

DOCUMENTALES CHILENOS

Y SU MULTIPLICACIÓN EN LA INDUSTRIA

En Chile, la realización de documentales ha crecido, tanto en términos de producción como de comercialización y distribución. Recibir fondos extranjeros, conseguir ventas a canales dentro y fuera del país, o una buena presencia en festivales internacionales, son algunos logros que nos ubican en un buen circuito productivo.

Por Roberto Rubio Ramírez

El 2010 se dio un caso único en la historia de los filmes nacionales. La cinta *Ojos rojos* se transformó en el documental más visto en la historia de Chile, convocando a 119.037 espectadores. Anteriormente este récord lo ostentaba *Salvador Allende*, de Patricio Guzmán, con 41.092 espectadores el 2005.

Con 31 copias, el estreno y posterior éxito de *Ojos rojos* es la gran excepción dentro del desarrollo comercial de los documentales en Chile. De hecho, entre 2007 y 2010 cinco documentales se exhibieron en las cuatro cadenas más importantes del país, todos con exiguos resultados, exceptuando el caso mencionado.

Sin embargo, el panorama es más auspicioso de lo que se podría pensar. Destaca la apertura de los cines Planet y Pavilion a incorporar documentales, de manera más estable dentro de su programación. También la inauguración de Cine Radical, que se suma a espacios como el Centro Arte Alameda, la Cineteca Nacional y el Cine Arte Normandie, caracterizados por una cartelera más independiente y de nicho.

A estas alternativas se añadió durante 2013 el programa *MiraDoc*, iniciativa creada por ChileDoc que, con apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual, permitió estrenar comercialmente ocho películas,

una al mes, que se mantuvieron durante al menos dos semanas en cartelera, en ocho ciudades de Chile, logrando descentralizar la exhibición de documentales y llegar a siete salas en regiones - Iquique, La Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción, Valdivia y Punta Arenas - además de Santiago.

▪ *Ojos rojos*. Gentileza Productora Villano

Por otra parte, los últimos cinco años arrojan una curva ascendente en torno a la creación y difusión de documentales chilenos.

Aquí damos a conocer algunas de las realizaciones documentales chilenas que, entre 2008 y 2013, participaron en coproducciones destacadas, consiguieron financiamiento de fondos extranjeros, compras de canales nacionales y extranjeros, y se exhibieron o triunfaron en festivales chilenos y mundiales.

■ *Ojos rojos*. Gentileza Productora Villano

VENTAS A LA TELEVISIÓN

Tan sólo entre 2009 y 2010 se estrenaron 58 documentales nacionales, tanto en salas como en festivales y muestras. Esto, sin contar medimétrajes ni cortos. La cifra no es menor, considerando que en 1992 comenzaron a funcionar los principales fondos públicos de producción audiovisual.

Como gran parte de las producciones nacionales, nuestro cine documental es sustentado principalmente por fondos concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA), dependiente del CNCA, y de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Su contribución ha sido imprescindible, pues muy pocas cintas se han hecho sin apoyo estatal.

Pero, en términos de comercialización ¿han sido positivos los resultados de los documentales realizados en Chile? Las cifras indican que sí. Además de *Ojos rojos*, el caso de *El diario de Agustín* (2008), de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, es claro. Ventas a los canales Tele Sur Venezuela, Ibermedia TV, Iberoamérica TV y Canal 7 de Argentina, y los premios obtenidos en los festivales del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y el uruguayo ATLANTIDOC, sitúan a *El diario de Agustín* como una cinta bien posicionada comercialmente durante los últimos cinco años.

■ *El diario de Agustín*.
Cortesía de Ignacio Agüero

▪ *74m2*, de Paola Castillo y Tiziana Panizza. Gentileza de Pablo Valdés

Este caso no es el único. El 2008, otros filmes también comenzaron a abrirse paso en el mercado internacional. Entre ellos destaca *El juez y el general*, codirigida por Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco, que fue vendida a la señal latinoamericana de **Moviesty** y a **Public Broadcasting Service (PBS)**, canal estadounidense que la exhibió en **POV**, su espacio dedicado al documental.

74m2, de las realizadoras Paola Castillo y Tiziana Panizza, es otro documental que -además de conseguir financiamiento nacional del Fondo de Fomento Audiovisual- ganó apoyo extranjero el 2009: del **Independent Television Service (ITVS)**, uno de los organismos más prestigiosos para el área documental, que garantiza la exhibición en un canal público estadounidense. Se convirtió así en la primera cinta latinoamericana en lograr este respaldo, seguida tres años después por

el proyecto en desarrollo de Maite Alberdi: *La once*.

