for example that scene occurred to me when we were shooting a demo of the film, like one year before of the actual shooting. We were about to shoot a scene with Luisa smoking on her room and the kid was there hanging out with us and she didn't want to leave, so I decided to incorporate her to the scene, afterwards I saw the result and decided to write a scene very similar.

The title "artificial paradises" references a work by Baudelaire on mind-altering substances. One feels at times as if one is looking through a tinted lens or one needs a special lens through which to view your films. Your two films are hard-going, not easy to digest. Are your films hopeful in any way? The films are gut-wrenching, devastating portrayals—films about the dissolute lives of youths. How is the viewer meant to react? (Where is the breathing room for the viewer?) Your films are non-filmic in the sense that they don't always make accommodations for the viewer, talk to me about this. From where do you take this outlook or construct this universe?

I don't think films have to give room for the viewer, films can do what ever they want with the viewer and is the viewer how has to decide how to react to that. But in a way I disagree with you, *Paraisos* has lots of contemplation and lots of time to enjoy sound and nature and leave the viewer go where ever the viewer wants to go. I think that making accommodations for the viewer is boring.

In your second film, we have the names of the “two actors” at the end credits. There real names are used in the film. Did you rehearse with the actors? Storyboard? How do you evaluate the acting of your leads in this film?

I don't use storyboards. Salomon is a non professional actor, we didn't rehearse in a formal way, what I did was to try to shoot with him and Luisa doing improvisation and we also tried to spend as much time with him as we could. With Luisa, she is a professional actress we never rehearse we just talked a lot, we read, we get involve with heroin smokers and we worked close with one of my best friends who inspired Luisa's character, that friend was a heroin smoker and her personal story was what made me get interested in that subject. Even though we had a script all the dialogs are improvised, Salomón does not know how to read or write.

We decided to use the names of the actors for the characters for practical reasons, because for example the kids couldn't remember Luisa's character name, and they would always call her Luisa, so there was no need to create fake names for them.

Also because the film plays with the proximities between documentary and fiction.

I have been thinking about communication in your films and the connection to themes, recognizable themes in your work. Communication can come as a barrage, inundation in your films but then it can be as slow and incommunicable as a wave washing over—groaning, inarticulate. There is no speaking until nine minutes into *Artificial Paradises*. In *Artificial Paradises*, Luisa apparently goes to Jicacal unconsciously to quit her habit. How do you compare these first two films? One is based mostly indoors, one is based out-of-doors? Both characters, main characters, lock themselves up at the end of both films. Are these films about seeking refuge and this is always constituted or unmasked in language?

I really don't know what are the similarities or point of encounter for the two films, but I can tell you why or how I decided to switch from *Intimidades* to *Paraisos*. After making *Intimidades* I just wanted to work in a totally different way, as part of my learning process and just to satisfy my curiosity. I wanted to shoot in open areas, with the camera in a tripod, with a bigger crew and better camera equipment; that is in terms of the form. In terms of the content or the story, I just followed my personal needs. As I said before *Paraisos* was inspired in one of my closest friend who became a heroin addict, and also is inspired by Salomon. Since I met him, by chance, going to that beach, I knew that I wanted to work with him. So once again I leave the critics to make their own conclusions about my work.

How do your films hold together? Is a film made in the editing room? Some of the cutting/non cutting in these films is very self-consciously or demonstrably done? “You can film this now”—says your grandmother in the middle of a take. Editing forms a major part of the organization of both of your films? How much material did you shoot for these films? How did you cut these films? Did the kind of cameras you were using impact on the production? Do you like being filmed or being behind the camera?

Both of my films were shot in video with small cameras, both were made without a budget, they are very small productions. I think the editing is a very important process in all the films. With *Intimidades* we worked for a long time in the editing, but I never transformed the original idea in the editing room, I knew how to tell the story, it was a matter of choosing the best material and the best way to manipulate it. With *Paraisos* I started editing during the shooting of the film, taking advantage of the digital technology. In both films I worked in the editing with Ruben Imaz, my partner and also a filmmaker or director.

