

17 AL 26 DE JULIO DE 2013

DOCMONTEVIDEO

ENCUENTRO DOCUMENTAL DE LAS TELEVISORAS LATINOAMERICANAS

Este boletín es producido por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, en coordinación con DocMontevideo

Cinco años no es nada

En esta quinta edición de DocMontevideo (DocM), se buscará fortalecer los espacios construidos y promover nuevas iniciativas. Hablamos con el equipo de dirección de DocM para que nos contaran acerca de sus expectativas en este 2013 y sobre algunos logros en estos cinco años.

Por: Luis González Zaffaroni, Director de DocMontevideo

Este año recibimos por primera vez a los institutos Sundance y Tribeca de los Estados Unidos y compartimos la experiencia del programa Viewfinder Latin America. Recibimos a las televisoras

de América Latina para el workshop eTAL y las áreas de mercado. Desarrollamos un espacio para la producción de prototipos interactivos con el National Film Board de Canadá. Descubrimos

las producciones web del canal francés Arte. Seguimos el viaje por el documental de creación junto a Marta Andreu y por el cine de urgencia a través de la obra de Lech Kowalski. Además compartiremos una clase magistral con Luis Ospina.

En estos cinco años, proyectamos un espacio de articulación y reflexión en América Latina. Generamos un lugar de pertenencia nutrido por las ideas, por los proyectos y por las oportunidades que juntos fuimos creando. Vinculamos televisoras, productores y realizadores fortaleciendo

los procesos de desarrollo, producción y distribución. Nos enfocamos en la formación, en la construcción de redes y en el desarrollo de un nuevo mercado. Además vimos germinar muchos proyectos, se catalizaron procesos y se concretaron en acciones que hoy impactan en el continente. Hemos atravesado este lustro y llegado hasta aquí gracias al trabajo y al apoyo de colegas, instituciones y empresas que han pensado este encuentro junto a nosotros y han contribuido para que creciera y mejorara edición tras edición.

Foto: Eugenio Rodríguez

Pum para arriba

Marta Andreu es coordinadora académica del Master en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra. Desde los inicios del DocMontevideo, forma parte del equipo como coordinadora académica. Conversamos con ella para que nos cuente su visión sobre estos 5 años de trabajo.

Por: Andrea Sallé

¿Cómo ves la evolución de DocMontevideo?

Está creciendo en forma extraordinaria y del mejor modo, porque crece en cantidad y en dimensión, pero también en profundidad. A mi entender se está convirtiendo en un lugar de referencia porque ocurren cosas.

Se ponen en común las televisoras con los creadores, empiezan a abrirse otras formas de documental como las series o las webs, además se está contribuyendo a construir una cultura de documental de ficción no solo en

el país, sino en la región y en el continente.

Nosotros estamos de paso, las películas se quedan

¿Cuáles son las expectativas para esta edición?

Las expectativas son que efectivamente podamos transmitir a la gente que venga, con un salto cualitativo en el trabajo que estamos montando.

Esperamos seguir ofreciendo un lugar de intercambio, de re-

flexión, de creación e incluso de enriquecimiento cultural, intelectual y creativo. Además de propiciar un espacio para el crecimiento de las producciones. Un lugar donde conocer gente con la que puedes trabajar, coproducir, financiar, es decir, generar la red.

¿Cómo ves el universo del cine documental latinoamericano?

Las cosas se están moviendo y rápido. Se están generando nuevas voces y redes que están llegando a los espacios que dan visibilidad al gran cine en Europa. Todos tenemos una responsabilidad grande que tiene que ver con este momento en que estamos sobresaturados de gente que habla y es bien importante saber por qué vamos a hablar. Por ello debemos trabajar en formar la mirada de los espectadores y mostrar que hay otras maneras

de dejar huella de lo que ocurre en el mundo.

¿Y las perspectivas del cine documental a futuro?

Hay que garantizar los espacios donde aquella gente que tiene algo que decir lo pueda decir y pueda encontrar su camino. Para mí el futuro no pasa tanto por hacer películas más grandes y hacer más ruido, sino por hacer películas mejores, cuidarlas muchísimo y acompañarlas desde el principio hasta el final.

Descubrir una película es una de las cosas más maravillosas que te pueden ocurrir y hay que trabajar para hacer posible que eso siga ocurriendo, porque nosotros estamos de paso, las películas se quedan.

