

CONVERSACIÓN ÍNTIMA ENTRE DOS CINEFOTÓGRAFAS

ANDREA GONZÁLEZ MERELES Apertura

LESLIE MONTERO MUELLER Apertura

En una tarde de enero de este año, en una conferencia remota entre la Ciudad de México y Los Ángeles, Leslie Montero y yo, tuvimos una conversación. Ambas reflexionamos acerca de nuestras carreras, de lo que significa ser directora de fotografía y el futuro.

Andrea González Mereles Apertura

Leslie: Hola, Andrea. ¿Cómo va todo en Los Ángeles?

Andrea: Hola, Leslie. Muy bien. Ha sido una locura todo esto del Covid, pero la industria está abriendo de nuevo y empezando producciones. Las filmaciones estuvieron detenidas un rato; desde mediados de diciembre las cosas se alentaron. Ha habido muchos cambios, sobre todo los proyectos grandes se pospusieron, pero parece que las cosas ya van moviéndose. ¿Tú cómo estas? ¿Cómo te ha tratado la pandemia?

Leslie: Justamente empezando este año estaba en dos series. En una sólo me faltaban dos días. Se supone que arrancábamos el 11 de enero y hasta hoy no hemos comenzado y de semana en semana, se ha ido empujando. Y la otra serie, de la cual solo había hecho una semanas de pre el año pasado, se pasó para mayo.

Andrea ¡Qué locura! A mí el año pasado me sucedió que varios de mis proyectos narrativos se pospusieron y todavía no hay fecha para que se realicen. Me moví a hacer mucho documental porque es más viable en estas épocas, ¡pero ha sido un cambio drástico para todo mundo!

Leslie: Sí, está muy loco, pero ahí va. Los comerciales tampoco creas que ya arrancaron. Poco a poco. Hay un buen de proyectos, pero están en el aire.

Andrea: ¿Tú te has dedicado mucho a la publicidad, verdad? ¡Qué chido!

Leslie: ¡Sí, muchísimo! ¡Está muy padre! De alguna manera, me ha permitido explorar todo; cosas que tal vez en una ficción chiquita no podría. En publicidad puedo decir: 'Quiero estos lentes, esta cámara, esta grúa y esta cabeza'. Veo que me

gusta o que no me gusta. También cada día puedo estar en un lugar distinto. Creo que las y los fotógrafos somos afortunados en la publicidad porque guardas tus cosas y, literal, al día siguiente estas haciendo otra cosa. Es muy fuerte que los directores y directoras están en un comercial tres meses, desde la copia de trabajo a la corrección.

Andrea: Justo he estado pensando en la carga de trabajo de las y los directores. Algo que me encanta de nuestro trabajo, es la versatilidad del tipo de contenidos que podemos hacer. Te puedes meter un día a un comercial, al siguiente a un *videoclip* y luego a una narrativa. Creo que esta diversidad te nutre mucho. Tu comercial ayuda mucho tu trabajo de docu y tu docu a tu narrativa. Todo esto te va haciendo más fuerte como fotógrafa.

Leslie: ¡Totalmente! ¡Eso me encanta! Justo lo que dices. Si vas de un comercial a otro, puede ser que un día hagas una cosa de bebés, al otro día haces algo de terror y luego haces algo más documental. Eso a mí me gusta muchísimo y hay de todo. Si haces un comercial que necesita usar pura luz natural y tienes más colmillo en docu, entonces te sabes mover muy bien. Eso me gusta.

Andrea: Hablando de luz natural, acabo de ver 'Never, Rarely, Sometimes, Always' fotografiada por Helene Louvart y me encanta su trabajo naturalista, lo que me hace pensar en directoras de fotografía. Es increíble que todavía cuesta trabajo encontrarlas. ¿Tú, por qué crees que sea? Platicar de esto contigo me parece super enriquece-

dor porque estamos trabajando en dos industrias y dos países diferentes.

