

SILENCIO, SE RUEDA, ¡ACCIÓN!

EL DOCUMENTAL VIVE HOY UNO DE SUS MEJORES MOMENTOS, A PESAR DE CONTAR CON MENOS FINANCIACIÓN Y MÁS DIFICULTADES PARA SU DISTRIBUCIÓN QUE EL CINE DE FICCIÓN.

Lo cierto es que el éxito del cine documental no solo se debe a la producción de los cineastas, sino que tiene mucho que ver con las demandas de un público cada vez más interesado en ver en las pantallas historias de la vida real. El primer cine de la Historia fue documental. Cuando en 1895 los

hermanos Lumière sacaron su cinematógrafo a la calle para filmar la salida de los obreros de una fábrica o la llegada de un tren expreso a la estación estaban filmando documentales de un minuto de duración.

El siglo XX da fe de grandes documentalistas como Robert Flaherty, Dziga Vertov, o Pare

Lorentz que fueron aclamados por el público. Sin embargo, el cine de ficción le ganó la partida y el documental perdió su lugar en las salas comerciales. Con la llegada de la televisión consiguió hacerse un hueco en este medio, llegando a ocupar un espacio relevante en la programación de las principales cadenas del mundo.

DOCUMENTALES PREMIADOS

Las Maestras de la República. Goya al mejor documental en 2014. Historia de las docentes que marcaron una época en España.

Searching for Sugar Man. Oscar al mejor documental en 2013 y fenómeno en la taquilla española.

The act of killing. Retrato de los asesinatos masivos en Indonesia en 1965–66. Ganador en Documenta Madrid 13.

El impostor. Bafta al mejor debut para la historia de un joven francés que, desde España, asegura ser el hijo desaparecido de una familia americana.

Man on wire. Philippe Petit cruzó de una Torre Gemela a otra sobre un cable. Se llevó el Oscar en 2009.

Pura vida. El intento de rescate alpinista Iñaki Ochoa de Olza en el Annapurna.

Inside job. Clave para comprender por qué ocurrió la crisis financiera. Oscar en 2011.

Exit through the gift shop. El artista grafitero Banksy juega con el espectador en este desconcertante mockumentary.

Bowling for Columbine. La película que catapultó a la fama a Michael Moore por su narración de una terrible matanza en un instituto en Estados Unidos. Oscar en 2003.

Bicicleta, cuchara, manzana. Carles Bosch filma la lucha de Pasqual Maragall y su familia contra el Alzheimer. Ganó el Goya en 2011.

Una verdad incómoda. Al Gore como gurú del cambio climático. Dos premios Oscar en 2007.

Pina. Dirigido por Wim Wenders. Tributo a la alemana Pina Bausch, bailarina, coreógrafa y directora de danza contemporánea. Premio de Cine Europeo 2011.

En la actualidad se producen documentales, no sólo para emitir en televisión o salas de cine, sino también en la Web. Cada año llegan varios largometrajes documentales a las salas de proyección y se premia en los Oscar al mejor documental del año. No faltan ni ideas ni creatividad en productores y directores, el único problema de estas películas es su escasa difusión, y la creencia instalada en gran parte de los espectadores de que los documentales se ven en la televisión y no es necesario ir al cine. El éxito de documentales como *Bowling for Columbine* y *Fahrenheit 9/11* de Michael Moore, el primero ganador de un Oscar y la última ganadora de la Palma de Oro en Cannes, demostró que el documental era capaz de llenar las salas de cine.

Hoy el cine documental goza de buena salud. En Cannes supone el 16% de la cuota de mercado comparado con un 8% de hace cinco años. Estos datos que son recibidos con entusiasmo por los realizadores contrastan con la dificultad a la hora de conseguir fondos, por lo que muchas veces directores y productores se ven obligados a acudir a plataformas de crowdsourcing para poder sacar adelante sus proyectos.

PILAR CARRERA

Profesora titular de la UC3M. Directora del Máster en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia y responsable del MOOC: Documental! Nuevas Tendencias, Nuevos Formatos de la UC3M.

¿Qué es lo que diferencia a un documental de otros géneros?

Se pueden mencionar varios aspectos, pero quizás una de las grandes diferencias radica en la específica relación que se establece entre los espectadores y el relato documental, distinta de la ficción.