Foto: Manuel Larrosa

Un ARTE distinto

Alexander Knetig es el responsable de proyectos web en el canal cultural europeo ARTE France. Es profesor de narrativa interactiva en varias instituciones francesas y alemanas. Este año en DocMontevideo es uno de los tutores de la Hackathon. Con él conversamos acerca de esta nueva forma de narrar y de hacer historias exclusivas para la web.

Por: Federico Zugarramurdi

paga la gente con sus impuestos y lo que queremos es que tengan el mejor programa, que nos vean y nos identifiquen bien.

nacionales de cine, series y documentales sólo para la web.

¿Qué es lo distintivo de ARTE?

Lo que tenemos nosotros es precisamente una política de producción de formatos propios para la red. Hacemos contenidos documentales, documentales interactivos y ficción que no se ponen en el canal sino sólo en la web. Además la gente lo puede compartir en las redes sociales y participa activamente. Mientras que los otros canales europeos sólo se limitan a poner en la web lo que sale en la televisión.

¿Cómo ha sido la respuesta a la producción interactiva?

Hay una respuesta que es más cuantitativa que se basa en cuanto gente nos visita, en la actualidad tenemos 12 millones de visitantes por mes. Luego también se mide en función de cuanto gente habla de ello en las redes sociales y otros medios, para nosotros es muy importante que la gente hable sobre lo que hacemos y sobre nuestros contenidos. Nosotros somos un servicio público, es decir, a nosotros nos

¿Cómo es la producción de contenidos?

La inmensa mayoría de las producciones provienen de productores independientes. En la tele trabajamos con más de cien productores independientes, en la web es menor porque hay menos productores que saben producir para la web. Trabajamos con veinte productores distintos, la mayoría de ellos franceses pero también con productores estatales como la NFB con la cual hacemos coproducciones inter-

¿El futuro está en las narrativas transmedia?

Yo creo que un futuro está en lo interactivo, en lo social y lo "tiempo real" que es lo que nosotros hacemos en ARTE. En vez de un mundo narrativo hablamos de un universo narrativo al que las personas pueden acceder desde varios medios. Para la gente que a veces va al cine, a veces ve la tele, o visita la web y otras veces consulta contenidos en su móvil o en sus tabletas, la mejor respuesta es darles contenidos a los que puedan acceder en todas esas plataformas.

Más allá de la pantalla

Del 19 al 21 de julio se realizó la Hackathon DocMontevideo, un taller que buscó estimular la producción de prototipos interactivos. Esta maratón audiovisual, estuvo a cargo de la National Film Board de Canadá y el canal cultural europeo ARTE france.

Por: Federico Zugarramurdi

Con el fin de estimular la producción de contenidos culturales interactivos y brindar nuevas herramientas para la creación y distribución digital, DocMontevideo ofreció un taller intensivo para diseñar tres prototipos interactivos. En cada proyecto participaron diseñadores, programadores, desarrolladores web, productores y documentalistas. Durante el taller debieron atravesar todas las etapas del proceso creativo, desde la idea hasta la producción del prototipo.

El evento, auspiciado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Dirección

Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), tendrá su cierre el día de hoy en el Workshop Documental, con la presentación de los tres productos elaborados.

Las obras interactivas exigen al espectador un alto nivel de participación en la historia

Sus anfitriones; La National Film Board (NFB) y ARTE france, se caracterizan por promover la producción y distribución de productos interactivos accesibles desde

Foto: Eugenio Rodríguez

diversas plataformas mediáticas. Las obras interactivas exigen al espectador un alto nivel de participación en la historia. Ya no es un simple consumidor sino un "prosumidor" (productor y consumidor) que incide en la narración y la "vive" a través de diferentes medios: cómics, películas, series, parques temáticos, e incluso redes sociales. Aunque se piense lo contrario, esta forma narrativa no es tan reciente. *Star Wars*, *Matrix* o

Pokémon son algunos ejemplos de obras que han expandido su universo más allá del medio en que fueron originados. Según el investigador en comunicación argentino Carlos Scolari, las obras interactivas no se tratan de una simple adaptación de un medio a otro, como la adaptación de un libro a una película. Para Scolari, "es una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes".

COORDINACIÓN EDITORIAL: Carolina Deveras - **EQUIPO DE REDACCIÓN:** Andrea Sallé, Cecilia Amorín, Federico Zugarramurdi, Mariana Castiñeiras, Rafael di Candia, Virginia Cantou - **FOTOGRAFÍA:** Eugenio Rodríguez y Manuel Larrosa - **DISEÑO:** Antonella Lupano

Interactuando

La National Film Board, coorganizadora de la Hackathon, es un organismo público canadiense que produce y distribuye obras interactivas, documentales y animaciones de autor. Su productor ejecutivo, Hugues Sweeney, conversó con nosotros sobre su trabajo en la NFB y la producción interactiva.