Leslie: Yo siento que parte primero del miedo: son muchos fierros, luces y un trabajo que podría verse rudo. Al principio del cine, el trabajo de cinefotógrafo era un trabajo de hombres. Celiana Cárdenas AMC, Apertura dio una plática y me acuerdo que decía que era más extraño en su generación que en la nuestra que ella quisiera ser fotógrafa. Le decían, 'Estás muy flaquita y muy chiquita y no vas a aguantar la cámara'. Y ella decía, '¿Cómo no voy a aguantar la cámara? Voy a hacer *Tai Chi*', y entonces lo hacía para lograrlo. Es un mundo de hombres hecho para hombres. Entonces hay miedo de poder cargar la cámara o de que no te den entrada. En la carrera de Comunicación que hicimos tú y yo, ser fotógrafa no se vuelve una opción. Hay que tener muchísima convicción y te tiene que gustar mucho lo que haces. Es super pesado; es estar cargando la cámara y a veces son llamados de 22, 24 o 26 horas. En comerciales antes del Covid en Mexico, se filmaba locamente. Tienes que ser apasionada y te tiene que convencer mucho hacerlo. Es ir, ir, ir. Ser super necia.

Andrea: Una de las cosas de las que quería hablar contigo era sobre la Ibero. Preguntarte cómo había sido tu experiencia porque nuestros caminos no se cruzaron. Cuando yo me iba graduando, tú apenas ibas empezando. Pero pensando en las generaciones de arriba o abajo de la mía, no había mujeres fotografiando más que tú, otra chica y yo. Y me pregunto si esto tiene que ver con visibi-

'Swim' Fotograma. Andrea González Mereles Apertura

lidad, no sé. Si desde que estás en la carrera no ves a otras mujeres fotografiando, creo que eso te limita. Sólo ves a hombres moviendo la cámara y moviendo fierros. Y no es como que digas ‘No lo puedo hacer’ pero no es tu primer instinto decir, ‘¡Ah! ¡Eso es lo mío!’. Como dices, creo que para mí ha sido convicción y no existe otra posibilidad. Siempre ha sido foto y no me imagino haciendo otra cosa. Pero también creo que debería existir la posibilidad de explorarlo aunque no sea tu más grande pasión. Poder decir: ‘Esto se puede hacer y está chido’, seas hombre o seas mujer.

Leslie: Normalizarlo, creo yo. Normalizar ser director de fotografía o directora de fotografía. Esta es una profesión en la que siempre se ha visto a un hombre entonces, antes no era opción. Hay gente que ni lo piensa. Lo que decías de la Ibero es muy curioso porque estabas tú, estaba esta chica de la que hablas (que ya no fotografía), y abajo de mi generación había otra chava que eventualmente, se desvió del camino. Ahora es 2nd. 2nd. de dirección. Trabaja en la serie en la que estoy ahora y siempre que la veo me dice ‘¡Llévame contigo!’. Le contesto que ella tiene que salir a fotografiar.

Andrea: ¡Exacto! Creo que es eso, ¡Hazlo! Uno de los mejores consejos que me dieron cuando estaba estudiando fue “Tienes que salir a fotografiar. Tienes que hacerlo y encontrar la forma en medio de esta industria intimidante. A ver cómo lo logras pero hazlo”. Es complicado y desafiante, pero no hay otra manera.

Leslie: ¡Exacto! Si no lo haces, nunca aprendes, entonces se vuelve un círculo vicioso. Yo creo que viene mucho de ahí; no es una opción que está en el radar de profesiones y de pronto resulta muy inspirador ver a más mujeres con cámaras, pero son pocas, muy pocas

Andrea: ¿Pero y entonces, a nivel industria, qué tiene que cambiar?

Leslie: Creo que se tiene que normalizar ver a mujeres en la industria, eso urge. Me pasa mucho que llego al set y me dicen, ‘¡Ah! ¿Tú eres la fotógrafa? ¡Qué buena onda, mujer fotógrafa!’ Y entiendo ¿Pero, por qué tiene que ser así? Porque de ahí parten muchas cosas como: ‘Oye, ¿si puedes?’ Este encontrarte a una mujer fotógrafa no puede ser positivo ni negativo. Tiene que ser y ya. Porque no llegan con los fotógrafos y les dicen, ‘¡Ah! ¿Tú eres el fotógrafo? ¡Que padre, hombre fotógrafo!’

