9 /febrero/ 2022

OLOTE / OLOTE
México, 2021
16 mm, Color
Ficción, 13 min.

Dirección / *Director:* Lau Charles
Producción / *Production:* Maja Moguel

Guion / *Screenplay*: Lau Charles
Fotografía / *Cinematography:* Pierre Clemenceau
Edición / *Editing:* Cosme Álvarez
Sonido directo / *Location Sound*: Cosme Álvarez

Diseño sonoro / *Sound Design*: Jorge Leal, Óscar Victoria

Música / *Music*: N/A

Diseño de producción / *Production designer:* María Fernanda Macías

Dirección de arte / *Art Direction*: Camila Torres

Diseño de vestuario / *Costume Design* Camila Torres y María Fernanda Macías

Diseño de Maquillaje / Make up Design: Carlos Huerta, Roberta Ruiz, María Garza.

Compañía productora */ Production Company*: Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

 Reparto */ Cast:*

Julia: Frida Sofía Cruz Salinas

Miria: Roberto Fortunato Flores

Javier: Justo Alberto Rodríguez

Mike: Estanislao Marín

Sebo: Gael Chapa

Jefe del Cártel: Luis Miguel Moreno

Ventana de proyección / *Aspect Ratio*:: 1.1:85 y 4:3
Sonido / *Sound*: Dobly Digital
Formato de captura / *Shooting Format*: 16 mm y mini dv

Cámara / *Camera*: ARRI SR3

Óptica / *Lenses*: ZEISS Super Speed MK3 S16

Colorista / *Color grading*: Pierre Clemenceau

Velocidad de proyección / *Frame rate*: 24 fps

Rodaje / *Principal photography: 3 al 7 de Octubre 2018*

Software de edición / *Editing software*:Adobe Premiere

Género / *Genre*:Drama

Temas / *Themes: infancia, violencia, narcotráfico, amistad, armas, niños, niñas, mexico, guerra, niño sicario.*

Locación / Location: Topilejo, San Andrés Totoltepec, CDMX

Sinopsis corta / Short Synopsis

Julia es una niña que vive en un pueblo mexicano atrapado en la guerra contra el narcotráfico. Después de pasar días esperando el regreso de su padre se encuentra con Miria, un niño sicario.

Julia is a child living in a Mexican town trapped in the war against drug trafficking. After waiting for days for his father’s return she meets Miria, a hitman boy.

Sinopsis / **Synopsis**

Julia, una niña de 8 años, se encuentra atrapada en un pueblo mexicano, en medio de la guerra contra el narcotráfico. Miria, un niño sicario perteneciente al cártel, huye en dirección a las casas grises, donde Julia vive refugiada.

Ambos niños se encuentran y habitan el escondite. Después de algunas horas, motivada por la curiosidad y el miedo, Julia insiste en intimar con Miria, quien cede poco a poco conectando con la inocencia que creía perdida.

Julia, an 8 years old kid, is trapped in a Mexican town in the middle of the war against drug trafficking. Miria, a hitman boy owned by a drug cartel, is on the run.

Both kids meet and find shelter in Julia’s hiding place. After some hours dwelling together, Julia yields to her fears and curiosity: she tries to get to know and open up to Miria, who ends up finding an innocence within himself that he thought long lost.

Festivales y Premios / *Festivals and Awards*

* Festival Internacional de Cine de Huesca, Concurso Iberoamericano de Cortometrajes, Huesca, España, Junio, 2021
* Shorts México. Festival Internacional de Cortometrajes de México, Ciudad de México, México, Septiembre, 2021

DIRECTORA / DIRECTOR. LAU CHARLES

 Biografía / *Biography*

Lau Charles nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1991. Estudió el bachillerato con especialidad en Teatro en el Centro de Educación Artística CEDART Diego Rivera, perteneciente a Bellas Artes. Egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente estudia en el Centro de Capacitación Cinematográfica la Licenciatura con especialidad en Realización. Se ha desempeñado en distintos ámbitos con exposiciones plásticas a lo largo del país y participado en montajes escénicos como *La vida de Roth* en el Centro Cultural del Bosque. Ganadora en la convocatoria “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en la categoría de Pintura con el proyecto documental “El arte de retratar”. Ha dirigido diversos cortometrajes de ficción y documental.