Por: Federico Zugarramurdi

Foto: Manuel Larrosa

¿En qué consiste tu trabajo en la NFB?

Mi trabajo se divide en dos funciones principales: la primera es la de gestionar el estudio, ya que el 25% de la producción en la National Film Board es la producción interactiva. Y la otra mitad de mi trabajo es la producción de algunos de los proyectos. También comparto la producción y el estudio de proyectos junto a otros productores canadienses.

¿Qué podemos encontrar en la página web de la NFB?

En la sección interactiva en general contamos con más de 50 proyectos, la mitad de ellos están en francés y la otra mitad en inglés. Son experiencias interactivas que tratan principalmente sobre temas sociales contemporáneos.

Se trata de que Internet no sea sólo un medio para acceder a contenidos, sino que sea también un medio para hacer arte

Por ejemplo, tenemos un proyecto llamado "At home" (En casa) que se trata de personas en situación de calle, hay otro proyecto sobre el insomnio realizado de modo cooperativo por gente que no puede dormir. Tenemos a

miles de personas con insomnio que contribuyen a este proyecto llamado "A Journal of Insomnia" (Una jornada de insomnio). La idea es utilizar la interfaz como un canal que permita realizar una experiencia relevante de una manera metafórica. Se trata de que Internet no sea sólo un medio para acceder a contenidos, sino que sea también un medio para hacer arte.

¿Cuál es la parte más difícil de hacer productos interactivos?

Explicárselo a otras personas, como cuando se hacen los *pitching* de proyectos, creo que esa es una parte difícil. Por otra parte, lo más importante es lo que podemos llamar la etapa del desarrollo, donde se define como va a ser la experiencia del usuario y el rol que jugará la audiencia. Otro desafío está en pensar el diseño de las cosas dentro de los límites que las tecnologías permiten para prevenir posibles frustraciones. Otra parte difícil es el desarrollo de la audiencia, es decir ver, cómo lograr desarrollar la audiencia y conseguir que el público se relacione con este tipo de trabajo.

¿Cómo ha sido la respuesta respecto de los productos interactivos?

Tenemos buen "feedback" y una buena audiencia. Sin embargo, lo

más interesante es la calidad de ésta porque a pesar de que la duración de las piezas es bastante larga, la audiencia responde positivamente.

Algunos de los proyectos pueden atrapar a la audiencia como sesenta minutos o incluso algunos se enganchan visitándolos cada semana.

Conseguir que la gente se involucre, es todo un reto para nosotros

Por lo general la gente pasa entre ocho y doce minutos, eso es bastante teniendo en cuenta que para al mundo de Internet, treinta segundos es mucho tiempo. Incluso en youtube, se estima que el promedio de atención no supera los tres minutos.

Así que conseguir que la gente se involucre, es todo un reto para nosotros. También tenemos una buena respuesta de parte de la crítica. El reconocimiento de la crítica y la respuesta mediática ha sido muy fuerte. Hemos ganado una gran cantidad de prestigiosos premios internacionales y hemos obtenido altos niveles de reconocimiento, lo que nos genera un buen sentimiento para continuar.

Hay que ver cómo ha cambiado la cultura del juego a nuestras relaciones y cómo ha incidido la interactividad del juego en el documental

¿Cuál es el futuro de la producción interactiva?

Creo que cada vez más y más, el público será parte del proceso creativo, tratando de encontrar lo que se puede hacer de forma que sea relevante para la audiencia y para el proyecto. Por un lado se está dando que lo mediático escapa de las pantallas y está empezando a "vivir" en lugares públicos como el transporte, en las aceras y en las fachadas de los edificios. Entonces el avance va a estar en cómo nos integramos a estos espacios. Por otro lado hay que ver cómo ha cambiado la cultura del juego a nuestras relaciones y cómo ha incidido la interactividad del juego en el documental. En resumen resta aprender de las experiencias que brindan los juegos, porque los futuros proyectos interactivos están allí afuera.

"Me parece ambicioso en el mejor sentido del término el modo en el que está organizado el evento. Es un espacio que se abre a un proceso de integración y de redes en la televisión pública y otros canales que aunque no lo sean, comparten un interés público dentro de América Latina".

Waldo Ramírez, director de programación y representante de Cuba en Telesur, Venezuela.

