

Entrevista al cineasta Tufic Makhlouf Akl

LAURA SILVIA IÑIGO DEHUD lauartis@hotmail.com laura.dehud@uaem.mx

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

https://doi.org/10.32870/elojoquepiensa.v0i18.313

Tufic Makhlouf Akl, diseñador industrial, pintor y director de cine, nació en la Ciudad de México en 1954.

Su trabajo de tesis cinematográfica *Estigma* (1988) obtuvo la Diosa de Plata, premio que es otorgado a lo mejor del cine mexicano por PECIME (Periodistas Cinematográficos de México, A.C). Su ópera prima titulada *Sexo impostor* (2005) estuvo nominada a la Diosa de Plata como Mejor Película Digital. Ha realizado varios documentales, como: *Rara Avis* (1985), *A través de Alan Glass* (2006), *La casa de Luis Barragán. Un valor Universal* (2011), *Remedios Varo. Misterio y revelación* (2013), y *Gibran Kahlil Gibran. El profeta del exilio* (2014), entre otros.

Su obra ha recorrido más de 30 muestras y festivales alrededor del mundo, entre ellos, seis ediciones del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Ha dirigido varios programas de televisión para las series *La hora marcada* y *Maestros olvidados*, así como cápsulas culturales y científicas.

En teatro, ha dirigido algunas puestas en escena, entre ellas, *Infamia* y *Las Ubarry* de Oscar Liera. Trabajó como diseñador gráfico en varias empresas y editoriales y como pintor ha participado en más de 20 exposiciones.

Fuente: Tufic Makhlouf Akl

Laura Iñigo Dehud (LID) Tufic, nos puedes decir, ¿cuáles son tus estudios?

Tufic Makhlouf Akl (TMA) Yo quería ser inventor, estar en la parte creativa de cualquier profesión. Como me gusta pintar, soy más visual... los colores, el espacio; por este motivo, pensé que la arquitectura sería una buena alternativa para mí, pero cuando descubrí que existía el Diseño como carrera y que se podía estudiar, me decidí por este. Por lo que no me decidí –ya que me gustaba todo el diseño en general– fue por escoger entre Industrial o Gráfico, así que estudié los dos, aunque me recibí de Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana en 1976 y, por supuesto, lo que más hice fue Diseño Gráfico. Después estudié Filoso-fía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

LID ¿Dónde estudiaste cine?

TMA Estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), entre 1982 y 1985; pertenezco a una pequeña generación, la séptima, donde éramos solamente diez compañeros. Una carrera que también era nueva en ese entonces.

LID ¿Por qué decidiste hacer cine documental?

TMA En la escuela de cine, el documental era una materia obligatoria y tuve de profesor a Eduardo Maldonado Soto, comprometido y reconocido documentalista, ahí aprendimos su valor como lenguaje y como herramienta.

LID ¿Por qué has realizado específicamente documentales de artistas surrealistas que vivieron en México?

TMA En ese momento tuve la oportunidad de realizar mi primer documental con un tema que uno considerara importante. Y lo que yo escogí fue hacerlo sobre una pintora inglesa surrealista que vivía en México, Bridget Bate Tichenor, que era maravillosa en todos los sentidos, como artista, como modelo, como persona, su vida, sus experiencias, sus amigos.

Y pensaba que el tema en sí, era *la belleza*, la belleza de su obra, de ella, de sus objetos, de su casa. Alan Glass era uno de sus amigos más cercanos y se me ocurrió seguir con él para mi siguiente documental y, casi sin querer, empezó este largo periplo por el Surrealismo.

LID ¿Podrías decirnos qué significan para ti cada uno de estos artistas surrealistas: Alan Glass, Remedios Varo y Bridget Tichenor?

TMA Como pintor, siempre me ha gustado esta corriente artística. Lo onírico, el subconsciente, el azar, el automatismo, toda esta creatividad fantástica que me regresa a la parte inventiva que me gusta. Estos tres artistas, además de *sui generis*, son excepcionales en su trabajo. Emigrados, comprometidos, talentosos, auténticos, de una pieza.

Alan Glass, para mí, el último surrealista vivo y activo, heredero de la tradición de Joseph Cornell; gracias a su ojo privilegiado, encuentra y colecciona objetos singulares para unirlos y crear nuevas piezas insólitas, ensambles, cajas codiciadas por grandes coleccionistas y expuestas en los mejores museos del mundo.

Remedios Varo ha ejercido una fascinación en mí desde que era chico y veía su pintura expuesta en el Museo de Arte Moderno. Me transportaba a su universo personal habitado por esas criaturas indescriptibles. Y qué decir de su técnica impecable, sus perspectivas perfectas, una destreza que muchos pintores ya quisieran poseer. Porque es difícil combinar destreza, perfección y locura.

