

CHILEDOC:

CAMINOS QUE SE ABREN

El documental chileno crece, se profesionaliza, diversifica y gana reconocimiento internacional, pero adolece de un mercado suficiente para difundir y distribuir las películas. Muchos documentales no se venden ni exhiben más de una vez. Este diagnóstico motivó a Paola Castillo y Flor Rubina a la creación de ChileDoc: un camino para abrir mercados, redes y espacios para el documental nacional.

Por Pachi Bustos

A comienzos de 2010 el Consejo del Arte y la Industria Cinematográfica (CAIA), perteneciente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), abrió una línea de apoyo al desarrollo de redes internacionales. Así nació ChileDoc, que se adjudicó cerca de 90 millones de pesos para un proyecto de largo aliento (septiembre 2010 a diciembre 2012) para construir y fortalecer vínculos entre el documental chileno y los circuitos internacionales.

El objetivo era crear una red de contactos que potenciaran la difusión, distribución y comercialización del documental a nivel nacional e internacional; y vínculos que ayudaran a generar negocios y oportunidades para decenas de películas chilenas que, en el país, carecen de espectadores y espacios de exhibición. Por el contrario, en el extranjero, muchos de nuestros documentales protagonizan una historia distinta: participan en festivales, reciben reconocimientos y acceden a circuitos de distribución.

SUMAR PARA CRECER

Sin embargo, para Paola Castillo y Flor Rubina, directoras ejecutivas de ChileDoc, esto no era suficiente: “no sirve que a una película le vaya bien, que *una gane*. Si se quiere generar política pública y buenos resultados no sirven esfuerzos aislados”, apunta Castillo.

Para ellas era clave que el género en su conjunto multiplicara sus espacios dentro y fuera del país. A su juicio, eso se lograría mediante la formación, la generación de confianzas, el acceso a la información y mirando más allá de las fronteras. En resumen, con la construcción de redes y la inserción de documentales chilenos en el concierto internacional. Ése es, en términos globales, el sentido de ChileDoc.

UN PANORAMA INCIERTO

El mercado de documentales en Chile es difuso. No se sabe con precisión cuántos títulos se estrenan al año ni cuántos proyectos están en desarrollo. En ese sentido, **Cinechile** es una referencia importante. Su amplio **catastro** incluye obras realizadas por estudiantes y profesionales, entre cortometrajes, medios y largos. Según sus registros, alimentados por los propios realizadores, el 2011 se produjeron 102 documentales y el 2012, 113.

La cantidad no es exacta. En el listado figuran documentales en desarrollo y post producción, categorías que no podrían considerarse documentales estrenados pero, sin duda, es un indicador.

El **Programa Acción Audiovisual** de la **Universidad Católica de Chile**, aporta desde hace dos años nuevos datos a través de su publicación **Panorama audiovisual chileno**. Según este estudio, el 2011 aumentaron los estrenos en salas y mejoraron los niveles de audiencia. Los nueve documentales estrenados en cines comerciales, en el **Centro Arte Alameda** y el extinto Cine BF Huérfanos, llevaron a 25 mil personas a sus salas.

Pero dónde se exhiben los documentales que no llegan a este circuito, cuántos espectadores convocan y qué pasa después con las obras, son datos sobre los que no hay información. “No sabemos si existe una curva ascendente o descendente en cuanto a producción. Tampoco hay cómo medir los espectadores. Cada director lleva sus cuentas, pero no hay un sistema que englobe esta información. No se sabe cuánto se vende, cómo y a qué valor, entonces no sabes si los precios suben o bajan... todos son esfuerzos muy individuales”, comenta Flor Rubina.