How did you scout for this location, Jicacal? It is a completely unknown place, hardly on the map.

I went to Jicacal for the first time with Luisa, she took me there because we were working in a video for a theater play, so we traveled there together and we met Salomon together. Since then I decided to write a film for that place and for Salomon.

How was your first film “discovered?” I picked the film out of a film festival catalogue based on the title. How did you finance these two films? Are you working on a new film at the moment?

Intimidades was my thesis project of the film school, I shoot the film without money, with the support from the school, then I won the post production support from The Jan Vrijman Fund from the IDFA, and another support from a film festival in Mexico city called FICCO, where the film was premiered in 2008.

With *Paraisos* I had the support from the Tribeca Film Institute in NY for the development of the film, then, after applying to different fund without success I decided to finance the film by myself with some awards that I

received from Intimidades. And finally I got the support for the postproduction from Hubert Bals Fund from the Rotterdam Int Film Festival and from the Mexican Institute of Culture. Both films together costs less that 250 000 dollars.

OTRAS

08 de Noviembre de 2012

Artículo disponible en: <http://www.noticine.com/festivales/40-festivales/17995-yulene-olaizola-presento-en-morelia-qfogoq-su-qmejor-peliculaq.html>

Yulene Olaizola presentó en Morelia "Fogo", su "mejor película"

Escrito por © P.Carrillo /Correcamara.com-NOTICINE.com

"La soledad y aislamiento es algo universal, es parte de la condición humana" considera la joven directora Yulene Olaizola, quien presentó por vez primera en México su película "Fogo" en el apartado competitivo de Largometraje Mexicano de Ficción del Festival Internacional de Cine de Morelia, tras haberse estrenado el pasado mayo en la Quincena de los Realizadores de Cannes.

La cineasta afirmó lo anterior ya que en una reciente función de su tercer largometraje (segundo de ficción) en Japón, algunas personas le mencionaron lo identificadas que estaban con la película, porque habían vivido en lugares parecidos.

Olaizola, quien irrumpió con éxito en el mundo del cine de autor con el documental "Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo", contó a los medios de comunicación que llegó a la isla Fogo, que da nombre a su película, como parte de un programa de residencias artísticas que pretende reactivar la economía del lugar por medio de las artes: "la idea es inspirar a los artistas para que estos lo trasmitan a otros", apuntó.

Estando allá investigó sobre la gente, su forma de vivir, su cultura; la historia de la película se fue haciendo "sobre la marcha", sin guión previo, la directora pensó en contar algo apocalíptico; finalmente retomó un pasaje "triste" del pasado de la isla, cuando ésta se integró territorio canadiense y el gobierno central tuvo la iniciativa de reubicar a los habitantes de los poblados más alejados por lo que varios lugares quedaron abandonados. La premisa de "Fogo" fue pensar en lo que pasaría si algo así volviera a suceder en el sitio.

Para la egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) "Fogo" es su mejor película. "'Intimidaciones de Shakespeare y Víctor Hugo' y 'Paraísos Artificiales' fueron resultado de las necesidades que tuve en ese momento, las cosas que hice en ellas me permitieron trabajar en ésta, todo es parte de un proceso donde uno va a aprendiendo".

"Cuando hago una película lo último que pienso es si voy a hacer algo que tenga potencial con el público, porque las hago pensando en lo que quiero expresar, ya después veré que hago con ellas", añadió la descendiente de vascos Yulene Olaizola.

La realizadora contó que para dar vida a los personajes de "Fogo", contó con la colaboración de habitantes de la zona, quienes ya tuvieron oportunidad de verse reflejados en la pantalla grande, durante una función dedicada a ellos.

Trabajó con esas personas, que son de la isla, y los escogió porque consideró que ellos no tenían mayor problema en que la cámara estuviera frente a ellos, como probablemente pasaría con otras personas del lugar.

