

Festivales de cine documental en Iberoamérica: una cartografía histórica

Aida Vallejo

Resumen

El presente artículo ofrece una cartografía de festivales cinematográficos en el marco iberoamericano, identificando los principales eventos especializados en cine documental que se celebran en la región. Basado en la información recabada en diversas bases de datos especializadas y en opiniones de profesionales del sector, el presente estudio identifica los eventos de mayor repercusión, situándolos en perspectiva histórica.

Partiendo de la periodización propuesta por De Valck (2007; 2012) y ampliada por Wong (2011) y Vallejo (2014), se identifican cuatro fases, que coinciden con tendencias internacionales. En la primera se crean festivales dedicados a géneros menores como el documental (década de 1950). En un segundo periodo, caracterizado por la irrupción del Nuevo Cine Latinoamericano (1960-1990), se crean algunas muestras que no tendrán continuidad como festivales especializados en documental. El tercer periodo (1990-2000) ve nacer a los festivales que se convertirán en los de mayor repercusión a nivel regional en la década posterior. Y el cuarto periodo (2000-2018) se caracteriza por una proliferación de eventos y la incorporación de secciones industriales y actividades paralelas.

Palabras clave

Festivales de cine; documental latinoamericano; Iberoamérica; cartografía; circuitos de exhibición; historia.

Abstract

This article presents a cartography of Latin American film festivals, identifying the main events focused on documentary films that are held in the region. Based on information

collected in several specialized databases and the opinions of professionals in the sector, it identifies the most relevant events, situating them in a historical perspective.

Based on the periodization proposed by De Valck (2007; 2012) and extended by Wong (2011) and Vallejo (2014), the article identifies four phases, which coincide with international trends. In the first period (1950s), some festivals dedicated to minor genres such as documentary film were created. In a second period, characterized by the irruption of the New Latin American Cinema (1960-1990), film showcases were created, but they didn't develop into documentary film festivals. The third period (1990-2000) saw the creation of the festivals that would become the most important at the regional level in the following decade. And the fourth period (2000-2018) shows a proliferation of events and the inclusion of new industrial sections and parallel activities.

Keywords

Film festivals; Latin American documentary; Ibero-America; cartography; exhibition circuits; history.

Resumo

Este artigo oferece uma cartografia de festivais cinematográficos no âmbito ibero-americano, identificando os principais eventos especializados em documentários realizados na região. Com base nas informações reunidas em diversas bases de dados especializadas e nas opiniões dos profissionais do setor, este estudo identifica os eventos mais relevantes, colocando-os em perspectiva histórica.

Com base na periodização proposta por De Valck (2007; 2012) e ampliada por Wong (2011) e Vallejo (2014), são identificadas quatro fases, que coincidem com as tendências internacionais. No primeiro, são criados festivais dedicados a gêneros menores, como o documentário (década de 1950). Num segundo período, caracterizado pela irrupção do Novo Cinema Latino-Americano (1960-1990), não são criados novos eventos dedicados ao

documentário. O terceiro período (1990-2000) vê o nascimento dos festivais que se tornarão os mais importantes no nível regional na década seguinte. E o quarto período (2000-2018) mostra uma proliferação de eventos e a incorporação de setores industriais e atividades paralelas.

Palavras-chave

Festivais de cinema; documentário latino-americano; Ibero-América; cartografia; circuito de exposições; história.