Por ejemplo, de una película de ficción no diríamos que miente, diríamos en todo caso que no es verosímil lo que pasa, o que está muy ideologizada. De un documental, sin embargo, podemos decir que está mintiendo, falseando los hechos (eso no quiere decir que la verdad o la mentira sean necesariamente la piedra de toque del documental). Lo verdadero y lo falso son formas de acecho características del documental, con todo lo que eso implica.

El documental nos convierte en contempladores, en observadores, nos sitúa a una cierta distancia del relato, más que en partícipes emocionales de la acción, como ocurre en muchas películas de ficción. No nos pide que nos identifiquemos con alguno de los personajes o que sintamos o simpaticemos con él o todo lo contrario, aunque ocasionalmente pueda ocurrir. El documental crea una distancia muy específica y eso cambia radicalmente la forma en que nos hace partícipes de la historia.

El documental es siempre, a diferencia de la ficción, un relato re-mediado, que presupone un “afuera”: bien sea porque se presenta como portavoz de una realidad

histórica que le precede y que, en principio, habría existido sin él (por ejemplo un documental sobre Jimi Hendrix o sobre Las Hurdes, reciclando ocasionalmente imágenes de archivo); bien sea porque trabaja sobre material ya mediado, sobre representaciones previas (caso de un documental sobre los cuadros del Prado o sobre la historia del cine o cualquier otra búsqueda del tiempo perdido). Otro tema distinto es si el documental, gran creador de mitos, no crea también, en cierto modo, las realidades que aborda. Pero esa es otra historia.

A veces los documentales muestran un límite borroso entre ficción y no ficción, ¿se puede o es aconsejable usar tácticas de cine de ficción en un documental?

En principio no es aconsejable ni deja de serlo. Depende de lo que se quiera conseguir con eso. Lo esencial, yo creo, es que el documental es un lenguaje específico. Finalmente no se puede decir con la poesía lo mismo que se dice con una novela o con un ensayo. Aunque aparentemente, la temática pueda ser semejante, la forma del relato es diferente y el efecto, el tipo de conocimiento y las gratificaciones que ofrece al lector / espectador son de distinta naturaleza. El documental utiliza tácticas de ficción (reconstruir por ejemplo hechos de los que no ha quedado huella fotográfica o filmada, y que no se quieren reconstruir por la vía testimonial) y la ficción utiliza abundantes tácticas documentales (desde el “basado en hechos reales” hasta la inclusión esporádica de imágenes de archivo, hasta el hecho mismo de que toda ficción se documente a sí misma). Quizás clarificaría algo decir que el documental no es no-ficción, igual que el ensayo no es no-novela o la poesía no

se define como no-ensayo. E igual que la poesía es una lucha con la resistencia de las palabras, con la materia del lenguaje, el documental lo es con la resistencia que opone lo real (y tan reales son las fotografías de Helmut Newton como la pesca de arrastre).

¿Qué ofrece el Máster en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia de la UC3M a los alumnos que cursan estos estudios?

Formación teórica y práctica en la creación y realización de documentales y reportajes audiovisuales adaptados al entorno digital. Yo mencionaría dos cosas al respecto: la primera, una apuesta clara por aunar académicamente periodismo y creación documental, algo en lo que he creído siempre; y la segunda que el Máster da entrada decididamente a las narrativas documentales transmedia y al documental interactivo. El hecho de que RTVE sea nuestra compañera en este viaje y que una parte de la formación y las prácticas obligatorias se desarrollen en sus instalaciones y de la mano de profesionales de primera fila, creo que es importante.

—— “ ——

El documental nos convierte en contempladores, en observadores, nos sitúa a una cierta distancia del relato, más que en partícipes emocionales de la acción, como ocurre en muchas películas de ficción

—— ” ——

UN MOOC

PARA APRENDER LOS SECRETOS DEL DOCUMENTAL

Pilar Carrera nos explica en qué consiste y qué objetivos persigue el MOOC que la UC3M ofrecerá a partir del próximo febrero.