Andrea : Y entonces, también entra esta cuestión de que quieres que te den un proyecto por tu foto. Me encanta este crear conciencia de que hay que traer mujeres al *set* y abrir las puertas, pero al mismo tiempo quieres que te lleven, no por ser mujer, sino por tu talento y porque eres la persona apropiada para el proyecto. Creo que va por ahí: no se trata de género se trata de ser directora de fotografía.

'Iced Baileys' Fotograma. Leslie Montero Muller Apertura

Leslie: Va de eso y justo eso es lo que urge, ser tratados como artistas, hombres y mujeres. Y no que digan hay que traer a una mujer a esta peli porque es muy femenina. ¡No!, tráeme porque lo hago bien. Si resulta que, además todas las protagonistas son actrices, ¡qué bien!

Andrea: Para mí lo increíble de estas dinámicas es que abren las puertas y hacen conciencia. Pero creo que también hay que pensar en qué sigue. Creo que no nos podemos quedar con el: “¡Qué buena onda, mujer fotógrafa!”. Creo todo es parte de un proceso, pero es importante reflexionar a dónde debe llegar eventualmente. Que no se nos haga raro llegar a *set* un día y esté Leslie fotografiando y al otro día Andrea y al otro otra mujer. También creo que tiene que ver con tiempo, pero no nos podemos quedar con que nos sorprenda ver a una mujer fotografiando.

Leslie: Pareciera que la producción se vuelve *cool* si tiene una directora de foto mujer, ¿no? Pero más bien, siento que esto tiene que servir de impulso; esto debe ser un paso para que sea normal y equitativo. Está bien que esté pasando esto. Pero creo que, más que colgarnos de esta moda, tendría que ser un trampolín para llegar a esta equidad. ¿Cuántas mujeres hay en la AMC o en la ASC? Los números son alarmantes. ¿Cuántas fotógrafas han ganado un Ariel o un Oscar?

Andrea: ¡Totalmente! Pensar en que sólo una mujer ha sido nominada como directora de fotografía para los Oscar en más de 90 años, es una locura. Y creo que los premios, a otra escala, pero se vuelven un tema de visibilidad también. Si tantos años solo vimos a hombres ser nominados eso es lo que consideramos ‘normal’. Me pregunto, ¿qué le podríamos aconsejar a una mujer que va empezando hoy su carrera como fotógrafa?

Leslie: Que no la deje nunca. Que empuje, que alce la voz y no se deje. Nunca permitir ser insegura porque eres mujer o porque te intimida un grupo de hombres que no tiene esta apertura aun, creo que eso es importantísimo. Si uno pisa seguro, entonces puede dar el siguiente paso. Ese es el consejo que daría y lo que a mí me ha funcionado. Es un viaje, es difícil y a veces intimida. ¿Sabes qué me ha pasado? En muchos *sets* me toca trabajar sólo con hombres, pero me ha llegado a pasar que en otros hay muchísimas mujeres. No sé de qué depende, pero me ha tocado que más de

la mitad del *crew* son mujeres y no es que se tratara de lograr a propósito y eso me parece curioso; empieza a ser normal. No es que digan: ‘¿Y si hacemos un *crew* de puras mujeres?’.

Andrea: Que ese sea el objetivo, que llegues a un *set* y que sea diverso por naturaleza. Que no lo estés buscando, sino que ya sea así.

23.98 fm

Andrea Gonzalez Mereles Nació y creció en la Ciudad de Meexico. Se mudó a Los Ángeles donde actualmente está radicando, para hacer su maestría en Cinefotografía en AFI. Se especializa en ficción y documental. @andragmer

Leslie Montero Mueller Nació en la Ciudad de México. Ha tenido la oportunidad de colaborar con directores mexicanos e internacionales. Ha filmado en diversos lugares que le han permitido seguir un proceso de creatividad en comerciales, documentales, videos musicales y cortometrajes. @lesliemonterom