■ Flor Rubina, Directora Ejecutiva ChileDoc

MÁS ALLÁ DE LA COMERCIALIZACIÓN

El estudio *Estado actual de la distribución y comercialización del documental chileno (2000-2010)*, realizado por ChileDoc, buscó esclarecer este panorama y trazar líneas sobre los caminos a seguir. La investigación aportó datos desconocidos a partir de 135 documentales estrenados entre 2000 y 2010. La encuesta, aplicada a directores o productores ejecutivos, reveló su experiencia en la producción, distribución y comercialización de sus trabajos.

La investigación evidenció un esfuerzo por fortalecer el documental chileno y que la participación en mercados internacionales es cada vez más prolífica. Sin embargo, para las ejecutivas de ChileDoc, la importancia del mercado trasciende la tensión entre oferta y demanda de películas, y debe entenderse también como lugar de reunión y de intercambio de iniciativas y experiencias.

Bajo esa lógica, los mercados se transforman en un espacio que congrega a personas e instituciones vinculadas al documental: *una comunidad*. “Nos hemos propuesto reforzar y hacer crecer esa comunidad. Para ello es importante conocer mercados, viajar, compartir información y garantizar acceso igualitario a ella. Pero el mayor desafío sigue estando en Chile: urge formar audiencias y posicionar lugares para exhibir documentales”, señala Castillo.

**los mercados se transforman
en un espacio que congrega
a personas e instituciones
vinculadas al documental:
*una comunidad.***

VITRINA PARA EL MUNDO

La web de ChileDoc busca plasmar ese principio. Ser punto de encuentro para la comunidad local es uno de sus objetivos, junto con identificar quiénes y dónde se realizan proyectos o estrenan documentales, y visibilizar sus logros al exterior.

Con ese fin, en diciembre de 2012 y con apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual, ChileDoc concretó la renovación de su portal incorporando herramientas interactivas que permiten a creadores y productores, difundir información sobre sus proyectos y películas. El **catastro** ofrece detalles tanto de proyectos como de películas terminadas, incluyendo *trailer* y contacto de los realizadores.

En **Servicios** los usuarios pueden también publicar fechas de **estrenos y exhibiciones**, dónde **comprar, arrendar** o ver sus películas *on demand u on line*.

El sitio es un esfuerzo por vincular al documental chileno con circuitos extranjeros, no sólo facilitando información a los realizadores chilenos, sino también como una ventana para darse a conocer hacia fuera.

REDES CON POTENCIAL ECONÓMICO

Comprender el mercado como comunidad, a la que debe garantizarse acceso igualitario, es sólo un aspecto. El otro tiene que ver con su dimensión económica. Si el documental es un género que tiene mercado, debe entenderse como un trabajo que mueve y genera recursos. “En Europa y Estados Unidos existe apoyo real de la televisión pública, como aliada de las productoras, pero en Chile y Latinoamérica eso no se da”, comenta Flor Rubina.

Hasta ahora, los recursos del mercado documental en el país dependen casi exclusivamente de la subvención del Estado o de un festival. Para cambiar ese panorama es necesario diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar el mercado, potenciando redes con instancias de comercialización.

NUEVOS PRODUCTORES PARA EL DOCUMENTAL

Tras múltiples encuentros y conocimiento de mercados, las creadoras de ChileDoc entendieron que la figura del productor es central en la construcción de redes. “Hoy no se sabe con precisión qué es un productor. Se confunde con productor general, productor ejecutivo, productor en terreno o administrador de recursos”, indica Castillo.

Para ella son los productores quienes deben tejer las redes en el mercado. “Un buen productor es capaz de entender y discutir un proyecto, hablar de narrativa y tratamiento audiovisual. Conoce tan bien la película que puede buscar las mejores ventanas de recursos, exhibición y producción. Su trabajo es esencialmente creativo, por eso debe estar muy vinculado al director y a los procesos de grabación, construcción de guión y montaje”, precisa Castillo.

