

23.98

fps®

En rodaje
Sara Purgatorio AMC, AIC

Guillermo Garza AMC
Creando imágenes orgánicas

Iván Hernández AMC
Universo Diablero

Carlos R. Diazmuñoz AMC
11 preguntas a un director de fotografía

Alexis Zabé AMC, ASC
Trayectoria

NUEVOS TALENTOS

ÓSCAR IGNACIO JIMÉNEZ

Por Kenia Carreón y Milton R. Barrera
Fotogramas de 'Gather' y "The Killer
of Two Lovers"

Después de haber estado previamente en el festival con cortos estudiantiles, el pasado mes de febrero se presentó en Sundance su ópera prima como director de fotografía. Óscar Ignacio Jiménez arranca su carrera cinematográfica con el pie derecho y nos demuestra que los sueños se pueden lograr.

A veces el destino se acomoda para llevarnos a los lugares donde debemos estar. En esta ocasión el cine, poco a poco, apareció en su vida. "Yo estaba estudiando economía en la BYU, pero al poco tiempo dejé de interesarme. En esa universidad existe una clase de análisis cinematográfico y después de un tiempo decidí meterme. Era una clase muy básica pero me gustaba mucho. Pasé a tomar clases más técnicas y fue en ese momento en el que descubrí mi gusto por la cinefotografía."

Este acercamiento a la fotografía lo motivó a cambiar sus metas y perseguir el sueño de hacer cine. "Antes de entrar a clases, le pedí a un amigo mío que tiene una agencia audiovisual si podía ayudarles como pasante y me aceptó. Estando ahí aprendí mucho sobre los procesos detrás de una producción y me ayudó a comprender la relación

que hay entre un director y un cinefotógrafo. Todo eso me fascinó y siempre que veía la cámara era como un gran juguete; así me fui encaminando en esa dirección. Hablé con el director de fotografía y me enseñaron a usar el exposímetro y a conocer los lentes y sus diferencias".

Con 27 años, Óscar Jiménez terminó su carrera teniendo un cortometraje en el Festival de Sundance de 2019. Un año más tarde su primer largometraje figuró en la cartelera del mismo festival: 'The Killing of Two Lovers'. Antes de Sundance, Jiménez ya había tenido presencia en otro festival y obtuvo el premio Student Heritage Award que otorga la American Society of Cinematographers (ASC), gracias a su trabajo en el cortometraje "Gather".

'Gather'

'Gather' nos transporta a zonas rurales de Estados Unidos en los años 1800's, presentándonos los últimos días de un padre y su hija cuyas vidas se ven afectadas por el hambre, frío y pobreza. Tras perder sus últimos alimentos a manos de lobos, recurren a probar suerte en el río, pescando cualquier cosa que les permita sobrevivir. Después de un trágico accidente en el que pierden la vida ambos personajes, la transición entre la vida y la muerte se vuelve gratificante al encontrarse reunidos con los familiares.

El cortometraje de 16 minutos comenzó como el proyecto de tesis del director Howie Burgidge. “Es un proyecto de tesis que se hace cada año. Los directores son los que empujan los proyectos y los profesores votan y escogen dos por año, de un grupo de 10 estudiantes. Conocí a Howie un año antes de rodar el corto. Estuvimos juntos en otro proyecto y ahí comenzó la amistad. Desde entonces me dijo que tenía un proyecto en el que quería que colaboráramos”.

Para el director/ guionista no fue un proceso rápido. Al ser diagnosticado con linfoma tuvo que salir un tiempo de la escuela. A pesar de ser un momento difícil, encontró el lado positivo de la situación para comprender el proceso de la muerte. Para él era la reunificación con sus seres queridos y el dejar la pesadumbre atrás. “Es un proyecto muy personal, viene de su propia experiencia. Tuvo más tiempo para reflexionar y lo vio como algo positivo. El me dijo que si Dios le dio este tiempo, si se tenía que ir, vería a sus antepasados. Y así fue como llegó a esta historia. Tal vez estamos sufriendo en este mundo pero nos están esperando del otro lado; me encantó la historia. Cuando seleccionaron su proyecto tuvimos seis semanas para preproducir. La escuela fue la que financió el corto, además de que aportó el equipo técnico necesario para hacerlo”.

