

SANTIAGO JAVIER VILLARREAL VILLARREAL

EL GUIÓN DE VIDA DE UN CINEASTA

Santiago nos comparte como ha sido su camino en el cine, algunos de sus trabajos y lo que lo inspira a [crear](#).

POR: FERNANDO VILLARREAL

De 34 años, nacido en Monterrey, Nuevo León e hijo de padres poetas, nos comparte su afición por el cine, el cual estuvo presente en su vida desde la infancia, pues a sus 4 años vio por primera vez una película de Sergei Eisenstein y a pesar de que a esa edad aun no entendía mucho de lo que estaba viendo, fue suficiente para dejar huella en él.

Años después, este sentimiento por el cine renacería gracias a que su padre comenzaría a mostrarles cine de autor a él y a sus hermanos, y aquí empieza la historia.

A pesar de que, en un inicio, sus estudios no estaban orientados al arte, ya que estudió negocios internacionales en FACPYA, su pasión por el cine siempre lo acompañó en su carrera, al mismo tiempo realizaba cursos de cine con Gabriel Nuncio, a quien Santiago considera una persona importante para su carrera artística.

Fue hasta que realizó la maestría cuando Santiago se decidió por el arte, ya que estudió la Maestría en Artes, con orientación en Artes Visuales, especializado en Interpretación Cinematográfica.

Santiago Javier Villarreal Villarreal Fotografía por: Nelly Zapata

Santiago Javier Villarreal Villarreal como director en un cortometraje

ASÍ LLEGÓ A LA DOCENCIA

Gracias a que creaba sus cortometrajes independientes (que algunos de ellos fueron seleccionados en un festival de la UDEM) mientras estudiaba en FACPYA, pudo obtener credibilidad sobre sus conocimientos de cine y arte que le serviría como un currículum. Esto sumado a la titulación de su maestría, le permitieron llegar a la docencia en enero del 2020.

PRINCIPALES TEMAS EN SUS CORTOMETRAJES

A pesar de que al principio Santiago inició con la ficción, y no consideraba que el cine documental fuera cine como tal, al paso de los años y gracias a que comenzó a consumir cine documental autoral de distintos cineastas (como Wim Wenders, Agnès Varda, etc.) esta idea cambió y es la orientación que actualmente llevan sus creaciones. Como prueba es el actual proyecto que está llevando a cabo sobre la vida de su madre.

PROYECTOS IMPORTANTES DONDE HA PARTICIPADO

Santiago nos hace énfasis en trabajar el presente, pues opina que el mejor cortometraje en el que ha trabajado es el que actualmente está desarrollando.

Es un corto/documental que habla de su madre, de la relación que tuvo con ella en vida y otros aspectos de ella. Pero de forma puntual y considerando solo los que se han concluido, es el cortometraje “Voces de la memoria” el más importante, ya que ha llegado a festivales importantes, como la final del Festival de Montreal.

De forma colectiva menciona su participación como primer asistente de director en el largometraje de Sinhué Benavides llamado “Somos invisibles”, pues le resultó ser una experiencia enriquecedora aparte de ser un gran proyecto.

Santiago Javier Villarreal Villarreal y dos de sus compañeros en la producción de un cortometraje. Fotografía por : Luisa Frassier

PROBLEMAS QUE HA ENFRENTADO EN SU CARRERA

El profesor Santiago nos comenta de dos situaciones puntuales a lo largo de su carrera. La principal y más reciente fue el tema de la pandemia, pues se considera a sí mismo como una persona muy sociable y que incluso su trabajo en los cortometrajes, a comparación de otros cineastas, es abordado de forma social, pues prefiere trabajar con personas que de forma individual. Sin embargo “la interacción con los alumnos en las clases en línea era positiva y era un detalle que me ayudaba a combatir el aislamiento”, menciona.

Recalcó que ser docente lo ayudó mucho pues, como estudiante en su maestría enfrentó la realidad de que no podía y no era sano para su vida el exigirse demasiado, además la producción de cortometrajes al mismo tiempo, lo hacía sacrificar la salud al tener un ritmo de vida muy acelerado, lo que le dificultaba el rendimiento en dichas actividades. Es cuando decide poner en pausa la producción de cortometrajes y enfocarse de lleno a su maestría.

“La interacción con los alumnos en las clases en línea era positiva y era un detalle que me ayudaba a combatir el aislamiento”.

¿QUÉ LO INSPIRA?

Como docente, el ver a alumnos esmerarse en sus trabajos y proyectos y luchando cada día por mejorar en todos sus aspectos le es muy inspirador ya que los considera como “futuros colegas y cineastas”.

Por otro lado, nos cuenta que el trabajo de los grandes cineastas, como Andrei Tarkovski, Agnès Varda, son personas que lo inspiran e incluso hay parte de estos cineastas en el trabajo de él mismo, y por supuesto la familia, es una parte fundamental que lo motiva a trabajar y seguir luchando.

CONSEJOS A LOS ALUMNOS Y NUEVOS ARTISTAS

“Que nunca dejen de hacer, que busquen apoyos, estímulos, que se endeuden, que crean en sí mismos, en sus proyectos, que toquen puertas. Que no dejen de hacer, de trabajar”.

PRINCIPALES AUTORES QUE RECOMIENDA

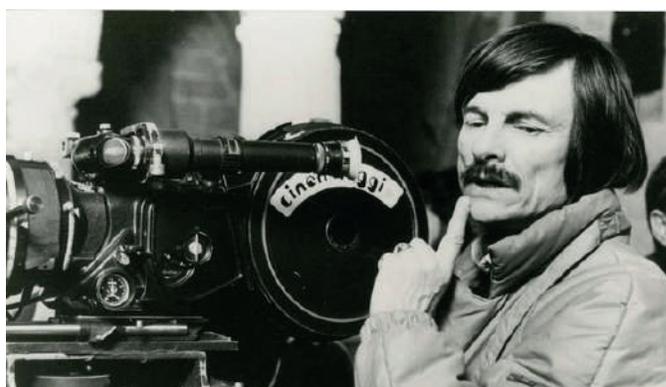
Si bien su película favorita es ‘Nostalgia’, de Andrei Tarkovski, estos son algunos de los títulos y autores que nos recomienda Santiago, al igual que nos aconseja leer ficción fuera de los aspectos técnicos del cine.

‘Esculpir el tiempo’, de Tarkovski
‘¿Qué es el cine?’, de André Bazin
‘El lenguaje del cine’, de Marcel Martin

También nos recomienda el trabajo de cine de Agnès Varda, Wim Wenders, Hirokazu Koreeda, Sofia Coppola y en la parte del cine mexicano nos recomienda a Claudia Sainte-Luce, entre otros.

Agnès Varda

Andrei Tarkovsky

Santiago Javier Villarreal Villarreal dirigiendo un cortometraje