“El MOOC que estoy poniendo en marcha con mi equipo, bueno, ya estamos en la fase final, es un curso online para la plataforma edX que se titula Documental! Nuevas Tendencias, Nuevos Formatos, y que empezará a impartirse en febrero 2015. Es curioso, porque a medida que avanzábamos en la producción de contenidos nos dimos cuenta de que el curso mismo era una especie de meta-documental de divulgación, en el que tratamos de hacer llegar a un público muy variado, de más de un centenar de países, por tanto con muy diversos backgrounds culturales y cuyos conocimientos sobre el documental pueden variar enormemente, cuestiones que nos parecen importantes sobre el tema. En el fondo, el propio curso persigue objetivos muy semejantes a los de un documental: tienes que intentar contar un tema complejo de manera clara y sintética, confiando en no traicionar del todo esta complejidad, y engastándolo en la actualidad. Y, sobre todo, procurar que los estudiantes no se aburran y pierdan interés demasiado pronto. La mayoría de quienes se apuntan a un MOOC no tienen más razón para seguir pegados a la pantalla que un interés genuino por aprender algo nuevo de una manera entretenida y directa. Los ritmos de Internet mandan también aquí. Es una enseñanza en abierto y, esencialmente, gratuita. No necesitas pensártelo dos veces para abandonar”.

PILAR PÉREZ SOLANO

Profesora del Master de Documental y Periodismo Transmedia de la UC3M. Ha trabajado como directora de producción en el departamento de documentales de Canal + y ha sido directora de producción de las galas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En 2007, creó su propia productora: Transit Producciones S.L. En 2010 dirige y produce "MURALES" .. En 2014 su película "Las maestras de la República" consigue el Goya al mejor largometraje documental.

¿Hay diferencias entre un director de documental y uno de cine de ficción?

El planteamiento es diferente y creo que sí hay diferencias. El director de documental realiza una búsqueda no solo formal, sino en relación al contenido. En el caso de la ficción, el guion es más determinante. El director de documental debe tener alma de periodista, de investigador, de historiador, de biógrafo, de ensayista...de todo lo necesario para descubrir una gran historia y ser capaz de transmitirla al público de una manera divulgativa, amena y creativa.

Dicho esto, también hay que pensar que en la actualidad, hay una gran variedad de estilos dentro de lo que se considera género documental y en ocasiones la barrera entre documental y ficción es difusa, así que cada vez el género es más rico y más amplio.

El cineasta chileno Patricio Guzmán afirma que un país que no tiene cine documentales como una familia sin álbum de fotografías, ¿cree que en España se apuesta por este género?

En España el género está ganando fuerza gracias al interés del público. Hoy tenemos salas de cine dedicadas al documental que se llenan a diario. También tenemos directores y productores que apuestan por el documental y salen a buscar apoyo a los festivales y mercados internacionales con más entusiasmo que nunca. Sin embargo no podemos decir lo mismo de la mayoría de las televisiones o de las instituciones públicas españolas. El documental necesita más recursos públicos y una ley de mecenazgo más clara que canalice la participación privada.

¿Considera el documental como un buen modo de contar la Historia?

Sin duda. Es la mejor manera para que la Historia llegue al gran público. En la mayoría de coloquios que hemos realizado los espectadores nos han contado que tenían la idea de que un documental era algo aburrido y tedioso, pero hoy esa percepción ha cambiado. Hemos visto al público disfrutar y emocionarse en las salas, interesarse por la historia, preguntar e incluso pedir más. Es muy interesante ver qué les interesa y porqué. Además con público muy variado, desde encuentros con estudiantes en universidades, a asociaciones locales, tanto en España, como en el extranjero. Al público le interesa conocer el pasado, para comparar y para hablar del presente y del futuro.

—— “ ——

Hemos visto al público disfrutar y emocionarse en las salas, interesarse por la historia, preguntar e incluso pedir más. Es muy interesante ver qué les interesa y porqué

—— ” ——

Su película “Las Maestras de la República” fue premiada con el Goya 2014 al mejor largometraje documental, ¿Qué ha supuesto para usted este premio?

Para mí ha sido una experiencia maravillosa, pero fundamentalmente ha sido increíble para

la difusión del documental. La película antes del Premio ya la habían visto miles de personas, pero después del Goya me atrevo a decir que son millones dentro y fuera de España. La inmensa mayoría de universidades, asociaciones, filmotecas, centros culturales y municipios de España han proyectado “Las Maestras de la República”. Pero además ha iniciado una carrera internacional que todavía continúa. Se ha proyectado en Pekín, en el Cairo, en Londres, en el Parlamento Europeo...Acabo de llegar de una gira por universidades americanas, en Virginia, en Nueva York, en la Embajada de Washington, en México... en todas partes el público se emociona con la historia de las maestras y siguen pidiendo saber más y que continuemos contando esta historia.

