

Comunidades perforadas

vuelve un protagonista más, que se involucra y busca respuestas donde no las quieren dar. Su cámara inco-

Juntos toman la fuerza necesaria, cuando lo que está en juego es la propia vida

moda, interpela y es rechazada en reiteradas ocasiones.

El caos inicial, la incertidumbre y los temores de los granjeros, al no saber ante que se enfrentan, se va transformando poco a poco y la situación deviene en un disparador para organizarse y formar asambleas. Así juntos toman la fuerza necesaria, cuando lo que está en juego es la propia vida.

La intervención constante de relatos de habitantes de Pennsylvania, así como las historias que se cruzan con la actual lucha en Polonia, le aportan al film un tinte preocupante. Una situación donde la lucha se perdió, o nunca se inició, y donde las consecuencias de la instalación de la planta de extracción de gas, afectan de manera irreversible a la comunidad. El director no recurre

a imágenes sensacionalistas o golpes bajos innecesarios para poner en evidencia las consecuencias de los impactos de la extracción. Sin embargo, transmite la gravedad y la importancia de este asunto a través de los discursos de los afectados directos.

Se une en una sola
consigna: defender su
dignidad y la tierra que
habitan

La problemática que enfrenta la comunidad de Zurawlow no es un hecho aislado, como no lo es lo ocurrido en Pennsylvania. El documental en ese aspecto realiza algo más que mostrar lo acontecido, se transforma en una denuncia develando el poder avasallador de una industria altamente destructiva, en donde los afectados parecen quedar desahuciados y sin opciones. La ley que rige para este conflicto, da la sensación, de que ponerle freno a este tipo de problemas, parece imposible. En medio de este panorama es que un puñado de granjeros, con recursos improvisados pero muy creativos, se une en una sola consigna: defender su dignidad y la tie-

rra que habitan.

El futuro parece incierto
para este pueblo
abandonado por su
propio gobierno

Con sus tractores, con sus herramientas de trabajo y con su propia presencia, pusieron una primera piedra en el camino de esta multinacional, y ganaron la primera batalla. El futuro parece incierto para este pueblo abandonado por su propio gobierno, sin embargo, continúa acompañado por la mirada de un realizador que sigue comprometido *off de records*.

1 Lech Kowalski nació en Londres en 1950, tiene raíces polacas y se mudó a Nueva York de joven. Dirigió 12 largometrajes documentales y desarrolló proyectos web, incluyendo D.O.A. (1980), *Story of a Junkie* (1987), *Hey! Is Dee Dee Home?* (2002), *On Hitler's Highway* (2002), y *The End of the World Begins with One Lie* (2011). Su consagración llegó con *Al este del paraíso* (la película que completa su trilogía polaca con *The Boot Factory* (2000), *La fábrica de botas* y *On Hitler's Highway* (2002), *En la carretera de Hitler*) con la cual ganó a *Mejor Documental* en el Festival de Venecia 2005.

Lech Kowalski

Hasta la vuelta

DocMontevideo se ha transformado en estos cinco años de vida en un promotor de la cultura documental así como de nuevas dinámicas que aproximan al resto del mundo cinematográfico a nuestra costa y al mismo tiempo nos permite construir lazos que cruzan las fronteras.

Por Rafael Di Candia

Así como se ha encargado de permitir y facilitar vínculos entre realizadores, productores, televisoras, etc., DocMontevideo estableció tanto una nueva plataforma de intercambio cinematográfico a través de los piching de documentales, como también televisivo con la implementación -a partir del 2012- de los piching de series.

Es entonces que desde el año 2010, han pasado por el piching documental 40 películas, de las cuales 23 ganaron algún premio, entre esos proyectos se encuentra El Bella Vista, Exiliados, El hombre Congelado, Los caminos de Batista, entre otros.

Las que no ganaron, de todos modos tomaron la oportunidad como parte del camino en busca de la realización de un largometraje documental.

A su vez, algunos proyectos que pasaron por DocMontevideo fueron luego exhibidos durante el festival, como *Nacer* y *Tierra de los padres*. Esto reafirma la convicción de que estas instancias forman vínculos más allá de lo económico que traen un cine distinto y con poca pantalla en el medio local.

