

A film set with a camera on a tripod, a light fixture, and a display case containing film reels and branches.

“Some of the best films that we’ve gotten and the continent that we get most excited about is South America.”

By Chole Vargas & Cynthia Shaver
Photography by Dukát Studios

5th Annual VFF: DREAM BIG

It's every filmmaker's dream that their work gets noticed. But getting into a film festival is difficult – and perhaps even more difficult is finding a festival that will indeed provide the opportunities that an independent filmmaker wants and needs.

No one understands this predicament better than Vaughan-based filmmakers Mark Pagliaroli and Antonio Ienco who after attending many different film festivals across North America realized that there was something missing in the festival formula.

"They didn't really provide the true opportunity that an artist should have," says Pagliaroli. "You know, it's all about showcasing your work, trying to get jobs out of it; trying to make a career out of it. And a lot of these festivals didn't offer that."

After years in the industry Pagliaroli and Ienco set out to change that. The idea for the film festival grew out of the Grand Social Red Carpet Gala, an event celebrating the arts that the duo launched in 2011 and again in 2012 as a way to recognize local artists while giving back to the community that helped them launch their own award-winning independent feature film, *The Invaders: Genesis*.

In 2013 they launched the inaugural Vaughan Film Festival, now known as the Vaughan International Film Festival (VFF). At its core, the VFF aims to celebrate the storytelling of artists around the world, while giving the opportunity to local filmmakers of all ages to showcase their work amongst the best the world has to offer.

El sueño de todo cineasta es que su trabajo se difunda. Pero participar en un festival de cine no es fácil, y tal vez sea aún más difícil encontrar uno que realmente ofrezca las oportunidades que un director de cine independiente quiere y necesita.

Nadie mejor que Mark Pagliaroli y Antonio Ienco para comprender esto, ya que fueron ellos quienes luego de asistir a muchos festivales de cine en Norteamérica, se dieron cuenta de que faltaba algo.

"En realidad, esos festivales no proporcionaban esa verdadera oportunidad que un artista debería tener" dice Pagliaroli. "Ya sabes, se trata de mostrar tu obra, de poder conseguir trabajos, de tratar de hacer de esto una carrera. Y muchos de esos festivales no ofrecían esto"

Luego de muchos años en el sector, Pagliaroli e Ienco, se propusieron generar un cambio. La idea del festival de cine surgió a raíz de la Grand Social Red Carpet Gala, un evento que celebra las artes y que el dúo lanzó en 2011 y luego en 2012 como una manera de reconocer a los artistas locales mientras retribuyen a la comunidad que los ayudó a lanzar su propia película independiente y ganadora de premios, *The Invaders: Genesis*.

La primera edición del Festival de Cine de Vaughan, ahora conocido como Festival Internacional de Cine de Vaughan (VFF, por su sigla en inglés) fue en 2013. El VFF tiene como misión celebrar las historias contadas por artistas de todo el mundo, mientras les brindan a los cineastas locales de todas las edades, la oportunidad de exhibir su trabajo entre los mejores a nivel internacional.

Now in their fifth year the VFF has created quite the name for itself at home and abroad and has become a pivotal stop on the festival circuit. With high caliber indie short films from all over the world being submitted year after year – many of those from Hispanic countries- the festival has continued to garner international interest and star power, growing exponentially year after year.

In fact two of the four best film winners to date come from Hispanic countries, with *The Apple of My Eye (Mi Ojo Derecho)* from Spain winning in 2013 and *Never Come Back (Nunca Regreses)* from Mexico in 2015.

Patagliori, who mentions one of his own favourite directors Oscar-winning Mexican director Alfonso Cuarón- known for his films *Y Tu Mamá También* (2001) and *Pan's Labyrinth* (2006) - agrees that Hispanic films in general have something really compelling about them. "I think it's the passion behind what they do. It's the connection with the audience... and even just the cinematography a lot of times. It's not just the angles, but the way you tell the story, the perspective."

"I mean the content that you get, it does shift quite a bit every year," continues Lenco. "But I have to admit some of the best films that we've gotten and the continent that we get most excited about is South America, and I'm not just saying that, it really is," he muses. "There is something about South American films that they know how to connect with the human emotion we find more than anyone else. There is no other way to put it."

In fact, often times the most effective and engaging films are the simple stories, says Lenco. "This is the recipe that we see with films being submitted internationally," he says and what the duo often speak to when they visit local high schools each fall. "They are always asking us, 'what sort of advice do you have for filmmakers that are submitting?' And we'll say, 'focus on story and keep it simple.'"