23 de mayo de 2012

Artículo disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/114021.html>

Una cinta de Yulene Olaizola compite en Cannes

La cineasta mexicana estrenó “emocionada” su largometraje

La realizadora mexicana, con sus compañeros. (Foto: STEPHANE REIX EFE)

CANNES.— El cine de Yulene no es cómodo, requiere de paciencia, contemplación y ganas de apreciar el ritmo, más que la narrativa.

La propia Olaizola lo sabe y no se asusta. “Hay mucha gente que espera que el cine sea fácil y un medio absolutamente narrativo en el que te cuentan una historia de principio a fin y te van llevando de la mano. Mi película no hace eso, a pesar de que hay una historia, pasa a segundo plano y es más importante la atmósfera y las situaciones que se van creando”, cuenta la cineasta que desarrolló el guión de Fogo durante su estancia en la residencia de artistas en la Isla de Fuego, en Canadá.

Un lugar remoto

Fogo es una coproducción México-Canadá que tiene tintes de documental aunque es ciento por ciento ficción. “Aunque es una película en la que todo es inventando, intenté acercarme por completo a lo que vi en las personas y ser fiel a lo que el lugar me inspiró”. La historia que se centra en una pequeña comunidad de Fuego cuyos habitantes viven bajo la presión de moverse y reubicarse. Muchos de ellos, a pesar de todo, deciden permanecer ahí.

Una directora en Cannes

Yulene es una de las pocas directoras presentes en esta edición de Cannes, hecho por el cual las feministas francesas se pronunciaron en la alfombra roja de la presentación oficial de Amor, de Michel Haneke, porque ninguno de los 22 filmes que compiten por la Palma de Oro fue dirigido por una mujer.

La iniciativa cobró tanta fuerza que en EU más de un millar de mujeres, entre ellas cineastas como la productora de Toy Story 3 (Darla K. Anderson) o la directora Gillian Armstrong, firmaron una petición para instar a los miembros del jurado a comprometerse con la transparencia y la igualdad en el proceso de selección de las películas. Al respecto Yulene señaló: “Al ser una directora independiente, nunca he estado relacionada ni he trabajado en grandes producciones, por lo cual no sé qué es exactamente lo que sucede ahí y cómo funciona. Lo que sí sé es que lo que pasa aquí es un reflejo de lo que ocurre en el mundo del cine en general. Es un hecho que hay menos directoras que directores y eso lo ves desde la escuela de cine”, afirmó Yulene, a quien le parece irrelevante que una película esté dirigida por un hombre o una mujer.

Miedo a que vuelva el PRI

Como directora, Yulene confiesa que entre sus principales preocupaciones está la complicada situación de violencia en México.

También se pronunció en cuanto a la política. “Me preocupa que en las próximas elecciones las cosas no mejoren, que gane el PRI y sigamos sin poder salir a las calles sintiéndonos tranquilos”.

22/05/2012

Esta noticia se puede consultar en:

<http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2012/377919/1/la-cineasta-mexicana-yulene-olaizola-compite-en-cannes.htm>

INFORMADOR.COM.MX

La cineasta mexicana Yulene Olaizola compite en Cannes

La mexicana presentó su largometraje 'Fodo'. NOTIMEX

- El filme carece de trama y presenta 'con nostalgia' la vida pobre y dura de un grupo de hombres de la isla de Fogo

El filme, de tan sólo una hora de duración, fue proyectado esta mañana con buena entrada de público en el Teatro Croisette de Cannes

CANNES, FRANCIA (22/MAY/2012).- La joven cineasta mexicana Yulene Olaizola estrenó hoy aquí, "emocionada", el largometraje "Fogo", que compite en la prestigiosa Quincena de Realizadores del 65 Festival Internacional de Cine de Cannes.

