Mira el silencio / Regard Silence

México, 2022

2K, Color

Documentary, 29 min

Dirección / Director: Santiago Zermeño

Producción / *Production:* Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

Dirección de Producción / Production Director: Andrea Juárez, Lau Charles

Fotografía / *Cinematography*: Angel Jara Taboada

Guión / Script: Santiago Zermeño

Edición / *Editing:* Santiago Zermeño

Sonido / *Sound*: Jorge Leal Carrera, Cosme Álvarez

Diseño Sonoro/ *Sound Design*: Jorge Leal Carrera

Música original / Original *Music*: N/A

Dirección de Arte / *Art Direction:* N/A

Diseño de Vestuario / *Costume Design*: N/A

Diseño de Maquillaje / Make up Design: N/A

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

Reparto */ Cast:* Alex Gallardo, Socoro Castillo, Roberto De Loera, Berenice Falcón, Ian Alexis, Jesús Alexei, Isela Moreno, Farid Hakim Loaiza, Riako-Sama

Ventana de proyección / *Aspect ratio*: 1.85:1

Sonido / *Sound*: (dolby digital / 5.1)

Formato de captura / *Shooting Format*: HD color

Modelo y marca de cámara */ Camera model and brand*: Sony FS-5

Modelo y marca de lentes */ Lens model and brand*: Angenieux Optimo DP 30-80mm, Zeiss High Speed

Post Productor */ Post Producer*: Centro de Capacitación Cinematográfica,

Colorista / Colorist: Angel Jara Taboada

Fecha de rodaje / Shooting dates: Febrero/February, Marzo/March, Octrubre/October 2020; Febrero/February 2021

Software: Premiere Pro, Pro Tools, Da Vinci

Velocidad de proyección / *Frame rate*: 24 fps

Género / *Genre*: Documentary

Tema: Lengua de Señas Mexicana, Cultura Sorda, Discapacidad, Derechos Humanos / *Mexican Sign Language, Deaf Culture, Disabilities, Human Rights*

Locaciones / *Locations*: La Nana: Fábrica de creación en innovación, Parque Cerro de la Estrella, Milpa Alta, Ciudad de México.

Log line (español e inglés)

Un grupo diverso de sordos lleva a cabo un laboratorio escénico y de creación poética en lengua de señas mexicana.

A diverse group of deaf people explore the Mexican Sign Language through a scenic lab of poetic creation.

Sinopsis corta / Short *Synopsis*

Un grupo diverso de sordos lleva a cabo un laboratorio escénico y de creación poética en lengua de señas mexicana. Mientras ellos exploran su idioma, el documental muestra el proceso creativo haciendo explícita la distancia desde la que nosotros los oyentes nos vinculamos a las sensaciones propias de la Sordera: casi siempre fallando en reconocerla como una manera diferente de nombrar y de habitar al mundo.

A group of deaf people explore the Mexican Sign Language through a scenic lab of poetic creation. Regard Silence shows this unique creative process, while attempting to make explicit the distance from which we listeners (the audience) connect to the sensations proper to Deafness: almost always failing to recognize them as a different way of naming and inhabiting the world.

Director

Biografía / *Biography*

Santiago Zermeño originario de la Ciudad de México, llegó al cine después de pasar por la fotografía fija, las matemáticas y las ciencias sociales. Originalmente cinefotógrafo, sus colaboraciones lo han llevado a trabajar en producciones en Estados Unidos, Perú, India, Italia y México. Egresado de la Licenciatura en Dirección del Centro de Capacitación Cinematográfica, se desarrolla profesionalmente como director, continuista y editor independiente.

Su cortometraje de ficción **Agua** (2020) ha sido seleccionado en una treintena de festivales y muestras como FICM, Cinélatino Rencontres de Toulouse, Molodist Kyiv, Brussels SFF y el Palm Springs Shortfest. Además, ha recibido premios y distinciones en festivales internacionales, entre los que destacan el Vimeo Staff Pick Award en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y el CIBA-CILECT Prize 2021 a mejor corto iberoamericano.

En 2021-2022 formó parte como editor en la *Castello Errante Residenza di Cinema*, programa financiado por IBERMEDIA. **Mira el Silencio** (2022)es su primer proyecto documental. Su siguiente película **Hay una grieta en todo** se filmará en septiembre de 2022.

santiagodomzer@gmail.com

 Santiago Zermeño (1992), originally from Mexico City, arrived to filmmaking after going through still photography, mathematics and social sciences. In 2009 he was awarded a scholarship by the United World Colleges organization to study for two years in Maharashtra, India. His collaborations as editor and cinematographer have led him to work in productions and artistic residencies in the United States, Peru, Italy and Mexico. He studied Film Direction at the Centro de Capacitación CInematográfica in Mexico City, and works professionally as a freelance director, script supervisor and editor.