"Just pick up the camera and go do it," continues Pagliaroli quoting film great David Cameron. "Because a lot of filmmakers they approach us and they say I don't know where to start. 'Do I hire a screenwriter?' 'Do I try to fundraise 10,000 dollars?' 'Do I try to get a big name actor in?' It's like, no. Just go out and do it."

For local teens interested in pursuing a career in film, the festival offers the perfect opportunity to wet your feet with a Student Category open to Ontario high school students only. The idea is to help cultivate local talent with teens beginning to submit their films in grade nine, says Lenco, "so that by the time grade 12 comes around they've submitted their fourth film and are ready to win that category."

This year's four-day festival runs from May 15-18, 2017 and includes screenings of 18 international short films with nominees from Korea, Austria, Italy, the US, Canada and beyond. There will also be an industry seminar called *Script to Screen* led by two talented writer/producers; Kirk Ellis and Amy Jo Johnson, and exclusive after parties.

Of course, this all culminates with a red carpet awards gala honouring the winners in each category with a prestigious Golden Reel Award, a spectacular grand finale hosted and attended by some of the finest in the entertainment industry.

Screenings will take place at Cineplex Vaughan Cinemas. For the full lineup and to purchase tickets visit: www.vaughanfilmfestival.com/

El VFF va por su quinto año y ya ocupa un lugar en Canadá y en el exterior, y se convirtió en una parada esencial en el circuito de festivales. Con cortometrajes independientes de alto calibre provenientes de todo el mundo que se presentan año tras año, muchos provenientes de países de habla hispana, el festival continúa atrayendo el interés internacional y a estrellas, y crece año tras año.

De hecho, dos de las cuatro mejores películas ganadoras, hasta la fecha, vienen de países hispanos, tales como *The Apple of My Eye (Mi Ojo Derecho)* de España, en 2013, y *Never Come Back (Nunca Regreses)* de México en 2015.

Patagliori menciona que uno de sus directores favoritos, el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, conocido por sus películas *Y Tu Mamá También* (2001) y *Pan's Labyrinth* (2006), coincide en que hay algo cautivante en las películas hispanas en general. "Creo que es la pasión por lo que hacen. Es la conexión con el público... e incluso muchas veces es la dirección de fotografía. No solo los ángulos, sino cómo cuentan la historia, la perspectiva."

"El contenido cambia un poco cada año", continúa Lenco. "Pero admito que algunas de las mejores películas que hemos recibido, y el continente que más entusiasmo genera, es América del Sur, y no lo digo por decir, realmente es así", indica. "Hay algo en las películas sudamericanas, saben cómo conectarse con las emociones humanas más que nadie". "No hay otra manera de explicarlo."

De hecho, a menudo las películas más efectivas y comprometidas son aquellas cuyas historias son simples, dice Lenco. "Esa es la receta que vemos en los films que se presentan a nivel internacional", agrega, y lo que el dúo con frecuencia muestra cuando visitan escuelas secundarias, todos los otoños. "Siempre nos preguntan, '¿qué consejo tienen para los cineastas que presentan obras?' Y contestamos, 'céntrense en la historia y que ésta sea simple.'"

"Tomen una cámara y filmen," continúa Pagliaroli citando al gran director David Cameron. "Porque muchos cineastas se nos acercan y nos dicen que no saben por dónde empezar. '¿Tengo que contratar a un guionista?' '¿Trato de recaudar 10,000 dólares?' '¿Trato de incluir a un actor de renombre?' Ya ve, y hazlo."

Para aquellos adolescentes interesados en dedicarse al cine, el festival ofrece la perfecta oportunidad de iniciarse en la Categoría Estudiantes abierta solamente para los estudiantes secundarios de Ontario. La idea es ayudar a cultivar talento local con los adolescentes que presentan sus películas en grado nueve, dice Lenco, "para que cuando estén en grado 12 ya hayan presentado su cuarta película y estén listos para ganar esa categoría".

Este año, el festival, de cuatro días de duración, se llevará a cabo del 15 al 18 de mayo, e incluirá proyecciones de 18 cortometrajes internacionales con nominados de Corea, Austria, Italia, Estados Unidos, Canadá, entre otros. También habrá un seminario para la industria titulado *Del guión a la pantalla (Script to Screen)*, dictado por dos talentos productores y escritores; Kirk Ellis y Amy Jo Johnson, y exclusivas fiestas.

Y claro que todo culminará con una alfombra roja de la gala de premios para homenajear a los ganadores en cada categoría con un prestigioso Premio Golden Reel, un final espectacular al que asistirán algunas de las grandes personalidades de la industria del espectáculo.

Las proyecciones tendrán lugar en Cineplex Vaughan Cinemas. Para ver la lista completa de películas y para adquirir tickets, pueden visitar www.vaughanfilmfestival.com