Datos de la autora

Aida Vallejo es profesora adjunta (ayudante doctora) de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Doctora en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre festivales de cine documental en Europa del Este, Máster en documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y licenciada en Comunicación Audiovisual (UPV/EHU) y en antropología social y cultural (UNED). Fundadora y coordinadora del documentary workgroup de NECS (European Network for Cinema and Media Studies), su línea de investigación se centra en el cine documental y los festivales cinematográficos, temas sobre los que ha publicado en diversas revistas internacionales. Junto a María Paz Peirano es editora del libro *Film Festivals and Anthropology* y actualmente está finalizando la edición del libro *Documentary Film Festivals* junto a Ezra Winton. Es miembro del proyecto de investigación "@CIN-EMA Las relaciones transnacionales en el cine digital hispanoamericano: los ejes de España, México y Argentina", financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. Proyecto I+D+i (CSO2014-52750-P) e investigadora principal del proyecto ikerFESTS (Festivales de cine y audiovisual en Euskal Herria) de la Universidad del País Vasco UPV/EHU (EHUA16/31). <https://orcid.org/0000-0002-2433-0675>

Fecha de recepción: 4 de abril de 2018.

Fecha de aprobación: 12 de mayo de 2018.

La evolución del documental contemporáneo en el marco iberoamericano está marcada no solo por el aumento de los focos de producción, sino también por un incremento de los espacios de exhibición. Aunque numerosos estudios reconocen el impacto de los festivales en el boom del documental latinoamericano (Paranaguá, 2003; Ortega, 2007; Arenillas y Lazzara, 2016), las referencias a festivales en estos trabajos suelen ser esporádicas y no sistemáticas y, en muchos casos, no incluyen referencias a los festivales especializados en documental de mayor repercusión.

El presente artículo propone una primera aproximación al tema, con la intención de hacer un inventario de eventos que desde mediados de la década de 1950 han aparecido de forma irregular en Iberoamérica, hasta conformar un circuito de exhibición alternativo que ha crecido de forma exponencial a partir del año 2000.

De festivales y cartografías

El estudio de festivales cinematográficos es un fenómeno relativamente reciente, que ha ido de la mano con la proliferación global de estos eventos desde finales de la década de 1990. El texto seminal firmado por Marijke De Valck (2007), centrado en el estudio de contexto europeo, sentó las bases de esta línea de investigación, que se ha ido enriqueciendo con trabajos que amplían el ámbito geográfico a la esfera internacional con referencias esporádicas a estudios de caso del marco iberoamericano (véanse Wong, 2011 y Iordanova, 2009-2014).

Tal y como he apuntado en un texto anterior que recoge los principales debates teóricos y metodológicos del estudio de festivales:

Cine Documental

Dentro de la periodización histórica planteada por De Valck (2007 y 2012), que define distintas etapas en función del papel de los festivales y sus estrategias de programación, encontramos tres periodos fundamentales. En el primer periodo (1932-1968), los festivales se erigen como espacios de negociación diplomática entre diversos estados y están fuertemente controlados por instancias gubernamentales. En el segundo periodo, iniciado con las revueltas de Mayo del 68, los programadores independientes asumen el control sobre los festivales. El tercer periodo (1980-2000) es testigo de una proliferación de festivales a nivel internacional y la aparición de secciones industriales en sus programas (De Valck, 2012: 25-40). Por último, consideramos pertinente añadir una cuarta etapa (2000-actualidad), en que se ha creado la periferia del circuito (Vallejo, 2014: 26).

Estos periodos encajan con el espacio iberoamericano, aunque se percibe el funcionamiento del circuito como periferia de los núcleos principales (festivales europeos de alto prestigio internacional), ya que han ido implementando sus modelos basándose en estos. A su vez, en un momento donde la proliferación de eventos apunta a una posible "saturación del circuito" (Vallejo, 2014a: 33-35), en toda Iberoamérica vemos aparecer nuevos festivales de cine documental que, a pesar de funcionar como catalizadores fundamentales de la cultura documental en la región, aún se enfrentan al desafío de conseguir ser un verdadero apoyo al sector profesional que los nutre.¹

El carácter incipiente de esta línea de investigación marca el enfoque en ocasiones más descriptivo y/o histórico, ofreciendo mapas que identifican todos los festivales que se celebran dentro de un territorio concreto. Por este motivo, numerosos monográficos dedicados al estudio de festivales incluyen el trabajo de compilación de tablas, donde se enumeran los eventos dedicados a un determinado territorio (véanse las series editadas por Iordanova, 2009-2014 y De Valck y Falicov, 2015-). Otros traba-

jos de compilación incluyen festivales temáticos vinculados al cine documental, como los festivales de cine etnográfico (Peirano, 2017).