Cuándo estrenó “Las maestras de la República comentó que posiblemente dirigiría una segunda parte, ¿ya está trabajando en este proyecto?

Sí. Creo que será un gran documental porque hay mucho que contar, tanto en el periodo anterior a la II República, como después, en el exilio exterior e interior. Ahora sabemos mucho más que cuando empezamos. Argentina ha demostrado mucho interés en el proyecto y ha confirmado su participación tanto a través del INCA como el Canal Cultural. Por otra parte México también quiere participar a través de IMCINE. En España, es donde está resultando más difícil, pero continuaremos insistiendo porque muchísimas personas nos lo siguen pidiendo y nos siguen animando. Esta historia tiene alma y eso la hace resistente e imparable.

ANDRÉS LUQUE PÉREZ

Es productor Ejecutivo del Canal de Cultura de TVE.

Ha sido director adjunto del programa de cine Cartelera y desde el 2000 realiza reportajes-documentales como guionista y realizador en el programa En Portada de los Servicios Informativos.

Ha recibido las medallas de Plata y Bronce en el Festival Internacional de Televisión de Nueva York en 2005 y 2006 y el Premio Manos Unidas de Televisión.

“ NO SE TRATA DE ESTABLECER TEMAS MÁS O MENOS INTERESANTES, LO IMPORTANTE ES LA FORMA DE ABORDAR ESOS TEMAS ”

¿A la hora de realizar un documental se debe tener en cuenta el medio en el que se va a emitir?

Los productores, a la hora de plantear el diseño de producción y financiación de un documental, distinguen entre formato para salas cinematográficas, televisión y últimamente la Web. Actualmente todos los documentales que se hacen con vocación de estreno en cines suelen hacer versiones inferiores a 60 minutos para que se puedan emitir por las televisiones.

Cada vez más se hacen propuestas de documental específicas para la Web, como complemento al documental generalista. Las diferencias fundamentales son la duración y en algunos casos los contenidos, para sala de cine se suelen plantear temas “más de autor”.

¿Es complicado conseguir financiación en España para realizar documentales?

No es nada fácil. La financiación se sustenta fundamentalmente en dos patas. Una son las televisiones públicas, tanto RTVE como las autonómicas. En algunas ocasiones los documentales consiguen que participen en su propuestas más de una televisión y eso permite una financiación básica que garantiza la realización del documental. La otra pata son las ayudas públicas, tanto las del ICAA (cada vez más complicadas) y las de los gobiernos autónomos que apoyan al Cine. También y de forma esporádica, instituciones públicas o empresas privadas.

Se dice que la realidad supera a la ficción, ¿algún día el largometraje documental llegará a competir de igual a igual con el cine de ficción?

Es difícil que el documental pueda llegar a competir con la ficción. Lo que sí creo es que algunos documentales cuentan historias que son tan atractivas como las que se narran en ficción. Cada vez son más los que hacen un buen recorrido en salas, pero aún queda tiempo para que esos documentales puedan contar con presupuestos cercanos a los de ficción y así desarrollar procesos de producción que aumenten su calidad formal (tanto en la imagen como en el sonido). Lo que si es una realidad es que se está creando un lenguaje narrativo específico, donde la ficción utiliza elementos

narrativos del documental y este último estructuras argumentales del cine.

Como productor, ¿cuál son los temas que más le interesan cuando se plantea realizar un documental?

Yo creo que no se trata de establecer temas más o menos interesantes, lo importante es la forma de abordar esos temas. Básicamente hay un abanico de contenidos que pueden interesar a los espectadores, pero lo más importante es la forma de presentar esos contenidos, que sean atractivos, tengan “emoción” y estén formalmente bien contados.

—— “ ——

En España se proponen muy buenas historias, lo que hace falta es presupuesto para financiarlas

—— ” ——

¿Qué momento vive el Documental en España?

Es un buen momento para el Documental tanto en España como en el este de Occidente. En España se proponen muy buenas historias, lo que hace falta es presupuesto para financiarlas, confiemos en que desde esta televisión pública, como desde el resto de las autonómicas, podamos seguir apoyando las buenas iniciativas.