Además, en estos cinco años, se exhibieron treinta y dos películas, dos nacionales: *Las flores de mi fa-*

Foto: Manuel Larrosa

milia y Exiliados, y el resto de todas partes del mundo: Ramin (Litunia), La ciudad de los fotógrafos (Chile), Elena (Brasil), Santiago (Brasil), Cuchillo de palo (España).

Si bien es importante acercar cine del exterior, DocMontevideo catalizó la cultura documental en nuestro país al mismo tiempo que brindó más y nuevas oportunidades para que los realizadores emergentes

muestren sus trabajos o desarrollen sus proyectos.

A fin de cuentas, en estos cinco años DocMontevideo permitió que se abran varias puertas y ventanas para que estudiantes y profesionales se acerquen un poco más a la visión documental del mundo, tanto fuera de nuestra frontera como dentro de ella.

El norte no está tan lejos

Por primera vez DocMontevideo recibe a Tribeca Film Institute, fundación de arte sin fines de lucro, que cuenta con diversos programas de becas y fondos de financiación para la realización documental. José Rodríguez, Jefe de Programación Documental del Instituto, presentó las distintas alternativas a las que pueden aplicar los realizadores e insistió a participar a los artistas latinoamericanos.

Por Andrea Sallé

tros lo que tratamos con las becas y los talleres, es llenar ese vacío que existe”, señaló. Además recaló que lo que ellos buscan es poder ser un puente de los proyectos, hacia un mercado norteamericano o un mercado internacional, “los proyectos latinos que hemos apoyado, están teniendo buena crítica en Estados Unidos y a nivel internacional”. Tribeca lo que busca es lograr que estas películas sean vistas por una audiencia grande.

Respecto al futuro, José Rodríguez tiene una postura positiva sobre el porvenir del cine documental, sin embargo, señala que todavía una gran audiencia menosprecia los documentales, *"creo que ese es el problema central, quitarle el estereotipo de aburrimiento"*, agregó. Por eso cree que en estos momentos, es fundamental ver y estudiar la forma de presentar los documentales para quitarle el cliché, el estereotipo de que un documental es aburrido.

Documentarte

La productora, asesora de medios freelance y del Instituto Sundance, Bruni Burres, está participando por primera vez de DocMontevideo. Su objetivo como representante de Sundance, es encontrar documentales que tengan potencial para ser apoyados mediante becas que financien su producción.

Por Mariana Castiñeiras

Bruni Burres, Instituto Sundance
Foto: Manuel Larrosa

El Instituto Sundance propone colaborar con artistas independientes de todo el mundo que se propongan realizar una película, en especial documentales de contenido social, que resalten temas de derechos humanos, pero con una mirada artística. Al ser un fondo, Sundance otorga su financiación mediante concursos, a los que realizadores deben postularse. Un documental que recibió el apoyo de Sundance, fue Nostalgia de la luz de Patricio Guzmán (Chile), al que Burres describe como, *“muy poético, artístico pero también trata de temas de derechos humanos más filosóficos”*.

Las diferentes artes generalmente se influyen entre ellas

Por otro lados, Burres en su pasaje por Montevideo también pretende obtener una noción sobre la comunidad artística uruguaya y regional, *“la música, baile, teatro, las diferentes artes generalmente se influyen entre ellas”*, explicó. Para la productora, los documentales son parte del arte, no están separados, agregó *“creo que es muy importante que además de conocer a los realizadores veamos cómo están influenciados por el arte”*. Además del apoyo económico y la visión artística con la que Sundance conecta los diferentes temas relacionados a los derechos humanos, el instituto busca colaborar con el proceso de realización, aportando laboratorios donde los realizadores pueden trabajar en edición, música

y producción.

El Instituto Sundance está interesado en involucrarse y conectar con los realizadores latinoamericanos,

En estos laboratorios los realizadores además de trabajar en sus proyectos, reciben la colaboración de otros productores y directores de todas partes del mundo. El Instituto Sundance está interesado en involucrarse y conectar con los realizadores latinoamericanos, para poder extender los lazos hacia todo el mundo y lograr así *“una comunidad de realizadores más profunda”*, confesó Burres.