A día de hoy no existe un texto recopilatorio que dé cuenta de todos los festivales en Iberoamérica. Estudios desarrollados por instituciones no académicas ofrecen interesantes informes con datos estadísticos sobre festivales de distintos países y regiones, como el del Fórum dos Festivais (Leal y Mattos, 2008 y 2011) para Brasil, el realizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía de México (IMCINE, 2017), o la Filmoteca Valenciana (Guillot y Llorens, 2014) para la comunidad Valenciana (España). Trabajos desarrollados desde la universidad están contribuyendo así mismo al mapeo de eventos, con estudios como la tesis doctoral de Montserrat Jurado para España (Jurado, 2003; ver también Jurado y Nieto, 2014)² o proyectos de investigación más recientes, como el liderado por María Paz Peirano en la Universidad de Chile³ o por Aida Vallejo en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)⁴. Existen además algunos artículos esporádicos que ofrecen un enfoque más global, abarcando toda América Latina (Gutiérrez y Wagenberg, 2013).

Precisamente es interesante destacar que la mayoría de los estudios anteriores se centran en festivales generalistas, dedicados prioritariamente a la ficción, y son pocos los que hacen referencia a festivales especializados en cine documental en el ámbito Iberoamericano, excepto algún caso aislado, como las referencias a los festivales de documental en México de Zavala (2012). Por todo ello consideramos que la cartografía que ofrecemos a continuación, a pesar de no ser exhaustiva, ofrece un primer acercamiento a los espacios donde se han desarrollado las culturas del documental en Iberoamérica.

Pioneros entre el cortometraje y el documental

Los festivales de documental más antiguos de Iberoamérica de los que tenemos constancia son el *Festival de Cine Documental* y

Cine Documental

Experimental SODRE en Montevideo (Uruguay, 1954) y el *Zinebi. Festival de cine Documental y Cortometraje de Bilbao* (País Vasco, España, 1959). En ambos casos se trata de eventos que siguen las tendencias internacionales de los años cincuenta, época en que se crean festivales especializados en "géneros menores" (cortometraje, documental y animación) en ciudades como Oberhausen (1954), Leipzig (1955), Florencia (1959), Belgrado (1959) o Annecy (1960). Estos eventos se crearon en países europeos que ya tenían un festival de renombre centrado en el cine de ficción (como Berlín en Alemania, Venecia en Italia, Pula en Yugoslavia y Cannes en Francia) (Vallejo, 2014: 27).

Tabla 1: Festivales de cine documental en Iberoamérica (década de 1950)

Año de creación (y finalización)	Nombre del festival	Lugar de celebración	Mes actual de celebración
1954-1971	Festival Internacional de Documental y Cine Experimental SODRE	Montevideo (Uruguay)	- ⁵
1959	Zinebi. Festival Internacional de Documental y Cortometraje de Bilbao	Bilbao (País Vasco, España)	Noviembre

El Festival SODRE (nombre asignado por la institución que lo organizaba: el Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica), que ha sido ampliamente estudiado por Mariana Amieva (2010, 2012 y 2018), celebró ocho ediciones bianuales, de 1954 a 1971. El festival tuvo como modelo (e invitado de honor) a John Grierson, y fue un evento clave para documentalistas latinoamericanos, como Fernando Birri (Amieva, 2012). De hecho, el SODRE se considera el lugar donde nació el Nuevo Cine Latinoamericano, a causa de la celebración en su seno del Primer Congreso Latino-

Cine Documental

Americano de Cineístas (sic) Independientes en 1958 (Ortega, 2016). Así el festival se convertiría en mito fundacional que reunió a figuras clave del movimiento documental en América Latina, así como del *Cinema Novo*, incluyendo a “Fernando Birri y sus estudiantes de Santa Fe, Patricio Kaulen de Chile, Jorge Ruiz de Bolivia, Manuel Chambi de Perú y Nelson Pereira dos Santos de Brasil” (ídem: 361-362).

El Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, originalmente denominado “Certamen de Cine Iberoamericano y Filipino” y rebautizado varias veces a lo largo de su historia hasta que en el 2000 adoptó el acrónimo Zinebi, fue creado en 1959 como iniciativa de la burguesía local en un intento de emular a la más glamurosa ciudad de San Sebastián (véase López Echevarrieta, 2008). A lo largo de su historia, el documental ha tenido una amplia presencia en su programación, especialmente centrada en el cortometraje. Además, este festival siempre ha recalcado su interés en el cine latinoamericano (véase Bakedano y Zunzunegui, 2008), y en época de la dictadura Franquista aprovechaba la flexibilidad de la censura en la programación de festivales para mostrar no tanto documentales, como largometrajes latinoamericanos de ficción, con gran éxito de público.⁶ Quizá por esa falta de definición de una línea curatorial específica respecto al documental, no podemos decir haya tenido un papel histórico relevante para la creación de una escuela documentalista, ni para la evolución del género.

Cine Documental

Portadas de los libros conmemorativos de Zinebi)

El nuevo cine latinoamericano y la falta de festivales especializados en la región

Las décadas de 1960 y 1970 forman uno de los periodos más significativos en la historia del cine de América Latina. Gran parte de la cinematografía asociada al Nuevo Cine Latinoamericano estaría formada por películas de carácter documental, y figuras clave del movimiento como Fernando Birri o Santiago Álvarez se reunirían de forma intermitente en festivales y encuentros que contribuyeron a forjar y dar identidad al movimiento cinematográfico.

Sin embargo, parece significativo que en este período no tengamos constancia de la creación de festivales especializados en documental, al margen de eventos puntuales como de la "Primera Muestra del Cine Documental Latinoamericano" que se celebró en Mérida (Venezuela) en 1968. La muestra influyó en la creación del Centro de Cine documental en la Universidad de los Andes al año siguiente, y los encuentros que propició en años posteriores culminaron en la creación del Primer Festival de Cine Nacional en Mérida en 1980 (Aray 2000; Ortega 2016),

dejando atrás el foco en el cine documental. A la falta de eventos especializados se suma la desaparición del SODRE, que celebró su última edición en 1971. El festival perdió así su papel de catalizador de este movimiento, más allá de su primer impulso en 1958, como mencionábamos anteriormente.

En este contexto, fueron los festivales generalistas de ambos lados del Atlántico los que dieron visibilidad y crearon un espacio de encuentro a los representantes del nuevo cine latinoamericano. Además de los encuentros en Montevideo en 1958 y Mérida en 1968, especialistas en este período recalcan la importancia de festivales como Viña del Mar en Chile (creado en 1963, y que en su V edición acogió el Encuentro de Cineastas Latinoamericanos) o el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana (creado en 1979) como puntos de encuentro fundamentales en América Latina (Paranaguá, 2003; Mestman, 2016; Román 2010). Además, nuevos estudios están sacando a la importancia de otros eventos como el Primer Festival de Cine Independiente Americano (o "del Cono Sur") celebrado en Montevideo en 1965 (véase Lacruz en este dossier).