Lau Charles was born in Mexico City on September 16, 1991. She studied a theatre oriented high school program at Centro de Educación Artística CEDART Diego Rivera, an Institution part of The National Institute of Fine Arts (INBA). Later on she got a bachelor’s degree on Plastic and Visual Arts for the National School for Painting and Engraving “La Esmeralda ''. She is now studying a Film Directing degree at the Centro de Capacitación Cinematográfica. Her work in plastic arts has been presented in different exhibitions throughout México. She has also taken part in theatre plays such as “La vida de Roth'' at the Centro Cultural del Bosque. Her video work “The art of portraiture” won the “Contigo en la distancia'' contest organized by the Ministry of Culture. She has directed various fiction and non-fiction short films.

Filmografía / *Filmography*

Olote / Olote 2021, 13 min. Ficción, 16 mm.

El arte de retratar / The art of portraiture 2020, 15 min. Documental, digital.

Desde Samuel / From Samuel 2017, 7 min. Ficción, 16 mm.

Apuntes del Director / *Director’s Statement*

¿Es prudente seguir hablando sobre la violencia?

Siempre que una problemática continúa desdibujando la infancia, es importante enunciar hasta erradicarla por completo. No existe lugar más peligroso que aquel que no se articula, el que no se debate, el que no logra gritar las inconformidades. Los más vulnerables, son aquellos que ni siquiera son conscientes de lo que los oprime. *Olote* es un proyecto que nace a partir de una imagen: un niño con un arma. No creo que exista imagen más atroz, más contradictoria.

Me intereso por explorar el terreno de la infancia, desde un lugar de violencia extrema, como la situación que vive actualmente nuestro país. Nací y crecí en la Ciudad de México, hija de una madre soltera que me regaló la niñez más afortunada a pesar de las adversidades, desde la memoria que me acompaña, encuentro inconcebible las infancias truncas que sobreviven a duras penas en nuestro país.

Is it sensible to keep addressing violence?

As long as there exists a conflict that damages childhood, we must go on addressing it, until we eradicate it completely. There is no place more dangerous than the one where there is no debate, where one remains silent in the face of conflict. The most vulnerable are those who remain ignorant of their own oppression. OLOTE is born from an image: a kid with a gun. I believe this is the single most horrific, most contradictory, image possible.

I am interested in exploring childhood in situations of extreme violence, like the one that assaults my home country, Mexico. I was born and raised in Mexico City, daughter of a single mother who against all adversities, managed to give me a felicitous childhood. It hurts me to think of all the broken childhoods than barely survive in my country.

CÓMO CONTAR ESTA HISTORIA / HOW THE STORY IS TOLD.

Encontré tres ejes fundamentales en la manera de contar esta historia:

1. A partir de la puesta en escena se hizo un trabajo minucioso con cada uno de los actores para encarnar a los personajes de este universo, personajes que cargan historias reales de miles de mexicanos víctimas de esta guerra. No sólo las escenas principales sino aquellas que suceden en tercer plano o fuera de cuadro fueron trabajadas para dotar de información contextual y emocional al espectador.
2. La cámara capturó las escenas actuando como un animal alerta en los momentos de mayor tensión, donde el fotógrafo estaba completamente involucrado con los actores para lograr percibir el entorno de peligro a su alrededor. A manera de contrapunto, las escenas más estables son en el entorno de la base del Cártel, jugando con una falsa noción de estabilidad y calma.
3. El sonido juega una parte fundamental para la historia, el proceso de construcción sonora de Olote fue uno de los más exhaustivos para lograr construir el universo de la película. Hubo muchas puestas en escena que sólo se registraron en sonido, pues suceden fuera de cuadro pero son indispensables para la construcción de la historia. Del mismo modo es una presencia casi fantasmal para la percepción de los protagonistas en este punto de vista infantil, están inmersos en algo que no comprenden del todo, pero que construye su realidad a cada instante.

I found three main guidelines from which to tell this story.

All the characters embody the real stories of thousands of Mexicans, victims of the War on Drugs. We worked intimately with each of the actors during the staging process in order to portray truthfully this reality. Main characters’ scenes, background beats and off screen voices alike, all was crafted thoroughly to convey the necessary context and emotion to the audience.