Cabe destacar que *74m2* fue también el primer proyecto de América Latina seleccionado por **EURODOC** programa de formación para productores ejecutivos de documentales, donde obtuvo una preventa para ser emitido por el canal finlandés **YLE**. Posteriormente, la película fue adquirida el 2013 por el canal nacional TVN y emitida en su franja destinada a realizaciones locales.

▪ *La once*. Gentileza de Maite Alberdi

APOYO INTERNACIONAL

El apoyo de empresas privadas a nuestro cine documental es generalmente escaso, exceptuando *Ojos rojos*, que contó con aportes de seis empresas auspiciadoras del fútbol nacional. Por este motivo, muchos de los fondos más requeridos por la industria provienen de festivales y muestras extranjeras, que permiten financiar o rebajar costos en distintas etapas de la producción cinematográfica.

No es de extrañar, entonces, que los festivales de documentales más importantes del mundo tengan entre sus filas películas chilenas, y que éstas hayan ganado fondos asociados a estas muestras.

Un ejemplo es *Noticias* de Bettina Perut e Iván Osnovikoff, que el 2009 obtuvo el Fondo Jan Vrijman (hoy IDFA Bertha Fund) en el *International Documentary Film Festival de Amsterdam (IDFA)*. El 2011 los realizadores nuevamente consiguieron este apoyo para *Surire*, su última producción; ese mismo año *La once*, proyecto en desarrollo de Maite Alberdi, también se adjudicó los 15.000 euros que el fondo ofrece para producción y post-producción.

■ *Noticias*. Gentileza de Perut + Osnovikoff

■ *El salvavidas*. Gentileza de Maite Alberdi

Alberdi también recibió aportes del fondo suizo *Vision Sud Est*, que apoya la producción de películas de países de África, Asia y Latinoamérica, garantizando su difusión en Suiza y contribuyendo a su exhibición en todo el mundo. El 2011 consiguió apoyo para la postproducción de *El salvavidas*.

El 2013 el *Sundance Institute*, apoyó el desarrollo de otro proyecto de Maite Alberdi, *Los niños*, y también *Chicago boys* dirigido por Carola Fuentes. Fue la primera vez que dos proyectos chilenos obtuvieron apoyo del instituto norteamericano el mismo año.

Anteriormente, el 2008, *Sundance Institute* había apoyado la realización de *Nostalgia de la luz*, dirigido por Patricio Guzmán.

Otro caso destacado es la cinta en desarrollo sobre teorías conspirativas ambientada en la Patagonia: *La ciudad de los Césares*, de Francisco Hervé. El proyecto de Hervé recibió el 2011, 20.000 dólares del fondo neoyorkino *Cinereach* para post producción y, al año siguiente, 10.000 dólares provenientes de *Latin America Media Arts Fund* de *Tribeca Film Institute*, que fueron destinados a producción.

▪ *La ciudad de los Césares*. Gentileza de Francisco Hervé

En tanto, *El edificio de los chilenos*, de Macarena Aguiló, ganó financiamiento del fondo de IDFA en dos etapas. Cuatro mil euros para desarrollo y producción el 2004, y quince mil más para post producción el 2005. En total, el aporte de la entidad holandesa a este film estrenado el 2010, ascendió a diecinueve mil euros.

La mayoría de estos fondos aseguran la participación de las cintas chilenas en el extranjero. Sin embargo hay filmes que, sin contar con este apoyo, son estrenadas en muestras internacionales y así obtienen reconocimiento.

El 2009, por ejemplo, *El poder de la palabra*, de Francisco Hervé, fue estrenada en la categoría First Appearance, ventana para óperas primas de IDFA.

Al año siguiente, *La quemadura*, de René Ballesteros, tuvo su primera presentación en el festival francés *Cinéma du Réel*, donde ganó el Premio Joris Ivens a la mejor ópera prima. En tanto, la coproducción hispano-francesa *Mi vida con Carlos* de Germán Berguer, recibió el premio del jurado al Mejor Documental y Premio del Público en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz 2009.

ÉXITOS EN NUESTRO PAÍS

Uno de los documentales que más ruido mediático causó el último tiempo es *El mocito* (2011). La cinta de Marcela Said trata de un hombre solitario que carga con el peso de haber sido mayordomo en un centro de tortura de la DINA.