En Europa el Festival de Cine de Pesaro en Italia aparece como referencia recurrente para el descubrimiento y reconocimiento de documentales latinoamericanos de la época, que posteriormente se convertirían en clásicos, como es el caso de *La Hora de los Hornos* (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968) (véase Mestman, 2008).⁷

El nuevo modelo de festivales de documental en la década de 1990

A día de hoy, no parece haber consenso sobre un festival de documental concreto que sirva de referente en el marco iberoamericano como ocurre a nivel mundial con IDFA (International Documentary Festival Amsterdam, Holanda).⁸ Sin embargo, los festivales de documental creados en la década de 1990, como *É Tudo Verdade* en São Paulo (Brasil, 1996), FIDOCs en Santiago de Chile (Chile, 1997) o MIDBO en Bogotá (Colombia, 1998), han sido reconocidos como algunos de los eventos más

influyentes de la región (Amado y Mourão, 2013), junto a festivales más jóvenes como los mexicanos DocsDF (hoy DocsMx) y Ambulante (González y Wagenberg, 2013).

Tabla 2: Festivales de cine documental en Iberoamérica 1990-2000.

Año de creación	Nombre del festival	Lugar de celebración	Mes actual de celebración
1996	É Tudo Verdade. Festival Internacional de Documentários	São Paulo (Brasil)	Abril
1997	FIDOCs. Festival Internacional de Documental de Santiago	Santiago de Chile (Chile)	Noviembre
1998	MIDBO. Muestra Internacional Documental de Bogotá	Bogotá (Colombia)	Octubre

É tudo Verdade fue creado en 1996 por el crítico cinematográfico Amir Labaki. Con una amplia experiencia en festivales internacionales, desde sus inicios el director se benefició de sus contactos desarrollados en el circuito, contando con invitados como la directora de IDFA Ally Derks. Labaki fue miembro del consejo de IDFA de 2003 a 2012, lo que da cuenta de su influencia en la circulación del cine de América Latina hacia Europa y viceversa. El festival ha tenido un papel crucial en la exhibición y apoyo del documental brasileño, contribuyendo a su difusión tanto a través del propio festival (que actualmente se celebra en São Paulo y Rio de Janeiro y organiza un tour de proyecciones por el país), como en el circuito comercial televisivo (organizando un programa homónimo en el Canal Brasil, curado y presentado por el propio Labaki). Desde sus inicios la programación de E Tudo Verdade ha dado visibilidad al cine de América Latina, con retrospectivas como la de Santiago Álvarez, invitado especial en su primera edición. En 2017 se incluyó en

Cine Documental

el programa una sección dedicada exclusivamente al documental latinoamericano, lo que apunta a la intención del festival de afianzar su posición de referente regional.

Debate Competição Brasileira de Curtas-Metragens. É Tudo Verdade - 23º Festival Internacional de Documentários. Foto del Facebook oficial É Tudo Verdade: Marcos Finotti

El Festival Internacional de Documental de Santiago (FIDOCs) fue creado en Santiago de Chile en 1997 por otro veterano del circuito de festivales, el documentalista de reconocido prestigio internacional y autor del clásico *La batalla de Chile* (1975-79) Patricio Guzmán. Tal y como apunta María Paz Peirano, desde sus inicios el festival se ha posicionado en el panorama chileno y latinoamericano, profesionalizándose, especialmente a raíz de la incorporación de CULDOC (organización sin ánimo de lucro) a su organización (2016: 121).⁹ El festival reúne anualmente documentalistas con un enfoque autoral, y en años más recientes ha mostrado una línea curatorial "que va más allá de los límites convencionales del género, explorando las relaciones entre el documental y la ficción, el arte y el cine experimental" (ídem: 121-122). Además, y en la línea de otros festivales internacionales, ha añadido eventos industriales a su programa, dedicados a la a la formación de estudiantes de cine y

Cine Documental

profesionales del sector y la comercialización de sus trabajos. El festival también se beneficia de los contactos internacionales desarrollados en el circuito internacional de festivales, y mantiene estrecha relación con instituciones culturales y profesionales franceses, que colaboran en su organización y financiación.¹⁰ El festival incluye una competición chilena y otra latinoamericana, dando visibilidad al documental de la región.