FORMACIÓN: EL MOTOR DEL CAMBIO

Chile carece de este tipo de productores. Por eso una de las principales líneas de acción de ChileDoc en sus primeros años, fue becar a los productores ejecutivos de tres proyectos: Paula Talloni (*El deber de la sonrisa. 45 años de Quilapayún*), Verónica Lyon (*Casas*) y Francisco Hervé (*La ciudad de los Césares*).

ChileDoc Redes, posibilitó que, desde abril de 2011, estos productores nutrieran su trabajo con herramientas legales, económicas y de marketing, participaran en mercados extranjeros y establecieran lazos con productoras y distribuidoras internacionales.

Se escogieron proyectos en desarrollo para apoyar y mejorar su evolución. Flor Rubina habla de “acompañarlos en el viaje de realización, que siempre es largo”, y presentarlos en las comunidades que se forman en los diversos mercados. “En estos festivales se mueven pocas personas, que se repiten en uno y otro. La primera vez los saludas de la mano, pero a la siguiente le das un abrazo. En ese contexto, es fundamental generar relaciones, establecer confianzas, conocerse mejor”, detalla.

Entonces no se trata sólo de poner productos en vitrina, el mercado de los documentales no funciona así. Es vital conocerse, saber cómo trabajan otros y qué problemas enfrentan. En definitiva, ser curioso... Para eso ayudan los encuentros y conversaciones informales: ésa ha sido la metodología de ChileDoc para tejer redes.

■ Productores de ChileDoc Redes en Visions du Réel

RETROALIMENTACIÓN INTERNACIONAL EN CASA

Para levantar puentes entre los realizadores chilenos y los protagonistas de las redes en el exterior, ChileDoc ha gestionado la visita de una veintena de expertos internacionales que, desde diciembre de 2010, se han reunido con más de 100 productores y realizadores chilenos.

Directores de festivales, agentes de venta, distribuidores y personas vinculadas a la televisión han realizado charlas abiertas y asesorías a proyectos. “Las charlas han permitido entender la lógica de lo que se busca a nivel internacional. Tratamos de ligarlo a estudios de caso para que el discurso no sea sólo decir ‘esto es así’, y sea la base de un diálogo y reflexión”, dice Paola Castillo.

■ Paola Castillo, Directora Ejecutiva, y Diego Pino, Coordinador General ChileDoc

Las asesorías a proyectos son una de las actividades más valoradas por los productores chilenos. Destacan la posibilidad de dialogar sin prisa con expertos mundiales sobre sus documentales, y compartir parte del material audiovisual, incluso montajes sin finalizar. Para los participantes ha sido una oportunidad de enriquecer sus propuestas en distintos ámbitos: audiovisual, narrativo, financiamiento, difusión, distribución.

REDES QUE DAN FRUTOS

El interés ha crecido sostenidamente y va dando resultados. En septiembre de 2012 Phil Cox, consultor de documentales de *World View*, visitó el país para asesorar 18 proyectos en desarrollo, seleccionados entre más de 40 postulantes.

Uno de ellos fue el de la directora Maite Alberdi. Sus películas *El salvavidas* y *La once*, habían sido destacadas en festivales y conocidas por Phil Cox. Gracias a su encuentro en Chile, la directora fue postulada y beneficiada con una beca de World View para talentos emergentes. Destacada por la organización como una de las “nuevas voces jóvenes que surgen en Latinoamérica”, Alberdi recibió 12 mil euros para apoyar sus próximos trabajos.

▪ *La once*, de Maite Alberdi

Otra instancia destacada fue ChileDoc Conecta, realizado en Santiago en diciembre 2012, que contó con ocho expertos extranjeros y la participación de 14 proyectos en desarrollo, tres de ellos latinoamericanos.

A través de estos encuentros el medio chileno recibe la mirada de especialistas de la industria mundial y, por su parte, ellos conocen lo que se está realizando aquí y obtienen una impresión sobre el estado de nuestro mercado. O mejor dicho, de esta creciente comunidad.