"El taller de escritura en particular está siendo muy enriquecedor. Te lleva a cuestionar muchos aspectos de la película y te abre la cabeza a posibilidades, que quizás uno ni siquiera se había llegado a plantear. Además la forma de trabajo es muy removedora, se nos hacen preguntas esenciales que nos ayudan a buscar respuestas que fortalecen enormemente el proyecto."

Federico Pritsch, participante del pitching documental, director de "Cometas sobre los muros", Uruguay

DocM 5 años

Por Mariana Castiñeiras

El cementerio de la memoria, la memoria del cementerio

Por: Maximiliano Montanari

Luego de sumergirse en la dictadura argentina para hurgar en la desaparición de su madre con el documental "M" (2007), Nicolás Prividera¹ lejos de abandonar su perfil político, nos sorprende ahora haciendo hablar a los padres. Tierra de los padres, es un film que fluctúa entre la Historia con mayúsculas y las voces de aquellos protagonistas, los muertos.

Esta forma de hacer dialogar a los fantasmas ilustra una realidad que fue marcada por el odio, la lucha de clases, la discriminación y la ironía de intentar combatir el salvajismo de la forma más salvaje

El primer disparo llega sin anestesia a causa de un montaje de imágenes de dictadura, acompañadas de un Himno Argentino cuya frase "¡Oh juremos con gloria morir!", parece reverberar hasta el final del documental. La muerte juega un papel principal en la historia Argentina, no es casual que nos encontremos en el

Cementerio de la Recoleta donde habitan hoy los padres de la patria. De esta forma Prividera nos muestra una ciudad dentro de la ciudad, para contar la Historia del país dentro de una historia.

A través de un texto se elige anunciar los enfrentamientos físicos e ideológicos, que al ser leído por una niña, conectan aquel pasado con las nuevas generaciones. La actualidad es entonces el punto de partida para mirar o mirarse hacia atrás. Esta forma de hacer dialogar a los fantasmas ilustra una realidad que fue marcada por el odio, la lucha de clases, la discriminación y la ironía de intentar combatir el salvajismo de la forma más salvaje. Los textos de antaño vislumbran las formas de pensar en las diferentes posiciones y enfrentamientos constantes en los que se forjó la patria Argentina. Los textos se contestan unos a otros, hablando de guerra en la paz del cementerio.

Este documental cuenta la historia de manera lineal y análoga con aquellos tiempos, por lo que puede dividirse en varias partes dependiendo del enemigo de turno: los gauchos, los extranjeros,

los subversivos.

Por un lado un grupo de personas cantan con fervor la marcha peronista mirando la imagen de Juan Domingo Perón. La forma en la que éste es presentado, demuestra esa identificación popular que difiere, al menos en el film, con los demás protagonistas. Evita marca en el documental un antes y un después, apareciendo exactamente en el medio de la obra.

La gente visita a "los padres de la patria" como si fueran los suyos

El director ordena las escenas de tal forma que nos permite darle a la historia, esta vez en minúscula, un sentido más allá de la pantalla. En un solo plano recordamos con los facones de las efigies, a Juan Manuel Rosas, "perseguir al asesino, al traidor", mientras dos gatos pelean por el cadáver de una paloma. La tumba de Eva Perón se muestra tras una discusión entre funcionarios de la necrópolis. Entre las ruinas del lugar, el drama de la lluvia y las telarañas de tristes esculturas, vamos reconstruyendo las imágenes de la dictadura.

El olvido también es representado, a veces en la voz de una maestra que refiriéndose a Evita dice a los alumnos, "Mírenla, por que después dan diez pasos y me

preguntan: ¿Dónde está Evita?", o a través de alguien que dice al pasar, "cada vez veo más tumbas abandonadas". La gente visita a "los padres de la patria" como si fueran los suyos.

Con este vistazo hacia atrás el director de Tierra de los Padres, pretende ir adelante e involucrarnos para entender en calidad de herederos, como lograr una mirada introspectiva y crítica de la Historia del país que conocemos. De alguna forma el film problematiza nuestra mirada respecto al pasado y nos propone comprender para no repetir. Esta mirada podría resumirse en la última frase de Mariano Moreno, "Si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe [...] será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía"

¹ Nicolás Prividera, (Buenos Aires, 1970) Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Realiza en el 2007 su primer documental "M", mejor película latinoamericana y el premio FIPRESCI en el festival de Mar del Plata, mejor documental en la Mostra de Lleida y el Runner Up Prize, festival de Yamagata (Japón). Tierra de los Padres (2011), mención especial del jurado en Competencia Películas en Construcción del Festival de Río Negro. Seleccionado para Competencia Working Progress, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2010

Nicolás Prividera