El filme, de tan sólo una hora de duración, fue proyectado esta mañana con buena entrada de público en el Teatro Croisette de Cannes, en el que Olaizola participa con una película por primera vez.

"Es emocionante estar aquí, sobre todo por el tipo de proyecto que nunca fue planeado para llegar hasta esta etapa", declaró a Notimex la cineasta al término de la proyección.

La película, un retrato con una fotografía preciosista, entre la ficción y el documental, de los habitantes de una isla remota de Canadá, fue bien recibida por el público más especializado.

El filme carece de trama y presenta "con nostalgia", según la realizadora, la vida pobre y dura de un grupo de hombres de la isla de Fogo, término que da nombre a la película.

"La reacción del público creo que estuvo bien. Tampoco esperaba ni más menos. No es una película fácil ni para todo el público", añadió la también directora de la multipremiada "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo".

La directora fue elogiada por el delegado de la sección paralela en la que participa, Edouard Waintrop, un conocedor de su cine, que presentó el coloquio posterior a la proyección del filme.

"Es una realizadora que hay que seguir", comentó durante el turno de preguntas Edouard Waintrop.

La película compite con otros 18 filmes de todo el mundo por el premio al Mejor Largometraje de la Quincena de Realizadores, sección creada en 1968 que tiene por objetivo descubrir nuevos talentos y honrar a los ya consagrados.

El filme es el segundo mexicano que entra en competencia en la actual edición del 65 Festival Internacional de Cine de Cannes, que cuenta este año con una numerosa participación mexicana y cuatro largometrajes envueltos en la carrera por los principales premios.

La víspera se estrenó, en la segunda sección del certamen más importante del mundo, la película "Después de

Lucía" de Michel Franco, que fue muy bien acogida por el numeroso público que acudió a la proyección enmarcada en la sección "Una cierta mirada".

17/05/2012

Artículo disponible en: <http://www.latamcinema.com/noticia.php?id=4235>

Festivales/Francia

Cannes 2012: Yulene Olaizola construye una película atmosférica en "Fogo"

Como resultado de una residencia artística en Canadá, la mexicana Yulene Olaizola dio forma a su tercer largometraje, "Fogo", "un proyecto muy chiquito" -como define- que la tiene como directora, guionista y productora, que sin embargo tendrá su presentación mundial en el certamen que mayor exposición ofrece en el mundo: el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde se exhibe dentro de la selección de la Quincena de Realizadores.

"La película surgió durante una residencia artística que hice en la isla de Fogo, que está al noreste de Canadá. Viajé allí con la intención de hacer una película pero sin saber de qué se iba a tratar. Estuve dos meses conociendo el lugar y su gente, y un mes filmando sin guión. Tenía algo así como un argumento. Es una película de ficción con actores no profesionales, gente que vive en la isla", explica Olaizola sobre la génesis de la película, la tercera de su filmografía tras el documental "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" y "Paraísos artificiales".

Contando con total libertad para realizar el film que quisiera, ya que el objetivo de la residencia es promover el lugar e incentivar el intercambio entre artistas y la gente de la isla, Olaizola tomó el fenómeno de emigración que se produce en esta comunidad rural, para construir "una película muy atmosférica, que cuenta una historia muy sutilmente", donde es "más importante las emociones que el mismo paisaje y los personajes te generan".

Sobre la historia, relata: "La anécdota es muy simple: es un lugar que está siendo abandonado porque está bajo amenaza, no sabemos de qué. Los pobladores están siendo forzados a dejar el lugar. Dos de esos pobladores deciden quedarse, a pesar de que ya no hay comida en el lugar, de que no hay nada. Y en vez de quedarse a ver cómo muere su comunidad, deciden irse a una cabaña que tienen en el bosque para pasar sus últimos días y beber su última botella de ron".

Por la naturaleza del proyecto, se trata de una coproducción entre México y Canadá, si bien este último ayudó en cuestiones logísticas como parte del apoyo a la residencia, no directamente a la película.