“En general, identifican una fortaleza en la visualidad, una búsqueda poético-artística y una libertad creativa, pero describen debilidades en la historia. Eso se nota en las propuestas escritas, donde se tiende a teorizar más que a contar”, resume Castillo.

SIN PRISA PERO SIN PAUSA

Para sus creadoras, ChileDoc está en un punto de inflexión: “valoramos los resultados y el equipo de trabajo que hemos construido. Sabemos que los desafíos son muchos y requieren persistencia y paciencia. Hay mucho por trabajar, reflexionar y crear, y es fundamental entender que este esfuerzo es de todos, que debe ser colectivo. Es la única manera de que, a largo plazo, levantemos un mercado local y potenciemos redes a nivel latinoamericano”, concluye Paola Castillo.

La historia está en construcción y ChileDoc se ha propuesto ayudar a escribir el guión.

▪ Irena Taskovsky, agente de ventas internacional invitada por ChileDoc

CHILEDOC EN MERCADOS, FESTIVALES Y MISIONES INTERNACIONALES

INVITADOS INTERNACIONALES DE CHILED OC

CHILEDOC CONECTA

Conecta 2012 fue el broche de oro para cerrar un año de trabajo y satisfacciones. La reunión de representantes de 14 proyectos documentales en desarrollo con ocho expertos internacionales en Santiago, plasmó el espíritu de ChileDoc.

Durante cinco días, productores chilenos y latinoamericanos integraron un taller práctico, donde recibieron asesoría en escritura, narrativa, búsqueda de recursos y difusión internacional. Conecta también incluyó actividades abiertas a toda la comunidad local con estudios de casos, clases magistrales y paneles.

“Fue una experiencia muy positiva, que nos puso a prueba como equipo y permitió tener por primera vez en Chile a actores clave de la industria audiovisual internacional”, comenta Flor Rubina, Directora Ejecutiva de ChileDoc. “Los productores que asistieron a los talleres conocieron en profundidad la labor de nuestros invitados y, a su vez, ellos encontraron proyectos con los que seguirán trabajando”.

“Otro aspecto positivo”, continúa Rubina, “fue sumar tres proyectos latinoamericanos, lo cual nos deja la tarea de incorporar cada vez más a otros países de la región, situando a Chile como anfitrión del documental”.

EXPERTOS INTERNACIONALES INVITADOS A CHILED OC CONECTA 2012

CARTA DE NAVEGACIÓN

2013 - 2014

Por Paula Ossandón

Con cinco años de vida, ChileDoc apuesta por un proceso de largo aliento. En el último período, se ha concentrado en cinco líneas de acción: formación + redes + investigación + difusión + distribución.

El 2013, recibió apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual (FFA), del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual (CAIA) para realizar una investigación sobre ventanas de comercialización para el documental en Chile y América Latina, levantar su canal online y poner en marcha un programa de estrenos de documentales chilenos a lo largo del país, llamado **MiraDoc**.

El 2014, gracias nuevamente al FFA, se materializaron cuatro proyectos. Un programa de formación para productores de documentales exclusivamente del norte de Chile, y otro de introducción al *outreach & engagement*. **Canal ChileDoc** consiguió financiamiento para salir a regiones con la misión de visibilizar a los realizadores locales del norte, centro y sur; y **MiraDoc** tuvo respaldo para un segundo año de ejecución, con más salas y cobertura territorial.

Todos estos proyectos comparten un solo fin: **fortalecer la distribución del documental, consolidar espacios de exhibición y mejorar sus audiencias.**

EL CAPÍTULO MIRADOC

El programa MiraDoc concretó el anhelo de muchos realizadores: llegar con sus películas a distintas ciudades de Chile.

El 2013 fueron ocho -Santiago, Iquique, La Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción, Valdivia y Punta Arenas- donde, entre abril y noviembre, se estrenaron mensualmente y en forma simultánea, nuevos documentales nacionales. El circuito estuvo conformado por 11 salas, la mayoría independientes, e incluyó a un productor local en cada ciudad para potenciar la descentralización y la gestión local.