Finalmente, la Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO) fue creada en 1998 por Ricardo Restrepo, documentalista, director de fotografía y productor, ejerciendo de director del festival por más de una década.¹¹ Restrepo también había desarrollado redes profesionales a nivel internacional. Fue delegado del festival FIPA (Festival Internacional de Programas Audiovisuales de Biarritz, Francia) e igualmente visitó numerosos festivales de documental y mercados europeos, como *Sunny Side of the Doc*, donde representó a la Corporación Colombiana de Documentalistas ALADOS Colombia;¹² la asociación sin ánimo de lucro creada en 1999 que se encarga de la organización del festival en asociación con el ministerio de cultura del país. El festival también amplía su ámbito de exhibición más allá de Bogotá, a través de la Muestra itinerancia nacional en 10 ciudades colombianas.¹³ En los últimos años el festival ha dedicado especial atención a documentales que "contribuyen a la comprensión de lo que ha significado el conflicto armado para diferentes grupos, sectores y regiones"¹⁴, y además, ha incorporado talleres y actividades vinculadas a nuevos formatos expandidos y web-doc en su programa. Su programación incluye documentales latinoamericanos,¹⁵ con una sección especial dedicada a trabajos de estudiantes de cine de la región.

Cabe añadir que tanto estos festivales, como la mayoría de los que se crearán más adelante en la región, serán iniciativas de profesionales del sector, por lo que, aunque en su mayoría dependan de fondos públicos para su funcionamiento, en muchos

casos adoptan la forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro. Este nuevo modelo organizativo iniciado por IDFA en 1988, se enmarca en la ampliación del "Tercer Sector" (Rhyne, 2009), ampliamente difundido a lo largo de la década de 1990 en el marco de modelos neoliberales de gestión de la cultura. En este modelo, empresas de propiedad privada (pero sin ánimo de lucro, como las ONGs), mayoritariamente financiadas con dinero público, organizan los eventos de forma independiente. Por un lado, esto permite una gran libertad y flexibilidad en la creación de festivales y la incorporación de nuevas actividades en su programa (como las secciones industriales), dejando modelos creados en periodos anteriores y que están dirigidos desde instancias gubernamentales parcialmente obsoletos y/o sujetos a decisiones políticas. Por otro lado, el nuevo modelo incrementa la precarización del sector y la inestabilidad financiera, dado que los festivales tienen una necesidad continua de aplicar a fondos y ayudas, así como buscar patrocinadores. Además, como veremos a continuación, se trata de un modelo que propicia la aparición continua de nuevos actores y festivales, lo que puede derivar en una competición directa entre eventos, ya sea por fondos de financiación, audiencias o películas (en función de los requisitos de los festivales de exigir o no estreno para formar parte de las secciones competitivas). Preocupaciones a las que tendrán que hacer frente algunos eventos a partir del año 2000.

Proliferación de festivales desde el año 2000

El crecimiento exponencial en el número de festivales, no solo en Iberoamérica, sino a nivel mundial, se produjo especialmente a partir del año 2000. Por un lado, los avances tecnológicos en la producción y exhibición digital abarataron los costes y ampliaron la capacidad de crear y proyectar películas en nuevos espacios. Por otro lado, y salvando las distancias entre países, el género documental ganó visibilidad a nivel internacional gracias a su reincorporación al circuito comercial de salas de

Cine Documental

cine tras muchos años de estar relegado a las pantallas televisivas gracias, entre otras cosas, al poder mediático de Michael Moore y su reconocimiento en Cannes en 2002 (véase Vallejo y Winton 2018). Tal y como vemos en la tabla 3, en este periodo aparecen festivales de documental en prácticamente todos los países de Iberoamérica, ya no solo en las capitales estatales, sino también en otras ciudades y regiones más periféricas.