Imaginando la ruta que seguirá la película, Olaizola menciona al Festival de Toronto como un sitio ideal para su exhibición, ya que uno de sus objetivos es que la película pueda verse en Canadá porque la isla de Fogo es incluso una gran desconocida para los propios canadienses: "Es la zona como más 'pobre' de Canadá, digo pobre entre comillas porque la pobreza en Canadá es muy distinta a la que conocemos en Latinoamérica. Pero es una región con un menor desarrollo. Esta isla en particular no tiene universidades, no tiene mucho trabajo, entonces la gente vive ahí hasta los 18 años y regresa cuando se va a jubilar. Es una zona un poquito marginada dentro de Canadá y que poca gente conoce".

Cynthia García Calvo.

2011

Artículo completo en: <http://peliculas.about.com/od/Entrevistas/a/Paraísos-Artificiales-Entrevista-Yulene-Olaizola.htm>

Pablo Goldberg entrevista para About.com a Yulene Olaizola, escritora y directora de *Paraísos artificiales*, con motivo del estreno de su película en el Tribeca Film Festival 2011.

[Accede al video completo](#)

El concepto

El término "paraíso artificial" evidentemente se refiere a las drogas, y en el caso de mi película yo entiendo lo artificial no como algo falso, sino como algo hecho por el hombre, y en ese sentido para mí las drogas representan una posibilidad real de transportarte a una especie de paraíso, el cual es real, pero evidentemente está manipulado por el hombre.

La estética

Para la historia que quería contar era importante tener una atmósfera que fuera algo desoladora. A pesar de ser un lugar turístico tenía que alejarme de los lugares comunes, evitar el sol, tratar de generar una atmósfera más opresiva, y eso es lo que se ve en la película. Eso es, una atmósfera algo triste, solitaria.

La historia

Todo lo que tiene que ver con la historia de Salomón está hecho casi de una manera documental a través de la observación de su vida cotidiana, y el elemento que llega a romper esa vida cotidiana es Luisa, que viene de la ciudad y se queda en esta playa por unos días. Lo que hago es retratar la vida cotidiana de ambos, con un ritmo lento, contemplativo, observacional.

Documental vs. ficción

El brinco (de documental a ficción) me parece algo natural, en el sentido que mi otra película, *La intimidad de Shakespeare y Víctor Hugo*, es un documental que tiene muchos elementos de ficción, y simplemente quería continuar explorando las posibilidades de mezclar ambos géneros. Quizás lo que más diferencia a ambos proyectos es el tamaño de la producción. La película pasada la filmé con un compañero, nada más, y en este caso éramos diecisiete personas en el equipo de trabajo.

Los actores

Luisa es la única actriz profesional, todas las demás personas son gente real. Es un proceso muy rico en el sentido que a pesar de que tengas un guión establecido no puedes llegar a imponer una idea sobre lo que tienes preconcebido, porque no funciona. Tienes que llegar ahí a experimentar y a probar las cosas, y en base a eso tomar las decisiones para guiar a estas personas. Son gente que nunca lee el guión, que solamente conoce la historia por lo que tú le platicas, y son personas que no pueden hacer cosas que no les parezcan naturales. Eso es algo que me interesa porque aporta un toque de frescura.

Las influencias

Cualquier película que uno ve te influencia de alguna forma, ya sea para bien o para mal. Pensando en la mezcla de documental y ficción podría mencionar a Pedro Costa, director portugués. Sus películas están en un limbo entre la ficción y el documental, son producciones muy pequeñas, y eso lo hace de manera magistral.

Los festivales

La película se estrenó en febrero en el festival de Rotterdam, después estuvo en México, en el festival de Toulouse y este es el cuarto festival. Es la única mexicana en Tribeca, lo cual me llena de orgullo. Es muy importante porque es una producción pequeña que se levantó gracias a apoyos culturales. Es de un presupuesto casi nulo, sin embargo compite contra producciones bastante más grandes. Representa a un cine latino que se está haciendo mucho ahora.