'Gather'. Óscar Jiménez

Como en la mayoría de las escuelas, todos tienen la oportunidad de participar en diferentes departamentos. Además es una condición que todos los involucrados en la tesis sean alumnos, incluyendo al *gaffer*. “Muchos en la escuela hacen un poco de todo. A mi no me interesaba tanto producir o dirigir, siempre estuve dedicado a la fotografía. Yo creo que fue por eso que muchos estudiantes se acercaron a mí”.

Referencias

Durante el proceso de preproducción las pláticas sobre el *look* del cortometraje resultaron interesantes conforme las referencias aparecían. Para el director de fotografía los trabajos de Emmanuel Lubezki AMC, ASC y Bradford Young ASC, fueron de mucha inspiración. “Al director le gustó mucho “The Revenant” y quería algo parecido. Claro que ya había escuchado antes las historias de esa producción y me dio miedo. Supuse que sería muy difícil- dice Oscar entre risas-”. “Lo primero que hicimos fue buscar locaciones que sirvieran idealmente para la historia; necesitábamos simular un estilo de *western*. En Utah casi todo es montaña así que solo tuvimos que encontrar sitios en donde no hubiera animales salvajes o terreno peligroso. Terminando el *scouting*, hicimos los *overheads* y todo lo demás fueron pláticas con mi *gaffer*”. El *gaffer* encargado del proyecto fue John Newton, Christena Taylor fue la *key grip* y la operadora de jib. Además de el trabajo de estos directores de fotografía, Óscar dice que una de sus películas favoritas es “The assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford”. “Utilicé el foro de Roger Deakins CBE, ASC, BSC para preguntar cuestiones técnicas sobre el uso de la luz y el movimiento de cámara. De esa película me encanta cómo usa la luz, especialmente en las escenas de noche y su manera de mover la cámara y yo quería replicarlo.

'Gather'. Óscar Jiménez

'Gather'. Óscar Jiménez

Sobre la colorimetría dice: “Abbie Vance, diseñadora de producción, tenía más experiencia al haber trabajado en otros proyectos. A ella le gusta la combinación de azul y negro. Cuando nos mostró la paleta de color nos encantó”.

Además de los colores presentes en el arte, Óscar buscaba reforzar las emociones de los personajes con el uso del contraste. Recuerda un artículo de Bradford Young en el que se narra su proceso en “Ain’t Them Body Saints”. “El quería que la película se viera como un *burlap sack* o costal, color amarillo y viejo. Yo quería adaptar una cosa así, por eso llegué al *black pro-mist*. Al principio inicia con algo leve de black pro-mist y yo notaba una diferencia, pero cuando le puse el 1 y el 2 lo noté más. Puse los filtros cuando era algo pesado para la vida de los personajes. Esto se nota después de que salen del agua en la segunda parte, ahí ya no se usan”. Durante la escena donde el padre visita la tumba de su esposa, se creó una composición en post interesante: “También fue un estudiante de VFX que quería experimentar con algunas cosas y al director le gustó porque quería algo surrealista. Aquí las estrellas representaban a los antepasados de nuestros personajes”.

“Para algunos era el primer proyecto en el que participaban, to dos estábamos aprendiendo. Hablé con el director sobre ser realistas y que necesitaríamos más tiempo. En esa época la nieve nos llegaba a las rodillas y debíamos caminar a la locación cerca de una milla”.

Al final el corto se grabó en 6 días; para mi fue largo, y el dinero se acabó rápido entre permisos y *props* por ser una pieza de época”

Para todo fotógrafo, un aspecto importante de su trabajo es la selección de locaciones. Deben ser adecuadas para la historia, pero al mismo tiempo tener lo necesario para elevarlas, ya sea en términos de luz, encuadre y con la ayuda del diseñador de producción. “Es el cómo usar la profundidad. Si puedo ver algo detrás o enfrente del cuadro para que sea vea más interesante, busco *depth*. También es encontrar un espacio donde la cámara pueda moverse orgánicamente con los actores”.