Tabla 3: Festivales de cine documental en Iberoamérica (2000-2018)¹⁶

Año de creación	Nombre del festival	Lugar de celebración	Mes actual de celebración
2000	DocBuenos Aires - Muestra Internacional de Cine Documental	Buenos Aires (Argentina)	Octubre
2000	Contra el Silencio Todas las Voces	Tlalpan, México DF (México)	Abril
2002	EDOC (Encuentros del otro cine. Festival Internacional de cine documental).	Quito, Guayaquil y otras ciudades (Ecuador)	Octubre-diciembre (anteriormente Mayo)
2003	DocLisboa	Lisboa (Portugal)	Octubre
2003	DocuPerú. Muestra de documental peruano	Lima (Perú)	Noviembre
2003-2013	Bordocs. Foro Documental	Tijuana, Baja California (México)	-
2003	Festival internacional de documentales "Santiago Álvarez in Memoriam"	Santiago de Cuba (Cuba)	Marzo
2004	DocumentaMadrid. Festival Internacional de Documentales de Madrid	Documenta Madrid	Mayo

Cine Documental

2004	SurDocs (Festival Internacional de cine documental de Puerto Varas).	Puerto Varas (Chile)	Noviembre-diciembre
2004	Extrema'doc. Festival Internacional de Cine Documental y Cooperación para el desarrollo	Cáceres (Extremadura, España)	Octubre-Noviembre
2005	Punto de Vista. Festival Internacional de Cine Documental de Navarra	Pamplona (Navarra, España)	Febrero/Marzo
2005	PlayDoc. International Documentary Film Festival	Tui (Galicia)	Abril-mayo
2005	DocumentaVenezuela. Festival de Cine Documental regional franco andino de Caracas	Caracas (Venezuela)	Noviembre
2005	Ambulante	Itinerante (México)	Marzo-Mayo
2006 (1969)	Alcances	Cádiz (Andalucía, España)	Septiembre
2006	DocsMX (antes DocsDF)	México D.F., México	Octubre
2006	MiradasDoc International Documentary Film Festival	Guía de Isora (Tenerife, España)	Enero
2007	DocsBarcelona International Documentary Film Festival	DocsBarcelona	Mayo
2007	Curt.doc. Festival Internacional de Cortometraje Documental	Vidreres (Valencia, España)	Junio
2007	Festival de la Memoria. Cine Documental Iberoamericano	Tepoztlán, Morelos (México)	Agosto-Septiembre

Cine Documental

2007	Tijuana BorDocs Foro Documental	Tijuana (México)	-
2008	MiradasDoc	Isla de Isora, Tenerife, Islas Canarias (España)	Enero-Febrero
2009	Atlantidoc. Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay	Uruguay	Diciembre
2009	DocMontevideo. Encuentro documental de las televisoras	Uruguay	Julio
2010	Caracas Doc	Caracas (Venezuela)	Octubre-Noviembre
2011	Antofadocs	Antofagasta (Chile)	Noviembre
2012	AcampaDoc. Festival Internacional de Cine Documental	La Villa de los Santos (Panamá)	Septiembre
2012	FIDBA. Festival Internacional de Documental de Buenos Aires	Argentina	Julio-Agosto
2013	DocsBarcelona Medellín	Medellín (Colombia)	Noviembre
2014	Porto/ post/ Doc. Film & Media Festival Framing reality	Portugal	Diciembre
2014	Filmes do Homem. Melgaço Doc International Documentary Film Festival	Portugal	Agosto
2014	RDOC. Festival Internacional de Cine Documental de República Dominicanana y el Caribe	República Dominicana	Febrero

Cine Documental

2014	Fronteira. Festival Internacional do Filme documentário e experimental	Goiás/Goiânia (Brasil)	Noviembre (después Marzo)
2014	Punto.doc mostra de documentals de sagunt	Sagunt (Valencia, España)	Abril
2015	Festival Latinoamericano de cine documental A Cielo Abierto.	Cochabamba (Bolivia)	Agosto
2016	DOC SP. Encuentro Internacional de Documentário de São Paulo	São Paulo (Brasil)	Octubre (1 ^a ed. noviembre)
2017	DocsValència	Valencia (España)	Abril-Mayo