El mocito tuvo su estreno internacional en el *Festival Internacional de Cine de Berlín*, estuvo presente en el mercado internacional de Dok Leipzig el 2011 y obtuvo el premio Horizonte en *DOK Fest de Munich*, el mismo año. En Chile le otorgaron el Premio Especial del Jurado en la Competencia de Cine Chileno del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICV), y el reconocimiento a Mejor Documental de los Premios Altazor.

En el mismo período, otro documental tuvo un paso exitoso por salas: *Locas mujeres*, de María Elena Wood, que revela la relación amorosa entre la poetisa Gabriela Mistral y su secretaria Doris Dana.

Para su realización, la obra recibió el apoyo de CORFO el 2007 y del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al año siguiente. Al igual que *El mocito*, estuvo presente en el Dok Market de Leipzig y, en términos de audiencias, fue el documental más visto el 2011 en Chile, superando los cinco mil espectadores.

■ *Locas mujeres*. Gentileza de María Elena Wood

PREMIOS Y VENTAS A LA TELEVISIÓN

■ *Hija*, de María Paz González. Gentileza de Blume Producciones

Los últimos tres años han estado marcados por grandes reconocimientos al documental chileno en el extranjero. Luego de su galardonado paso por el **Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS)** el 2011, *Hija*, la cinta de María Paz González, fue premiada en España como Mejor Opera Prima y elogiada por el jurado de **MiradasDoc** por su “ambigua búsqueda emocional en una road movie sin destino”.

Hija viajó también a los festivales de **Buenos Aires** (Argentina), **Thessaloniki** (Grecia) y **Cartagena** (Colombia), y estuvo disponible en el **sistema Video on Demand de VTR**, canal de cable. Además, el 2012 se presentó en el festival alemán **Dok Leipzig** junto a otro exponente nacional que ha dado la vuelta al mundo: *El salvavidas*, de Maite Alberdi.

■ *Hija*, de María Paz González. Gentileza de Blume Producciones

Ámsterdam, Guadalajara, Durham, Vancouver , Curitiba y Edinburgo , son algunas de las ciudades en las que *El salvavidas* ha marcado presencia. A principios de 2013, Alberdi declaró a un [blog nacional](#) estar satisfecha con la presencia de cintas nacionales en el extranjero: “en festivales internacionales todos saben que hay muchos documentalistas chilenos, acá no se sabe tanto, pero la imagen de Chile en el exterior a través del documental es bien fuerte, hay espacio para distintos estilos, miradas y temáticas”, aseguró.

El salvavidas se llevó además el Premio del Público en [FIC Valdivia](#) 2011 y el Premio TLT en los [Rencontres de Toulouse](#) 2012. El 2013 obtuvo el Premio Nuevo Talento en [DocsBarcelona](#) y ganó la categoría de Mejor Documental en los Premios [Cinema Tropical](#) de New York, festival enfocado en la distribución y promoción de cine latinoamericano. Además fue vendido a la señal televisiva de Finlandia, YLE, y al canal israelí [Noga](#). Este último canal también adquirió *Hija*.

Dentro de las producciones más recientes, también *Las mujeres del pasajero*, dirigida por Patricia Correa y Valentina Mac Pherson, ha logrado posicionarse a nivel internacional, vendiendo su producción a [Canal 22](#) en México, YLE en Finlandia y Noga en Israel.

Por otra parte, el canal franco-alemán *Arte TV* compró el documental de Ana María Hurtado *Palestina al sur* (2011), un retrato sobre un grupo de refugiados palestinos viviendo en La Calera. El 2012, el film recibió el premio al mejor documental en la sección New Horizons del *VIII Festival de Cine de Al Jazeera*, y el 2013 fue emitido por TVN, canal nacional, en Zona de Realizadores.

▪ *Palestina al sur*, de Ana María Hurtado.
Gentileza de Antipoder Producciones Audiovisuales

▪ *Palestina al sur*, de Ana María Hurtado.
Gentileza de Antipoder Producciones Audiovisuales

LA EXPLOSIÓN EN EL EXTRANJERO

La observación de Alberdi se confirma con lo ocurrido a fines de 2012 en Dok Market, mercado internacional del festival Dok Leipzig, donde participaron diez obras chilenas. Entre ellas la premiada *Sibila*, de Teresa Arredondo; y *El huaso*, de Carlo Guillermo Proto; que junto con otros filmes fueron presentados a distribuidores y compradores de canales extranjeros. Simultáneamente, *Hija* y *El salvavidas* fueron parte del Foco Latinoamericano y exhibidas con la presencia de sus respectivas directoras durante el festival.