La recepción en México

Es un tema que desencadena cierta polémica por la situación actual del narcotráfico. Detona discusiones al respecto. La recepción la he sentido similar aquí por la cantidad del público latino. La película despierta mucha curiosidad porque la forma en la que se habla del consumo de drogas es muy distinta a lo que la gente está acostumbrada a ver. Desencadena muchas preguntas, pero la película no las responde.

Cine latinoamericano

La producción es un tema que ya se está logrando resolver. No hay mucho dinero, pero se están encontrando las estrategias adecuadas para hacer cine sin recursos. La tecnología digital tiene mucho que ver con eso. El problema principal está en la distribución y la retribución del dinero. Se produce, pero no se distribuye en Latinoamérica. Se ve en festivales y fuera de nuestros países. Latinoamérica sigue estando marginada por la invasión del cine hollywoodense.

Próximos proyectos

Mi próxima película la voy a filmar en Canadá, voy a hacer una residencia artística en la Isla de Fogo, en la cual me invitan a desarrollar un proyecto cinematográfico. Va a ser una película más experimental que tendré que resolver (escribir, filmar) en tres meses. Viajaré yo sola y trataré de trabajar con gente del lugar.

Más sobre Yulene Olaizola

- [Tribeca Film Festival 2011 - Paraísos artificiales gana premio a cinematografía](#)
- [Tribeca Film Festival 2011 - Tribeca Film Festival cumple diez años](#)
- [Tribeca Film Festival 2011 - Listado de premios del festival \[en inglés\]](#)

5. Entrevistas en internet

Fogo (2012)

Entrevista a Yulene Olaizola, (Directora)

http://www.youtube.com/watch?v=_lx47QNcTdY

Publicado el 03/07/2012

Yulene Olaizola (Entrevista) / Programa 13 / Segunda Temporada / Café con Cine

<http://www.youtube.com/watch?v=DLKONOkJeo>

Publicado el 30/11/2012

El 3er Largometraje de Yulene Olaizola, "Fogo", fue parte de La Quincena de los Realizadores, Cannes 2012

FICM 2012: Conferencia de Fogo de Yulene Olaizola

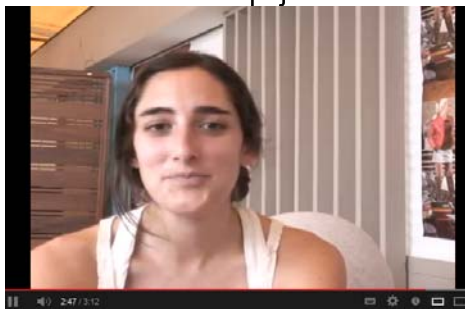

<http://www.youtube.com/watch?v=3RyvuoznTl8>

Publicado el 15/11/2012

Conferencia de prensa de Fogo de Yulene Olaizola que se llevó a cabo durante las actividades de la décima edición del FICM

Secuencia 07.El Espejo de Canal Capital desde Cannes. Fogo de Yulene Olaizola.

<http://www.youtube.com/watch?v=t9Je6leKqd4>

Publicado el 26/05/2012

Clip 07. El Espejo de Canal Capital desde Cannes, con los responsables de la película FOGO de Yulene Olaizola en La Quincena de los Realizadores 2012.

Entrevistas con Yulene Olaizola Directora de Fogo y Ruben Imaz, editor y coproductor del filme

Presentación 'FOGO' de Yulene Olaizola @ Quinzaine des réalisateurs 2012

<http://www.youtube.com/watch?v=6R913oMsJCI>

Publicado el 25/05/2012

Antes de iniciar la proyección de 'Fogo' en su premier mundial en Cannes 2012.