His short film directorial debut ***Agua*** *(2020) has screened in over 30 festivals and showcases such as Palm Springs Shortfest, Molodist Kviv, Brussels SFF, Cinélatino Rencontres de Toulouse and Festival Internacional de Cine de Morelia. It has won several distinctions and awards, including the Vimeo Staff Pick Award at the Guanajuato IFF and the CIBA-CILECT Prize 2021 for the best iberoamerican film.*

In 2021-2022 he participated as editor in the Castello Errante Residenza di Cinema*, an IBERMEDIA financed program.* ***Regard Silence*** *(2022) is his first documentary short. He is currently working on the preproduction of his thesis project for the Bachelor's degree in Film Direction, to be shot in September 2022.*

santiagodomzer@gmail.com

Filmografía / *Filmography*

Agua (2020, México, director y guionista, 14 min, ficción, 16mm color)

Mira el Silencio (2022, México, director y editor, 29 min, documental, 2K color)

Hay una grieta en todo (*en pre-producción 2023*, México, director y guionista, ficción, 2K color)

Agua *(2020, México, director and writer, 14 min, fiction, 16mm color)*

Regard Silence *(2022, Mexico, director and editor, 29 min, documentary, 2K color)*

There is a crack in everything *(*In pre-production 2023, *Mexico, director and writer, fiction 2K color)*

 Apuntes del Director / *Notes from the Director* (español e inglés)

Se ha escrito que la poesía es la forma más pura del lenguaje. Que el poema expresa la primera relación con las palabras, en la que su significado no está fijo, sino que estalla en mil posibilidades o se concentra en la inmediatez del sonido. El lenguaje se vuelve fin y no medio, la comunicación se torna efecto secundario, subordinado a la plenitud del símbolo sonoro. En la poesía el lenguaje deja de ser vehículo de comercio para revelarse como forma originaria de habitar un mundo.

Pero ¿cómo habita el mundo quien no escucha? ¿Cómo se estructura su experiencia? ¿Cómo es su poesía? En *Mira el silencio* buscamos explorar estas preguntas de la única forma en que tiene sentido hacerlo: dejando que estos poetas hablen. O, mejor dicho, dejando que estos poetas señen. Se trata de poetas experimentados o novatos, algunos llevan años señando poemas, otros recién se enteraron de que hay algo llamado poesía. Pero todos comparten la experiencia del silencio que se vuelve gesto, cuerpo, mundo.

Para aquellos que ignoran la lengua de señas mexicana, ver el corto puede desatar una sensación de extranjería. A veces no entienden mucho de lo que dicen las manos y los rostros. No saben si mirar los gestos o leer los subtítulos. No importa qué hagan, sienten que algo se escapa. Que el mundo que se abre en la pantalla no es un mundo al que pertenezcan del todo. Por un momento, la situación se invierte y ellos, oyentes y parlantes, entran en un mundo de señas y gestos que, aunque no del todo extraños, no terminan de comprender. La pregunta al leer los subtítulos en la pantalla es inevitable: ¿Qué traducción es posible desde una lengua tan ajena a la nuestra que, para expresarse, recurre a otra dimensión de la existencia, a otros sentidos del cuerpo?

Los y las protagonistas de esta obra cuentan sobre la imposibilidad de escribir su lenguaje. Sobre la dimensión metafórica irreductible, las sutilezas en el movimiento que, quizás, sean como las modulaciones de la voz. Y cuentan también sobre la soledad, la experiencia de exclusión, la sensación de estar alienados incluso de su familia más cercana. Porque el lenguaje es poesía, pero también es identidad, comunidad, política.

Dicen que imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. *Mira el silencio* nos muestra una forma de vida simultáneamente muy cercana y muy lejana. Cercana porque vive junto a nosotros, lejana porque rara vez nos abrimos a ella. Nos confronta con las prácticas excluyentes de nuestra sociedad poniéndonos, parcialmente y por unos minutos, en el papel de los excluidos.

Y nos muestra una poesía muy distinta a la que conocemos. Una poesía que se funde con la danza, con el teatro, con el lenguaje del cuerpo que, no siempre conscientemente, usamos todos los días para comunicarnos en silencio. Una poesía que, hasta hace poco, no había tenido forma de escribirse. Pero que encuentra una hoja para plasmarse en la cinematografía que, recordemos, significa “escritura del movimiento”. Al mirar el silencio, estamos leyendo una de las primeras antologías de poesía en una lengua que empieza a encontrar su forma de escritura.

It has been written that poetry is the purest form of language. That the poem expresses the primary relationship with words, in which their meaning is not fixed, but rather explodes into a thousand possibilities or is concentrated in the immediacy of sound. Language becomes an end in itself and communication becomes a secondary effect, subordinated to the plenitude of the sound symbol. In poetry, language ceases to be a vehicle for commerce and rather reveals itself as an original way of inhabiting the world.