PREMIOS TAI

Producción Interprograma
Poetas Latinoamericanos
Canal Encuentro (Argentina)

Producción de Unitario
Nacer
Señal Colombia (Colombia)

Producción de Serie
Caminhos
SESC TV (Brasil)

Producción Innovadora
Mentira la verdad II
Canal Encuentro (Argentina)

Producción Interactiva
En órbita
Señal Colombia (Colombia)

Producción de Relevancia Social
Migrópolis
Seña Colombia (Colombia)

Producción Educativa para TV
Florestabilidade
Canal Futura (Brasil)

Gran Destaque
Mercado de Coproducción
Señal Colombia (Colombia)

Premio Especial del Público
Los Criollos
Señal Colombia (Colombia)

Adriana González, directora del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay
Foto: Eugenio Rodríguez

Este año DocMontevideo festeja sus cinco años de existencia como un encuentro internacional, que busca construir redes de trabajo, cooperación y negocios en América Latina. En este quinquenio, han crecido muchos proyectos y algunos de ellos se concretaron en ac-

ciones que hoy impactan en todo el continente. El Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU) ha colaborado, junto con otras instituciones y empresas, para que DocMontevideo crezca y mejore edición tras edición. La directora del ICAU, Adriana

Un encuentro imprescindible

En el marco del quinto aniversario de DocM, conversamos con Adriana González, directora del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, sobre lo que le ha dejado DocMontevideo en estos 5 años.

Por Virginia Cantou

na González, dijo a DocM *“si hace cinco años se veía estratégico crear un encuentro de estas características, hoy se volvió imprescindible”*. Además opinó que algunos de los aciertos de DocMontevideo, consiste en fortalecer e innovar año a año, las acciones y profundizar las relaciones. *“Entre sus virtudes se destaca su capacidad de atender lo que sucede en el ámbito audiovisual a nivel mundial y su adaptación y apropiación a nivel regional y local”*, agregó. Según la visión de González, DocMontevideo año a año está creando un futuro prometedor para

el sector audiovisual, opinó. A través de sus espacios de encuentro, surgen muchas acciones, vínculos, proyectos e ideas. Para concluir, la directora del ICAU comentó que uno de los aspectos más importantes de DocMontevideo, es lograr posicionar a Uruguay como un referente en materia audiovisual, dentro del ámbito internacional. González concluyó, *“Por este camino tiene que seguir trabajando DocMontevideo, como lo viene haciendo hasta hoy, mejorando edición tras edición”*.

Luis Ospina, director, productor, guionista, montajista, escritor, docente universitario y crítico de cine
Foto: Eugenio Rodríguez

En esta quinta edición de DocMontevideo, Ospina además de presentar su último filme, dicta una Master Class en la Torre ejecutiva, en la que hará un recorrido por sus trabajos y experiencias como realizador, para introducir el tema principal del workshop, los procesos de creación.

Su última obra, *“Un tigre de papel”*, surge a partir de la idea de tres jóvenes artistas (uno de ellos su sobrino, Lucas Ospina) de crear un personaje ficticio, un artista del collage. *“Yo utilicé ese pretexto de un artista inventado para hablar un poco sobre mi generación, esa generación que vivió en los años 60’ y 70’ y que pensó que podía cambiar el mundo”*, explicó el realizador. El pretexto es falso pero el contexto es real porque aprovecha para hablar de la relación entre el arte y la política en Colombia y en todo el mundo, se trata un personaje que se movió mucho por el mundo, *“el mundo de izquierda”*, agregó. Actualmente ya está trabajando en su próxima producción: *“Todo comenzó por el fin”*, obra que define como un autorretrato de su generación, del llamado Grupo de

Calí, integrado por Carlos Mayolo, Hernando Guerrero y el mítico Andrés Caicedo, entre otros. *“Fuimos un grupo de amigos que entre 1971 y 1991 nos movimos mucho en el mundo del cine”*. Este grupo formó un cine-club y una revista que se llamó Ojo al cine, *“teníamos hasta un grupo de rock”*, comentó Ospina.