Bridget Tichenor me marcó desde el momento en que la conocí, una seductora innata en todos los sentidos, su belleza física, sus poses, su acento, su conversación, su mirada. No podías resistirte, todo mundo caía rendido ante esta mujer inigualable, por eso, intitulé *Rara Avis* a su documental, imposible encontrar otra igual. Y además de todo, culta, sensible, de la aristocracia británica y que siempre negaba su linaje. Con una técnica impecable en sus pinturas, pequeños cuadros renacentistas pero repletos de personajes fantásticos, de otros mundos desconocidos que ella sabía invocar. Se le extraña mucho. Gracias a ella y su cortometraje sigo después de tantos años, inmerso en los documentales de arte.

LID Platícanos sobre tu investigación para el documental de Gibran Kahlil Gibran (famoso escritor y artista libanés).

TMA Patricia Jacobs Barquet, paisana y amiga, a quien perdimos hace poco, investigadora y emprendedora, fue quien hizo el *Diccionario de mexicanos de origen libanés* y responsable de que el acervo más completo de Gibran Kahlil Gibran llegara a nuestro país. Viajó a Boston, inventarió el archivo y las obras que ahí resguardaba el sobrino homónimo de Gibran y trajo su magnífica obra (pinturas, manuscritos originales y objetos personales) a México, resguardada y exhibida actualmente en el Museo Soumaya. Pati me invitó a verla y de ahí surgió la idea. En esta

«Como pintor, siempre me ha gustado la corriente artística del Surrealismo.
Lo onírico, el subconsciente, el azar, el automatismo, toda esta creatividad fantástica que me regresa a la parte inventiva que me gusta»

aventura patrocinada por mí y que yo me impuse como tarea, invité a varios colaboradores que me ayudaron, como el historiador Carlos Martínez Assad, a mi colega –y documentalista también–Jaime Kuri Aiza, Nabih Chartouni, quien recitó en árabe sus versos, y Yamil Narchi, en español; como ves, todos paisanos y todos convencidos del gran valor de nuestro "profeta" que se merecía un documento audiovisual como el que se le hizo.

LID ¿Cuál ha sido la contribución de los migrantes libaneses en el cine mexicano?

TMA Muchísima y en todas las áreas. Este diccionario que mencioné, así como el nuevo libro del Dr. Martínez Assad; *Libaneses en el cine mexicano*, dan fe de ello. Desde el gran director Miguel Zacarías, el productor Antonio Matouk, el fotógrafo Tufic Yazbek; en ese entonces, los actores Antonio de Hud, Mauricio Garcés y Antonio Badú, ahora Salma Hayek y muchísimos más. Lo cual nos enorgullece pero también nos pone la vara muy alta para estar a su nivel.

LID ¿Cuántos y cuáles premios has tenido en cine?

TMA El primero importante fue la Diosa de Plata —que otorga PECIME (Periodistas Cinematográficos de México)— como mejor cortometraje por mi tesis llamada *Estigma* en 1989. En el Festival Pantalla de Cristal, mi documental *A través de Alan Glass* obtuvo el premio a mejor director en 2007 y el de *La casa de Luis Barragán. Un valor universal* fue premiado en varios rubros en 2012. Otro que me dio mucho gusto obtener fue el premio a *Remedios Varo. Misterio y revelación* como mejor documental de arte en el Festival de Cine de Bogotá, en 2014.

LID ¿Qué opinas del cine mexicano actual?

TMA Difícil pregunta, ya que existen varias tendencias en la forma actual de hacer cine. En lo personal, no me identifico con ningún cineasta de las nuevas generaciones, reconozco y aprecio a varios de ellos.

Siento que se han encasillado en algunos temas que pareciera obligatorio tocar, para estar a la moda o volverse de denuncia, y por ese "compromiso político o social" aparente, se pierde mucho de la esencia del que tiene una voz y una herramienta, como es el cine, para decir algo importante, personal.

LID ¿Crees que hay oportunidades para los cineastas en México?

TMA Como bien sabemos, gracias a las nuevas tecnologías, el cine se ha democratizado. Esto da más oportunidades a gente cada vez más joven y con nuevos proyectos. Lo que yo diría, es que el contenido, el qué decir, tan importante en este lenguaje audiovisual, debería cuidarse y valorarse más. Que la oportunidad no se vuelva una llamarada que después se apague y se olvide por falta de visión y de contenido.

LID ¿Qué estás trabajando actualmente y cuáles son tus nuevos proyectos?