But, how is the world experienced by those who can not hear? How is their experience structured? How is their poetry? ***Regard Silence*** *explores these questions in the only way it makes sense: by letting those poets do the talking. Or rather, letting them sign. Some may be experienced poets, some may have just started or are completely new to the term. Either way, they all share the experience of silence made gesture, body, world.*

For those who do not know Mexican Sign Language, watching the short film may unleash a feeling of foreignness. They may not understand much of what the hands and faces say. They may not know whether to look at the gestures or read the subtitles. No matter what they choose to do, something will still be missing. The world that opens on the screen is not a world to which they belong at all. Temporarily, the dynamic is reversed and they, listeners and speakers, enter a world of signs and gestures that, although not completely strange, they do not fully understand. The question that arises when reading on the screen is inevitable: what is the possible translation from a language so foreign to ours that, to express itself, it resorts to another dimension of existence, to other senses of the body?

The protagonists of this work reflect on the impossibility of writing down their language. On that irreducible metaphorical dimension, those subtleties in movement that, perhaps, are like the modulations of the voice. And they also reflect on the loneliness, the experience of exclusion, the feeling of being alienated even from their closest family. Because language is poetry, but it is also identity, community, politics.

They say that to imagine a language is to imagine a way of life. ***Regard Silence*** *tries to show us a way of life that is simultaneously very close and very far away. Close because it lives next to us, distant because we rarely open ourselves to it. It confronts us with the exclusionary practices of our society, putting us, partially and for a few minutes, in the role of the excluded.*

And it shows us a poetry very different from the one we are used to. A poetry that merges with dance, with theatre, with the body language that, not always consciously, we use every day to communicate in silence. A poetry that, until recently, had not had a way of being written. But that finds a proper canvas in cinematography—a term which, let's remember, means "writing with movement".

Cinefotógrafo

Biografía / *Biography*

Angel Jara Taboada (22/04/1995), fotógrafo mexicano originario de Oaxaca. Ha participado con trabajo fotográfico y de video en exhibiciones colectivas en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB, Oaxaca), en Social and Public Arts and Resource Center (SPARC, Los Ángeles, CA), en el Reizes Gallery, (Boston, MA), en el Museo de Arte Popular (MAP, CDMX). Ha participado en diversas producciones cinematográficas en Los Ángeles, California, y México.

Angel Jara Taboada (22/04/1995), *mexican photographer from Oaxaca. His photographic and video work has participated in collective exhibitions at the Centro Fotográfico manuel Álvarez Bravo (CFMAB, Oaxaca), in the Social and Public Arts and Resource Center (SPARC, Los Angeles, CA), in the Reizes Gallery (Boston, MA), in the Museo de Arte Popular (MAP, CDMX). He has worked in diverse film productions in Los Angeles, California, and throughout Mexico.*

Filmografía / *Filmography* (español e inglés) (título, año, duración, ficción/doc/animación, formato)

Tobías So Xquia (2016, México, 45 minutos, Documental, Digital color, Cinefotografía Adicional)

Esclavo (2017, México, Cinefotógrafo, 7 minutos, Ficción, 16mm ByN)

Temerario (2017, México, 9 minutos, Ficción 16mm, Director)

Hojas de Laurel (2018, México, 6:38 minutos, Ficción, Digital color, Director de Fotografía)

Sushi (2019, México, 13 minutos, Ficción, Digital color, Director de Fotografía)

Queremos Pastel (2020, México, 13 minutos, Ficción, 35mm/Digital color, Director de Fotografía)

Carne (2020, México, 17 minutos, Ficción, 16mm color, Director de Fotografía)

Agua (2020, México, 14 min, ficción, 16mm color, Director de Fotografía)

El Cairo (2020, México, 14 min, ficción, 35mm color, Director de Fotografía)

Apuntes del Cinefotógrafo / *Notes from the Cinematographer* (español e inglés)

Yo no soy hablante de la lengua de señas mexicana. Desde un inicio, filmar este documental significaba un reto mucho más profundo que la solvencia técnica del registro visual y la iluminación. ¿Cómo lograr filmar lo intraducible?

Lo más importante era encontrar el lugar de la cámara. La película siempre fue concebida como una invitación al mundo de la imaginación, a reconectar con la maravilla del lenguaje, creador de universos. A pesar de yo no ser hablante de la lengua, debía de poder reconocer el espacio que ésta habita y registrarlo de forma que la película se volviera una ventana a su mundo. Afortunadamente, Santiago y Laura, el director y la productora del documental, aprendieron la lengua de señas mexicana como parte de su investigación. Ellos me señalaron hacia donde mirar, y así el trabajo de registro en campo se volvió un ejercicio de confianza y complicidad silenciosa.