Creo que se vive un buen momento del cine latinoamericano documental

Con respecto al cine documental latinoamericano, plantea que solo lo ve en los festivales de cine, *“es una lástima que hablando el mismo idioma, nuestras películas no se den en nuestros respectivos países”*, agregó. Ospina comentó que en su caso, accede al cine latinoamericano, por la muestra documental que se realiza en Bogotá y a través del festival de cine en Cali, el cual dirige. *“Creo que se vive un buen momento del cine latinoamericano documental”*, opinó. Si bien ha realizado varios largometrajes de ficción como *“Pura sangre*

Tiempos modernos

Luis Ospina es director, productor, guionista, montajista, escritor, docente universitario y crítico de cine colombiano. Ha participado en largometrajes, series y cortometrajes. En esta edición del DocM, presenta su última creación, *“Un tigre de papel”* (2007) y brinda una Master class documental.

Por Andrea Sallé

“(1982), película de vampiros y otra de cine negro que se llamó “Soplo de vida” (1999), Ospina confiesa que lo que más le interesa es el cine documental. “El futuro del documental siempre pende de un hilo”, para Ospina el cine documental se encuentra atado a las televisoras, y éstas cierran más puertas de las que abren, al menos así es la situación que se vive en Colombia, comentó. Sin embargo, considera que ahora con internet, con los festivales y los diferentes circuitos, el documental se está moviendo en otros espacios que van más allá de la televisión. Ospina manifestó que es bastante reticente al cine de ficción contemporáneo por considerarlo estandarizado, “por lo menos si hablamos del cine de Hollywood que fue tan bueno en su etapa clásica, ahora es un cine homogéneo con el cual no me identifico”. Po el contrario, considera que el documental en todo el mundo está haciendo cosas más novedosas en comparación al cine de ficción.

Yo hice la cámara, el sonido, la producción y la dirección, recién en la edición trabajé con un editor

Respecto al hacer documental, reflexiona que en la actualidad es

mucho más fácil y accesible realizar cine, que cuando él era joven. Los festivales, los fondos y las instancias como DocMontevideo y encuentros similares, según el realizador, posibilitan la promoción y la realización. *“Creo que el documental está en su mejor momento ahora, por lo menos en la variedad de vertientes que tiene a partir de la democratización de los medios de producción y de la revolución digital”*. Para Ospina se puede hacer un diario, un ensayo, un retrato, hasta incluso una película uno sólo. De hecho, contó que las últimas dos películas que hizo, *“La desazón suprema”* y *“Un tigre de papel”*, prácticamente las hizo solo, *“yo hice la cámara, el sonido, la producción y la dirección, recién en la edición trabajé con un editor”*, agregó. Sobre estas instancias internacionales para conseguir fondos, Ospina también ve una gran diferencia respecto a su experiencia personal, si bien está de acuerdo con estas oportunidades de financiación y coproducción que surgen de los festivales como DocMontevideo, confesó que en ninguno de sus proyectos contó con fondos del exterior, *“siempre ha sido con el dinero que yo encontré en mi país”*, porque no le gusta que opinen de lo que está haciendo, le gusta tener libertad para hacer lo que él quiere, además porque sus documentales

“Fue realmente muy emocionante ganar porque es el reconocimiento a una política pública de televisión de calidad que llevamos muchos años construyendo, pero que sobretodo en los últimos tres años la hemos cualificado a través del mercado de coproducciones. Ver que detrás de esos cinco premios hay por lo menos 400 personas, entre directores, animadores, productores, contratistas, analistas de contenido, es realmente muy emocionante.”

Claudia Rodríguez, (Representante Internacional) Señal Colombia

“DocMontevideo es uno de los encuentros más importantes que hay a nivel de cine latinoamericano. He estado con gente importantísima, festivales del mundo, medios de comunicación, sin embargo ésta ha sido una experiencia maravillosa”.

Alejandro Savedra, (realizador), Chile

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