Interview Yulene Olaizola

<http://vimeo.com/42638754>

Paraísos artificiales (2011)

Entrevista a Yulene Olaizola

<http://vimeo.com/23096517>

Pablo Goldberg entrevista a Yulene Olaizola, escritora y directora de Paraísos artificiales, con motivo del estreno de su película en el Tribeca Film Festival 2011

Memoria FICUNAM | 10. Yulene Olaizola

http://www.youtube.com/watch?v=z9ypq6_5bsg

Subido el 12/10/2011. La mirada de la joven cineasta en Paraísos Artificiales, su vínculo con el documental y la elección del tema.

Yulene Olaizola - Film Club Café - 5º Aniversario - Abril 4, 2011

<http://www.youtube.com/watch?v=0hG4Mk4brpl>

Subido el 28/02/2012

CONVERSANDO con Yulene Olaizola, Directora de Paraísos Artificiales. EN NYC

<http://www.youtube.com/watch?v=bCNK4y-h8rg>

Publicado el 03/04/2012

Conocí a la directora mexicana Yulene Olaizola precisamente cuando presentó Paraísos Artificiales en el Tribeca Film Festival del 2011. Allí conversamos sobre su primera larga producción que se presenta esta semana en el Teatro RERUN de Brooklyn. Hasta Abril 5.

Cinemaspod: Paraísos Artificiales

http://www.youtube.com/watch?v=SvEV5owe_JI

Subido el 17/11/2011

Durante el 9 Festival Internacional de Cine de Morelia entrevistamos a la directora de la película Paraísos Artificiales Yulene Olaizola. Conoce detalles de la filmación y producción de esta polémica cinta, que habla sobre el uso de drogas y las adicciones en nuestro país.

Entrevista a Yulene Olaizola directora

<http://vimeo.com/22328280>

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo (2008)

Yulene Olaizola en la UPAEP / Programa 13 / Segunda Temporada / Café con Cine

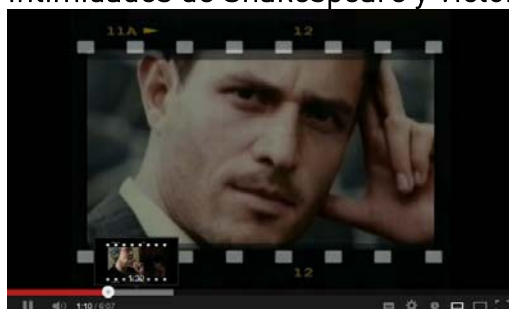

http://www.youtube.com/watch?v=G7bexS_LcQc

Publicado el 29/11/2012

Yulene Olaizola, Realizadora Mexicana, presentó su Ópera Prima, "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo", en el 2do Encuentro Académico de Cine y producción Audiovisual UPAEP.

Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo (entrevista con Yulene Olaizola)

<http://www.youtube.com/watch?v=q7hb0-5a038>

Subido el 17/11/2009

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo

<http://www.youtube.com/watch?v=QuFqsNZG3dM>

Subido el 15/08/2008

una cineasta mexicana invitada al Festival de Lima , habla sobre su documental titulado Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo. Una historia sorprendente sobre un hombre culto, refinado detrás del cual puede estar un asesino serial de prostitutas.

INTIMIDADES DE SHAKESPEARE Y VICTOR HUGO

<http://www.youtube.com/watch?v=qt06LB9gAOU>

Subido el 12/11/2009

www.homocinefilus.com trae para ti un fragmento de la entrevista con Yulene Olaizola, la directora del maravilloso documental "Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo" Que se estrena este viernes 13 de noviembre.

Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo entrevista con Yulene Olaizola

AUDIO

[http://www.weblagu.com/Intimidades-de-Shakespeare-y-Victor-Hugo-\[entrevista-con-Yulene-Olaizola\]-vid-q7hb0-5a038.html](http://www.weblagu.com/Intimidades-de-Shakespeare-y-Victor-Hugo-[entrevista-con-Yulene-Olaizola]-vid-q7hb0-5a038.html)