When the tension was at its highest, the camera itself acted as a vigilant animal, alert of the dangers that circled around the characters. In these moments, the camera operator was completely in sync with the actors. In contrast, the camera remained much more stable when it was inside the Cartel’s safe house, playing with the false notion of calm and security.

OLOTE’s sound editing was one of the most comprehensive and profound processes in the movie. Much of the essence of the story and of the film’s universe existed off screen, so we created and staged whole scenes to record them solely on sound. The use of sound in the movie is meant to echo the children’s point of view: it exists outside their visual scope, almost like a ghost. But even when the kids are almost oblivious of the situation around them, they are completely determined by it.

NOTAS SOBRE EL RODAJE / SHOOTING NOTES

Uno de los mayores retos del rodaje fue el trabajo con las niñas actrices y los niños actores. Con la ayuda de PININOS la agencia de casting y acting coach, que nos acompañó durante todo el proceso, seleccionamos a los niños y las niñas en un casting que les permitiera el juego y el máximo desarrollo de sus capacidades. Después tuvimos un taller en el que Roberto y Frida (protagonistas) construyeron a sus personajes desde técnicas actorales mezcladas con juego y sensibilización hacia los temas de violencia y desigualdad. Fue muy impactante transitar los momentos de reflexión junto con ellos, un niño de 11 años y una niña de 7 que se enfrentaban desde la honestidad a cada una de las escenas; hicimos ensayos en las locaciones para que pudieran tener un referente visual y corporal de la realidad de Julia y Miria.

Filmamos en el pueblo de Topilejo, en la periferia de la ciudad y muchas veces tuvimos que cambiar locaciones debido a los conflictos de violencia que el mismo pueblo vivía.

Lo que más atesoro como realizadora es haber tenido un equipo apasionado y respetuoso, desde los actores y actrices, hasta el asistente de producción, conocían el guion y el motivo principal para realizar el corto; las infancias interrumpidas que se viven en nuestro país, esas niñas y niños que se convierten en daño colateral de una situación que nos rebasa a todos y todas. Cada una de las personas caminó con absoluto respeto ante un proyecto que buscaba ser un grito de auxilio para los que han sido silenciados.

One of the biggest challenges of the film was working with child actors. We worked with PININOS, a casting and coaching agency specialized in child acting. Together, we designed a casting process which enabled the kids to engage in games and release their full acting potential. Once we got our protagonists, we had an acting workshop in which Roberto and Frida (the cast) created their own characters. In this process we mixed acting techniques with games and awareness towards violence and social inequalities. It was striking to watch them work: a 7 years old girl and a 10 years old boy facing each scene with honesty and commitment. We rehearsed in location to help them visualize and embody Julia and Miria’s realities.

The production took place in Topilejo, a town in the periphery of Mexico City. At times we had to change locations because of some violent outbursts in the town itself.

As a filmmaker, my biggest gift was working with an amazingly passionate and respectful cast and crew. It was amazing to see that everyone, from the young actors to the last PA, understood and cherished the script and the ideas behind it: the broken childhoods, those boys and girls who became collateral damage in a war bigger than all of us. Each one of us believed in a project whose main goal was to become a voice for those who have been silenced.

Biografía Cinefotógrafo / *Biography*

Pierre Clemenceau. Originario de la Ciudad de México, es estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica A.C., con estudios previos en Centro I Diseño, Cine & TV, la EVCLB y la Universidad Iberoamericana. Se especializó en cinefotografía y ha participado como Director de Fotografía en proyectos como *Desde Samuel* (Lau Charles, 2017), *Contacto* (Jorge Leal, 2019), *Seremos Ingobernables* (Francisco López, 2019), *Sol de mediodía* (Cosme Álvarez, 2020) y *La mula* (Stéphane Longerstay, 2014), cortometraje ganador a mejor fotografía en el Festival de Cine Comunitario Clemente De la Cerda, Venezuela. Ha incursionado también en la realización de proyectos artísticos interdisciplinarios como Radiografías (Beca PECDA 2015) y el Colectivo Entrespacios (2019-2020).