Al ser un proyecto escolar la mayor parte del presupuesto se destinó a permisos, alimentación, transporte y a los actores. No contaron con pruebas para diferentes cámaras y óptica, por lo tanto se utilizó el equipo escolar que consistía en una RED Epic y lentes Canon CN-E Primes. “Tenía que sacarle provecho al equipo. Lo único que rentamos fueron los filtros *black pro=mist* que puse frente al lente para dar más carácter a la óptica”.

Student Heritage Award ASC

Cada año la ASC reconoce el trabajo de los estudiantes de cinematografía para alentar y apoyar a las nuevas generaciones de cineastas. También celebran la memoria de un cinefotógrafo, es por eso que se nombran los premios en honor a

ellos. El 2019 fueron Richard H. Kline ASC y Haskell Wexler ASC. Cabe mencionar que entre los mexicanos que han obtenido este reconocimiento recientemente se encuentra Nico Aguilar AMC por el cortometraje “RUN”.

“En la escuela tenemos un festival pequeño llamado “Final Cut”. El 2018 gané el premio de cinefotografía, me acerqué al profesor y le pregunté si estarían interesados en enviarlo a los Heritage. Vi a otros que ganaron en años pasados y me interesó saber qué podría pasar ya que en realidad no tenía tantas expectativas. El proceso de la escuela es escoger dos proyectos, una ficción y un documental. Al poco tiempo recibí la llamada de servicios escolares de la ASC para darme la noticia de que había quedado seleccionado. Cuando llegó el comunicado por teléfono estuve reproduciéndolo cada dos horas varias veces porque no me lo creía”; recuerda entre risas.

‘The Killing of Two Lovers’

Película hecha con seis personas en el *crew*, en tan sólo once días, que narra la historia de un padre de 4 hijos y el proceso que atraviesa al estar separándose de su esposa. Fue filmada en los paisajes rurales de Utah con una Red Helium, óptica Cooke S4, lentes de 40mm, 50mm y 75mm

y una apertura en diafragma de 2.8.

Estéticamente uno de los aspectos de la película que más llaman la atención, es su *Aspect Ratio* de 4:3. “Buscábamos reflejar el sentimiento de David, el protagonista, ese sentimiento de estar solo porque no puede estar en su hogar, no puede estar con su esposa, no puede estar con sus hijos; en cambio está con su papá, quien lo sigue tratando como si fuera un adolescente. Fue una decisión técnica para demostrar la emoción de estar atrapado en su mente todo el tiempo”.

Con respecto a los movimientos de cámara, esta película es contemplativa y tiene planos sin movimientos de cámara que duran entre 3 y 5 minutos. “La decisión de que los planos fueran tan largos viene del director, no le gusta cortar la cámara porque siente que cuando los actores son interrumpidos dejan de ser auténticos”.

La única excepción durante toda la película es una de las primeras secuencias. “Al principio de la película hay una escena donde la cámara es muy errática. El personaje viene de ver a su esposa dormida en su cama con otro hombre. David, con una pistola en la mano ya que los quiere matar por celos, está perdiendo el control de su disciplina de no pegarle a nadie. Conforme avanza la película nos damos cuenta de que David no es esa persona, no es agresivo. Queríamos con esto enfatizar un poco el hecho de que las personas en general no son ni buenas ni malas; siempre hay un poco de ambas cosas”.

Aprendizaje

Los proyectos de Óscar que han quedado seleccionados en festivales, son proyectos pensados para practicar, de algún modo, para los proyectos que siguen. Es decir “The Killing of Two Lovers” era la práctica para una película que apenas se va a filmar. Robert Macholan (el director de la película) y Jiménez querían saber cómo lidiar con ciertas cuestiones técnicas. Es por esta situación que los premios y las nominaciones han sido siempre una grata sorpresa para Jiménez y el *crew* con el que realizó los proyectos.

Siempre van a existir cosas que nos harán pensar que no hay manera de sacar un proyecto adelante, cuestiones por lo regular económicas o de salud (como en el caso del director Howie). Pero Jiménez y los proyectos que ha fotografiado,

nos dejan la enseñanza de que cuando hacemos nuestros proyectos con dedicación, paciencia y amor, se pueden lograr cosas en las que los demás notan todo ese esfuerzo con las que fueron realizadas.

23.98 fpx'