A nivel continental, DocsDF festival que se celebra en la capital de México, recibió a Chile y ocho proyectos en desarrollo que buscaban financiamiento para post producción. Entre ellos, *La ciudad de los Césares*, de Francisco Hervé, el 2012.

Por su parte, la mencionada *Sibila*, de Teresa Arredondo, no ha quedado atrás. El documental que cuenta la historia de una mujer acusada de ser miembro del grupo apodado Sendero Luminoso, ganó como Mejor Película en la sección de Derechos Humanos de BAFICI, obtuvo una mención especial del Jurado en el Festival de Málaga, fue premiado en la categoría de Mejor Documental en Atlantidoc de Uruguay, y recibió el Premio Cibervoto del Portal del Cine y el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño en el Festival de la Habana. En Chile fue reconocida con el premio de la Competencia Nacional en FIDOCS 2012.

■ *Sibila*. Gentileza de Teresa Arredondo

En el extremo más consagrado de nuestra cinematografía, encontramos a un documentalista que el 2012 acumuló una lista considerable de logros en el extranjero: Patricio Guzmán con *Nostalgia de la luz*, su última producción, integró el 2010 la selección oficial del festival de Cannes, recibió la Mención de Honor del premio François Chalais otorgado por el Ministerio de Cultura Francés, y fue escogido como Mejor Documental por el European Film Academy Award. El mismo año, recibió el Premio del Público y el de la Crítica en el Festival de Toronto, fue escogido Mejor Documental en los festivales de Bruselas y Abu Dhabi y obtuvo la Mención Especial del Jurado en Sheffield. El 2011 fue distinguido con el Premio Altazor en Chile y como Mejor Documental en el Festival de Guadalajara, entre otros muchos reconocimientos que siguen sumándose. *Nostalgia de la luz* tiene la particularidad de ser una coproducción chilena, francesa y alemana, lo que aseguraba un circuito de distribución más amplio.

■ *El huaso*. Gentileza de Carlo Guillermo Proto

RADIOGRAFÍA DEL ÚLTIMO DECENIO

Las experiencias aquí consignadas dan cuenta de un claro aumento no sólo en la profesionalización de la cinematografía documental nacional, sino también de los fomentos institucionales en pos de una industria fortalecida.

A mediados de 2014, ChileDoc publicará el estudio *Estado actual de la distribución y comercialización del documental chileno (2000-2010)*, que dará nuevas luces sobre las áreas de exhibición, audiencias y mercantilización.

COPRODUCCIONES CON EL EXTRANJERO

Además de *Nostalgia de la luz*, otras cintas obtuvieron respaldo internacional, sumando prestigio y acceso a círculos de distribución extranjeros. *Donde vuelan los cóndores* (2012), por ejemplo, fue una coproducción entre Mira (Suiza), TM Film (Alemania) y CKFilms (Chile), financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual chileno y el ex Jan Vrijman Fund de IDFA.

Gracias a ello, la cinta de Carlos Klein tuvo su estreno en el festival suizo *Visions du Réel*, donde participó en la competencia internacional.

▪ *Donde vuelan los cóndores*. Gentileza de Carlos Klein

▪ *¡Vivan las antípodas!* Gentileza de Victor Kossakovsky

Otra experiencia reciente de coproducción se produjo con *¡Vivan las antípodas!* (2011), del ruso Victor Kossakovsky. En su documental, que habla sobre conexiones que atraviesan el planeta transversalmente, vinculando países ubicados justo “debajo” de otros, trabajó con equipos de Rusia, Alemania, Holanda, Argentina y Chile.

La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia el 2011, integró la selección oficial de IDFA el mismo año y obtuvo el premio a Mejor Documental Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el 2012.

Por su parte, *Imagen final*, de Andrés Habegger, es una realización entre Argentina, Chile, Dinamarca, y Suecia. La cinta ganó el Gran Premio Aljazeera en el Aljazeera International Documentary Film Festival el 2010, y fue reconocida en la Competencia Latinoamericana de FIDOCSS 2009, entre otros premios.

PROMOCIÓN LOCAL PARA EL MUNDO

Este video, producido por CinemaChile en colaboración con ChileDoc, reúne testimonios de algunos de los directores más relevantes de la cinematografía documental nacional, e imágenes de cintas mencionadas en este reportaje.
Gentileza de CinemaChile