TMA Estoy terminando, después de más de tres años, un documental sobre Wolfgang Paalen, pintor austriaco que murió en México en 1959. Surrealista también y que tuvo varios periodos creativos. Fue un hombre renacentista: pintor, filósofo, escritor, teórico, coleccionista, todo un personaje que influyó en grandes artistas. Olvidado por las nuevas generaciones, se merece que se revalore y se estudie a fondo.

Nuevos proyectos siempre hay. Quiero terminar otro filme que he estado documentando por muchos años, sobre la obra del artista inclasificable Pedro Friedeberg, otro gran paradigma de nuestro México, que sigue vigente y contemporáneo.

Y en el terreno de ficción, tenemos con Enrique R. Mirabal, mi guionista de cabecera, varias ideas y guiones esperando poder producir.

LID ¿Algo más que quieras agregar...?

TMA Me gusta el cine en todas sus facetas. Creo que el documental de arte tiene pocas ventanas para su exhibición y debería hacerse un mayor esfuerzo por proyectar estos trabajos a la par de los que actualmente se ven.

LID Muchas gracias por la entrevista.

TMA Al contrario, te agradezco doblemente tu interés en esta plática, como colega y como espectadora.

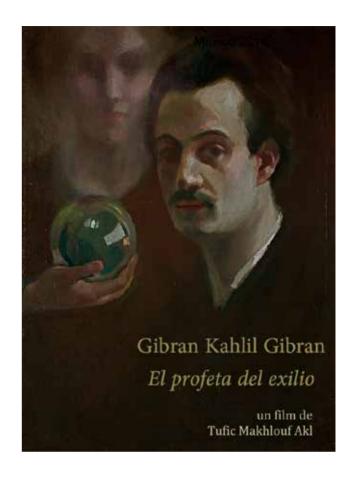
«Creo que el documental de arte tiene pocas ventanas para su exhibición y debería hacerse un mayor esfuerzo por proyectar estos trabajos a la par de los que actualmente se ven»

Filmografía

GIBRAN KAHLIL GIBRAN. EL PROFETA DEL EXILIO

Dirección
Tufic Makhlouf Akl

México, 2014

RARA AVIS

Dirección y guion

Tufic Makhlouf Akl

Fotografía Reparto

Martha Duhne Bridget Bate Tichenor

Sonido

Ana Díez Díaz México, 1985

Cortometraje documental que nos acerca a la vida y obra de la pintora surrealista inglesa Bridget Bate Tichenor (1917-1990), quien a su llegada a México, en los años 50, se incorpora al grupo de los surrealistas después de haber sido modelo y editora de la revista *Vogue* en Nueva York.

Este filme fue presentado en el 6º Festival Internacional de Cine de Morelia, en el Museo de la Ciudad de México y en el Museo de Arte Moderno, entre otros.

REMEDIOS VARO: MISTERIO Y REVELACIÓN

Dirección
Tufic Makhlouf Akl

Guion Enrique R. Mirabal

Fotografia Jaime Kuri, Tufic Makhlouf Akl

> Edición Laila Haiblum

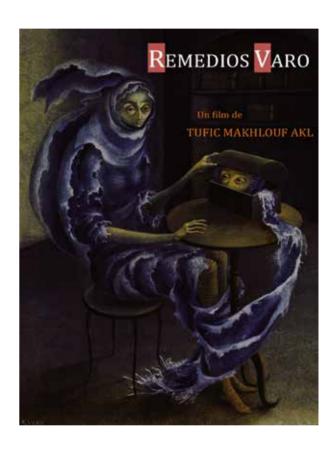
Sonido Jaime Kuri, Tufic Makhlouf Akl

Música Carlos Millán, Emiliano Motta, Déborah Sílberer

Reparto
Tere Arcq, Alberto Blanco, Leonora
Carrington, Alan Glass, Juliana González,
Walter Gruen, Alexandra Varsoviano

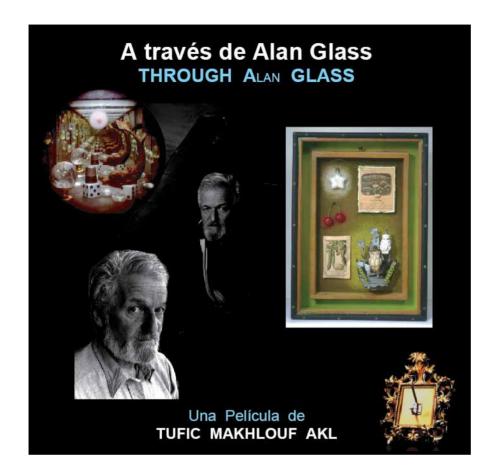
Dirección de arte
Tufic Makhlouf Akl

México, 2013

Narra la vida y obra de la artista surrealista Remedios Varo, quien nació en España en 1908, y estuvo marcada por la guerra civil española y la segunda guerra mundial, por lo que estuvo exiliada en México de 1941 hasta su muerte en 1963. El filme nos muestra la obra de Remedios Varo surgido de su imaginación donde se mezcla lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico.