MiraDoc 2013 estrenó celebrados títulos: *Las mujeres del pasajero*, dirigida y producida por Patricia Correa y Valentina MacPherson; *Sibila*, dirigida por Teresa Arredondo y producida por Viviana Erpel y Teresa Arredondo; *Cuentos sobre el futuro*, dirigida por Pachi Bustos y producida por Paula Talloni; *El otro día*, dirigida y producida por Ignacio Agüero; *La última estación*, dirigida por Cristián Soto y Catalina Vergara y producida por Catalina Vergara; *Calafate, zoológicos humanos*, dirigida por Hans Mülchi y producida por Margarita Ortega; *74m²*, dirigida por Paola Castillo y Tiziana Panizza, y producida por Paola Castillo y Soledad Silva; y *Pena de muerte*, dirigida por Tevo Díaz y producida por María Paz Eberhard y Tevo Díaz.

Contar con un **calendario de estrenos** que se repetían mes a mes, y la permanencia de cada película al menos dos semanas en las salas, permitió al público organizarse y rápidamente trajo como consecuencia la fidelización de un grupo, que comenzó a repetirse todos los meses, y que los espectadores se incrementaron sostenidamente en todo el circuito.

▪ *Cuentos sobre el futuro*, de Pachi Bustos.

¡LOS MEJORES ESTRENOS EN TU CIUDAD!

El 2014, *MiraDoc* se amplió a 11 ciudades –sumando a Ovalle, Puerto Varas y Puerto Montt– y 16 salas. Bajo el lema *Estrenamos los mejores documentales chilenos en TU ciudad*, difundió una programación atractiva y actual, que incluyó *Propaganda*, del colectivo MAFI con dirección general de Christopher Murray; *El vals de los inútiles*, dirigida por Edison Cajas y producida por Catalina Donoso; *Los Rockers, rebelde rock'n roll*, dirigida por Matías Pinochet y producida por Marlene Vargas y Jorge Pinochet; *Las cruces de Quillagua*, dirigida y producida por Jorge Marzuca; *El huaso*, dirigida y producida por Carlo Guillermo Proto; *El gran circo pobre de Timoteo*, dirigida por Lorena Giachino y producida por Paola Castillo; *Vecinos del volcán*, dirigida por Iván Tziboulka y producida por Pablo Rosenblatt; y *Ver y escuchar*, dirigida por José Luis Torres Leiva y producida por Catalina Vergara.

MiraDoc apuesta por la descentralización no sólo de las exhibiciones sino también de la gestión, y a una fuerte interacción entre realizadores y audiencia. El 2014, al trabajo del productor local se sumó un encargado de prensa regional que, en conjunto con la coordinación central, han posicionado el programa en las localidades logrando mayores audiencias, importante cobertura de prensa y participación activa de las comunidades en los diálogos con los directores y productores, que viajan de Iquique a Punta Arenas junto con sus películas, para conversar con el público. El valor que los espectadores dan a esta instancia queda de manifiesto en las imágenes de las salas llenas.

VENTANA ABIERTA EN LA WEB

Canal ChileDoc ha sido otro desafío. Dar cuenta de los estrenos, la participación de directores y productores en festivales, el desarrollo de proyectos reconocidos internacionalmente, registrar actividades o promover la colaboración desde regiones, han sido los principales ejes de este espacio, que comenzó a funcionar el 2013 a través de la web de ChileDoc.

El 2014, gracias al financiamiento del FFA a la propuesta *Canal ChileDoc, al encuentro regional*, han podido cubrirse festivales de cine producidos fuera de la capital, como los de Iquique (FICIQQ), Viña del Mar (FICVIÑA) y Valdivia (FICV). El objetivo: ponerse en contacto con realizadores de documentales en cada zona y dar a conocer sus iniciativas, para contribuir no sólo a relevar su identidad sino también a fortalecer la pertenencia a una comunidad de carácter nacional. Sólo si nos conocemos podremos *hacer comunidad*.