La cámara buscó registrar como si fuera una participante más en las dinámicas de exploración creativa de la lengua. Montarla sobre mi hombro nos daba la flexibilidad para responder orgánicamente a los movimientos naturales del grupo. Buscamos encuadres con la apertura suficiente para poder escuchar sus cuerpos, pues las señas crean significado con las manos y el rostro, sí, pero también con el uso del espacio sobre y alrededor del torso del hablante. Un close-up cerrado, por ejemplo, podría limitar fuertemente la comprensión del discurso. Por otro lado, también es cierto que es difícil que una película se construya sin explorar distintos valores y composiciones creativas del plano. Decidir cuándo acercarse y cuándo alejarse se volvió una pregunta primordial a lo largo del proyecto. Aún más, saber que la banda sonora no podría solucionar estas dificultades nos hizo reflexionar fuertemente sobre la manera en la que tendríamos que cubrir las acciones. Ahora más que nunca, el fuera de cuadro adquirió un carácter particular.

De forma paralela al taller, creamos espacios íntimos para las reflexiones detonadas durante este proceso. Buscamos que las entrevistas sucedieran en espacios oscuros que resaltaran sus gestos y señas, similar a lo que hace el silencio con la voz humana. Normalmente, la voz en off es un recurso que puede liberar a la cámara de ser la única responsable de la construcción del discurso. Sin embargo, al prescindir de cualquier tipo de voz sonora, tuvimos que pensar en nuevas maneras de construir el lenguaje cinematográfico. El uso de dos cámaras nos permitió tener mayor flexibilidad a la hora del montaje, compensando las limitaciones que este proyecto tendría por su naturaleza primordialmente visual.

Finalmente, filmamos sus poemas como una celebración, buscando tejer un puente audiovisual hacia el mundo del silencio. Cada espacio fue construido visualmente buscando atmósferas con carácter y contrastes claros, tanto con el espacio del taller como con el de las entrevistas. Definimos la puesta en cámara en función de los poemas mismos y de la pericia personal de cada uno de los participantes.

I am not a speaker of Mexican Sign Language. I speak Spanish and English and before starting this project my experience with the deaf community was practically non-existent. Filming this documentary meant a much deeper challenge than must other projects I’ve worked on. Is it possible to film the untranslatable?

The most important thing was to find the place of the camera. From its inception, the film was conceived as an invitation to the world of the imagination, to reconnect with the wonder of language, creator of universes. Even though I don’t speak sign language, I had to be able to recognize the space that it inhabits and record it in such a way that the film became a window into its world. Fortunately, Santiago and Laura, the documentary's director and producer, learned Mexican Sign Language as part of their research. They showed me where to look and, thus, filming became an exercise in trust and silent complicity.

The camera sought to record as if it were another participant in the dynamics of creative exploration of language. Mounting it on my shoulder gave us the flexibility to respond quickly to the natural movements of the group. We searched for frames that were wide enough to include their bodies because signs create meaning with the hands and face, yes, but also with the use of space above and around the speaker's torso. A big close-up, for example, could severely limit speech comprehension. But it is also true that it is hard to design a film without exploring different framing ​​and creative compositions for the shots. Deciding when to move closer or farther away from the subject became a key question throughout the project. Even more, knowing that the soundtrack could not step in to solve these difficulties made us think hard about how we would have to cover the actions. Now more than ever, the out of frame acquired a particular character.

Parallel to the workshop, we created intimate spaces for the reflections triggered during this process. We wanted the interviews to take place in dark spaces that could highlight their gestures and signs, similar to what silence does with the human voice. Normally, the voiceover is a resource that can free the camera from being the sole responsible for the construction of meaning. In this case, however, by virtue of not having any kind of sound voice, we had to think of new ways to construct the cinematic language. The use of two cameras allowed us to have greater flexibility at the time of editing, compensating for the limitations that this project would have due to its primarily visual nature.

Finally, we filmed their poems as a celebration, seeking to build an audiovisual bridge to their world of silence. Each space was visually constructed striving for atmospheres with character and clear contrasts, both with the workshop and with the interview spaces. We designed the framing based on the poems themselves and the personal expertise of each of the participants.

Festivales y Premios / *Festivals and Awards*

Contacto / *Media Contact*

* **Santiago Domínguez Zermeño**

santiagodomzer@gmail.com

Montserrat 95 int. 16,

Los Reyes Coyoacán

04330, México CDMX, México

Tel: +52 55 4038 3763

* **Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.**

Calzada de Tlalpan 1670

Col. Country Club

04220, México CDMX, México

Tel: +52 55 4155 0090 ext. 1813

Fax: +52 55 4155 0092

divulgacion@elccc.com.mx

www.elccc.com.mx