*Pierre Clemenceau. Borned in Mexico City, he is a student in the Center of Cinematographic Training with previous studies in Center | Design, Cinema, & TV, the EVCLB, and the Ibero-American University. He specialized in cinematography and has participated as Director of Cinematography in projects like: Desde Samuel (Lau Charles, 2017), Contacto (Jorge Leal, 2019), Seremos Ingobernables (Francisco López, 2019), Sol de mediodía (Cosme Álvarez, 2020), and La mula (Stéphane Longerstay, 2014) short film winner of best achievement in cinematography in the Community Cinema Festival "Clemente de la Cerda'' in Venezuela. He has also participated in other interdisciplinary artistic projec*ts *like Radiografías (Scholarship PECDA 2015) and the Collective Entrespacios (2019-2020).*

Apuntes del Cinefotógrafo / Notes from the Cinematographer

Soy testigo de un país que no se reconoce a sí mismo, uno donde la violencia es hábito y su silencio la escuela; un lugar en el que todo pasa, pero no pasa nada. Sin embargo, la realización de *Olote* me ha dado la oportunidad de presenciar que frente a tal oscuridad, es la infancia, la luz que se empeña en develarse a sí misma. Tal vez algo tenga que ver con su inocencia tan llena de potencia y al mismo tiempo vulnerable. Sin duda, una paradoja que nos sirvió de inspiración para el diseño de todos los elementos que dan lugar a la composición visual de este proyecto.

La colaboración particular con los niños es de los procesos más reveladores para mí durante la producción de *Olote*. Fue a su apropiación y recreación del universo de Julia y Miria que la cámara expuso, con el cuidado de no distorsionarlo, para lo que la interacción con ellos fue indispensable. Un ejercicio de empatía demandante y un crecimiento mutuo, sin duda.

Por otro lado, los aspectos meramente técnicos no fueron menos retadores. Con el afán de darle el carácter deseado a la imagen frente a las condiciones de producción trabajamos con video de latitud corta, celuloide en una cámara fabricada para periodismo de alto riesgo y óptica luminosa. Aquello, así como las precariedades, nos empujó a un aprovechamiento de los recursos particularmente minucioso y a su vez creativo.

Este trabajo no sería el mismo sin las numerosas e invaluables aportaciones que han hecho a la fotografía documental decenas de creadores comprometidos y sensibles que con su extraordinaria valentía le han prestado sus ojos al mundo y a los que recurrí con frecuencia.

I am a witness of a country that does not recognize itself, one where violence is a habit and its silence is school; a place where everything happens, but nothing happens. However, the filmmaking of Olote has given me the opportunity to witness that in the face of such darkness, childhood is the light that insists on revealing itself. Perhaps it has something to do with his innocence so full of power and at the same time vulnerable. Undoubtedly, a paradox that inspired us to design all the elements that give rise to the visual composition of this project.

The particular collaboration with the children is one of the most revealing processes for me during the production of Olote. It was to his appropriation and recreation of the universe of Julia and Miria that the camera exposed, taking care not to distort it, for which the interaction with them was essential. An exercise in demanding empathy and mutual growth, without a doubt.

On the other hand, the merely technical aspects were no less challenging. With the aim of giving the image the desired character in the face of production conditions, we work with short latitude video, celluloid in a camera made for high-risk journalism and luminous optics. That, as well as the precariousness, pushed us to a particularly meticulous and creative use of resources.

This work would not be the same without the numerous and invaluable contributions that dozens of committed and sensitive creators have made to documentary photography, who with their extraordinary courage have lent their eyes to the world and to whom I have frequently turned.

Biografía Productor / Biography

Maja Moguel, productora. Egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Dentro de los cortometrajes producidos destacan *Camino Amarillo*, mejor cortometraje del concurso Celebración de Muertos PROCINE 2017. *Inalcanzables*, trilogía de cortometrajes reconocidos por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC 2019. *Sonreír*, mejor cortometraje del Festival Internacional de Cine de Taxco 2020. Ha trabajado en el área de producción en películas como *Roma* de Alfonso Cuarón, *Una película de policías* de Alonso Ruizpalacios, *Nuevo Orden* de Michel Franco, *Miss Bala*, de Catherine Hardwicke y *Mujeres del Alba* de Jimena Montemayor.