- Canal ChileDoc en Valdivia, trabajando en el marco del Festival Internacional de Cine 2014.

EL ACENTO LATINOAMERICANO

En la línea de investigación, el ***Estudio ventanas de comercialización del documental en Chile y Latinoamérica*** busca catastrar mercados y espacios de negocio principalmente en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Chile, con una mirada inclusiva hacia otros países; así como potenciar estrategias colaborativas que favorezcan la distribución del documental chileno y Latinoamericano.

- Paola Castillo, directora de ChileDoc, conversando con Iván Acosta, director del Cine Club de la Universidad Central de Colombia, en el marco de la investigación.

FORMACIÓN: LA PIEDRA ANGULAR

Junto con una marcada vocación por la difusión y la creación de redes que vinculen a realizadores y productores locales con especialistas a nivel mundial, la línea de formación ha sido desde el comienzo una de las bases del quehacer de ChileDoc.

Como se señaló, el 2014 se desarrollaron dos programas de formación, uno orientado al fortalecimiento del productor en un sector geográfico que no cuenta con centros formadores en el área, y otro destinado a potenciar una tendencia cada vez más fuerte en el medio internacional:

outreach & engagement, o difusión y compromiso de audiencias.

El **Programa de Formación para Productores de Documentales del Norte de Chile** constituyó una instancia de asesoría y seguimiento a cinco proyectos en desarrollo de realizadores provenientes de Arica, Iquique, Calama y Vallenar, quienes a lo largo de un año trabajaron junto a reconocidos gestores y productores nacionales e internacionales como Maite Alberdi, Martha Orozco y Francisco Hervé, entre otros.

OUTREACH & ENGAGEMENT: DIFUSIÓN + COMPROMISO

Brindó capacitación a seis productores chilenos en el ámbito específico de la difusión y el trabajo con audiencias comprometidas, que apoyen el fomento e impacto de una obra, con miras a generar un cambio social y favorecer su distribución. Sus tutores principales fueron dos destacadas figuras: Bruni Burres,

consultora senior de Sundance Documentary Film Program, y Gonzalo Lamela, director de Ecocinema. A ellos se sumaron otros expertos internacionales como Wendy Levy, de Sundance Documentary Film Program; Emily Verellen, de Fledgling Fund; y Wendy Cohen, de Picture Motion.

OTRAS INSTANCIAS DE REDES Y ASESORÍAS

El 2014, ChileDoc invitó a dos expertas internacionales que apoyaron la labor de asesoría sobre temas específicos: Ilo Von Seckendorff, Head of Dok Training del Festival Dok Leipzig, ofreció **apoyo en crossmedia** a seis proyectos documentales chilenos; y Wendy Levy,

consultora de Sundance Institute, que **asesoró** a los directores y productores de cuatro documentales en desarrollo en temas como escritura, financiamiento, proyección internacional y una posible postulación a Sundance Documentary Fund.

- La productora mexicana Martha Orozco fue una de las tutoras del Programa de Formación para Productores de Documentales del Norte de Chile. Aquí, junto a los participantes del programa.

VIDEOS

CHILEDOC REDES

Verónica Lyon, Paula Talloni y Francisco Hervé, los tres productores becados por el programa ChileDoc Redes analizan su experiencia de formación.

ASESORÍAS INTERNACIONALES A PROYECTOS

Los productores y realizadores Catalina Vergara, Lissette Orozco y Cristián Galaz comparten opiniones sobre las asesorías recibidas de expertos internacionales, invitados por ChileDoc el 2012.

MIRADOC: HABLAN SUS CREADORAS

Flor Rubina y Paola Castillo cuentan qué las motivó a diseñar un programa para estrenar comercialmente ocho documentales en ocho ciudades de Chile el 2013.