Fue estrenado en 2013 en el Centro Pompidou de París; posteriormente, en 2014, obtuvo el premio a Mejor Documental de Arte en el 31 Festival de Cine de Bogotá; asimismo, obtuvo dos premios: Mejor Dirección de Arte y Mejor Animación en el Festival Pantalla de Cristal, México.

A TRAVÉS DE ALAN GLASS

Dirección, guion y producción Tufic Makhlouf Akl

Fotografia

Eugenio Polgovsky

Edición

Laila Haiblum

Música

Karen Roel

Reparto

Alberto Blanco, Leonora Carrington, Manuel Felguérez, Pedro Friedeberg, Alejandro Jodorowsky, Ramón López Quiroga, Masayo Nonaka, Ana María y Teresa Pecanins, Vicente Rojo, Roger Von Gunten

México, 2006

Documental que muestra la vida y obra del artista canadiense Alan Glass, considerado uno de los últimos surrealistas, quien radica en México desde 1962 y ha desarrollado su carrera artística durante más de medio siglo. Ha sido reconocido principalmente por sus cajas-objeto, en las cuales incluye elementos cotidianos como botones, muñecos, conchas de mar o pedazos de tela, entre otros.

A través de conversaciones con Alan Glass y otros artistas plásticos como Leonora Carrington, Pedro Friedeberg y Manuel Felguérez, el realizador nos revela su entorno, su arte y expone la importancia de la corriente surrealista llevada a cabo por diversos artistas exiliados en México.

Este filme obtuvo dos premios: Mejor Dirección y Mejor Edición, en el Festival Pantalla de Cristal, México.

LA CASA DE LUIS BARRAGÁN. UN VALOR UNIVERSAL

Dirección y producción Tufic Makhlouf Akl

Guion

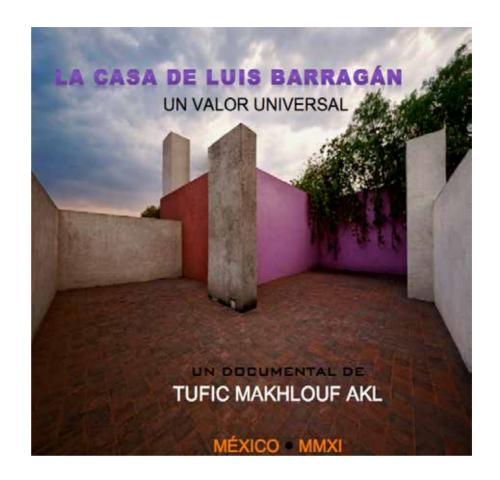
Enrique R. Mirabal

Fotografia Guillermo Granillo

> Edición Laila Heiblum

Música Emiliano González de León, Gabriela Ortiz, J.S. Bach, Déborah Sílberer

México, 2011

Cortometraje documental que hace un recorrido por la casa del arquitecto Luis Barragán, acompañado por las reflexiones del artista sobre su universo y su poética. La Casa Luis Barragán, construida en 1948, representa una de las obras arquitectónicas contemporáneas de mayor trascendencia en el contexto internacional, como lo ha reconocido la UNESCO al incluirla, en el año 2004, en su lista de Patrimonio Mundial.

Este documental ha sido presentado en el 10° Festival de Cine de Morelia; en el 27° Festival Internacional de Cine en Guadalajara; en el 31° FIFA, Montreal; y en el Festival de Cine de Bogotá (Bogocine). Obtuvo tres premios: Mejores Efectos, Mejor Música Original y Mejor Dirección de Arte en el 14° Festival Pantalla de Cristal, México.

Laura Silvia Iñigo Dehud (México) estudió Diseño Gráfico en la UAM-Xochimilco y Cinematografía en el CUEC. Tiene maestría en Educación y doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Es Profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación son: el impacto de la imagen en la cultura y la sociedad, alfabetización visual y análisis cinematográfico. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: Mitos y leyendas de México 1 y 2, Diseño y artes Visuales. Manual de conceptos básicos, Diseño Editorial. Manual de conceptos básicos y Educación para los medios. Acceso abierto en: http://libros.uaem.mx/?product_cat=educacionhumanidades