Maja Moguel. Producer. Graduated from Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) film school. Among some short films she has produced, the following stand out: “Camino Amarillo'' won "Best Short Film" at PROCINE 2017 Celebration of the Dead contest. “Inalcanzables'' trilogy of short films recognized by the 2019 United Nations Office Against Drugs and Crime UNODC. "Sonreír" won "Best Short Film" at 2020 Taxco International Film Festival". Finally, she has worked in the production department on films such as: "Roma" by Alfonso Cuarón, "Una película de policías " by Alonso Ruizpalacios, "Nuevo Orden" by Michel Franco, "Miss Bala" by Catherine Hardwicke and "Mujeres del Alba" by Jimena Montemayor.

Apuntes del Productor / *Notes from the Producer*

El cine es una forma de expresión, de comunicación y una ventana para poder explorar y conocer mundos que no vivimos dentro de nuestra realidad. La historia de Julia y de Miria, justamente habla de esos mundos que son negados por el resto de la sociedad. Vivimos en un estado de violencia continua, de injusticia y de impunidad. Nadie hace nada al respecto más que continuar viviendo, en muchos casos por miedo a actuar.

Justamente, yo he tenido miedo a expresar mi gran inconformidad contra la violencia, contra los estudiantes desaparecidos, contra los niños que viven circunstancias adversas y que ,como en el caso de Julia y de Miria, son víctimas de una realidad que no deberían vivir y menos en su tierna infancia.

La producción para mi radica en poder aterrizar la idea que otro creó y hacerla realidad. Lo más importante para mi al contar esta breve historia, es poder mirar a un mundo que nadie quiere ver, darlo a conocer, darle voz a todas las personas y niños que han sufrido y que han sido víctimas de circunstancias muy adversas.

Olote, representa para mí un gran compromiso, no solo a nivel laboral como productora, sino a nivel personal, por lo cual, al lado de mi directora que es una mujer muy sensible, con mi trabajo y la unión de todos las personas involucradas en el proyecto, buscaremos contar esta historia de manera profunda, respetuosa, amorosa y cuidando cada detalle al máximo, para lograr recrear así una realidad y el mundo que viven estas personas.

Cinema is a form of expression, of communication, and a window to explore worlds foreign to us. Julia and Miria’s story addresses those worlds which are continuously ignored by the rest of society. We live in a constant state of violence, of injustice and impunity. And everyone seems to just look away without taking actions, many times because they are too afraid to do so.

Even I have felt afraid to speak up against violence, against the disappeared students, against all the violence that hits those kids that, just like Julia and Miria, are victims to a reality where they don’t belong.

I think of production as helping materialize someone else’s idea, and making it a reality. For me, this story is precisely about that: looking at a world commonly ignored, putting it in the spotlight, giving a voice to all the people and children who have suffered and are now victims to these adverse circumstances.

For me, OLOTE represents a huge commitment, not only as a professional producer, but also on a personal level. Alongside the director, whom I regard as a highly sensitive woman, and the rest of the crew members, we told this story in a profound, respectful and loving way, taking care of every tiny detail in order to recreate and represent these disregarded worlds.

Festivales y Premios / Festivals and Awards Huesca International Film Fest, España, Huesca, junio 2021.BAFTA-LA : British Academy of Film and Television Arts / Student Awards, EUA, California, Los Ángeles, julio 2021.Shorts México. Festival Internacional de Cortometrajes de México, CDMX, septiembre 2021.Drama International Short Film Festival, Grecia, Atenas, Exarhia, septiembre 2021.HollyShorts Film Festival, EUA, California, Sherman Oaks, septiembre 2021.Festival Internacional de Cine de Morelia, México, Michoacán, Morelia, octubre 2021,Curta Cinema - Rio de Janeiro International Short Film Festival , Brasil, Rio de Janeiro, noviembre 2021.Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada (FECEA), Brasil Alvorada, diciembre 2021.Festival Cinema Imaginarios, México, Querétaro, diciembre 2021.Premios Pantalla de Cristal, México, Ciudad de México, diciembre 2021. **Revelación Infantil: Frida Sofia Cruz Salinas y Revelación Infantil: Roberto Fortunato Flores**FEMCINE Festival de Cine de Mujeres, Chile, Santiago, marzo 2022.

Contacto / *Media Contact*

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
Calzada de Tlalpan 1670
Col. Country Club
04220, México DF, México
Tel: +52 55 4155 0090 ext. 1813
Fax: +52 55 4155 0092
divulgacion@elccc.com.mx

www.elccc.com.mx