Tal y como apuntábamos anteriormente, dos festivales creados en esta época han adquirido notable reconocimiento: los mexicanos *Ambulante*, creado en 2015, y *DocsDF*, que celebró su primera edición en 2006 y diez años después pasó a denominarse *DocsMx*. *Ambulante*, festival no competitivo creado por iniciativa de los actores Diego Luna y Gael García Bernal, el productor Pablo Cruz y Elena Fortes (su directora desde sus inicios hasta 2017, en que tomó el relevo Paulina Suárez Hesketh), ha ampliado sus redes internacionales con una notable participación de sus representantes en festivales de documental europeos, y ha ampliado su ámbito de exhibición a giras por El Salvador, California (Estados Unidos), o Colombia. Ambos festivales han conseguido el apoyo de cadenas comerciales, como la cadena Cinépolis, asociada con *Ambulante* y *Cinemex*, con *DocsMx* (Zavala, 2012: 30).

Cine Documental

Festival de Cine Ambulante. Foto del Facebook oficial de Ambulante

En Argentina, DocBuenos Aires - Muestra Internacional de Cine Documental fue creada en el año 2000 por Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, documentalistas de larga trayectoria que llevaban décadas trabajando en la conformación de audiencias para el cine documental, con iniciativas de producción y distribución llevadas a cabo a través de la productora Cine-Ojo (véase Margulis 2014). El festival incluye además un foro de coproducción donde se presentan trabajos en proceso de desarrollo. A pesar de no estar especializado en documental, la irrupción del BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) en 1999 ha tenido un papel relevante en la programación de documentales (no en vano fue Andrés Di Tella, documentalista de amplia experiencia transnacional en el circuito de festivales, su fundador y primer director). En 2012 apareció también en Buenos Aires el FIDBA (Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires), con una notable presencia de actividades de industria, celebrándose en Agosto (dos meses antes que DocBuenos Aires), lo que, como apuntábamos anteriormente, puede incurrir en competencia por fondos, audiencias y films. Un perfil similar es el de DOC SP. Encuentro Internacional de Documentário de São Paulo, creado en

Cine Documental

2016, y planteado más como un espacio industrial que incluye actividades como mercados y espacios de formación profesional y que se suma a la oferta del veterano É Tudo Verdade.

Los casos anteriores se celebran en países de gran capacidad de producción en el marco iberoamericano, pero dado el potencial del documental para entornos de producción más limitados, los festivales de documental celebrados en otros países de la región han sido claves para incentivar cinematografías nacionales y ampliar su circulación internacional. El caso de las instituciones chilenas es ejemplar, con el apoyo gubernamental a organizaciones como ChileDoc, que han ayudado a la visibilidad internacional del documental chileno, especialmente en festivales europeos (véase Peirano, 2018).

Entre otros festivales de documental de la región destaca EDOC (Encuentros del otro cine. Festival Internacional de cine documental) en Ecuador, organizado por la corporación Cinememoria, creada en 2001. Entre uno de sus objetivos está, además de promover el cine documental, conservar el patrimonio audiovisual del país, creando un archivo con las películas que han participado en el festival, disponible para su consulta. Otros festivales vinculados a la universidad, como Contra el Silencio Todas las Voces en México, iniciativa del documentalista y profesor de la UAM Xochimilco Cristian Calónico, han creado videotecas especializadas (en este caso de documentales hispanoamericanos sobre los temas de interés del festival: derechos humanos, movimientos sociales, indígenas, mujeres, etc.).

En Uruguay destaca Doc Montevideo - Encuentro documental de las televisoras en Uruguay. A pesar de que no es un festival como tal, sino más bien un encuentro de profesionales centrado en actividades de industria, incluye un espacio de exhibición denominado "La semana del documental" que muestra documentales (co)producidos en Iberoamérica. En Venezuela, dos festivales de

Cine Documental

documental de más modesto alcance se disputan la audiencia de Caracas alrededor de noviembre. DocumentaVenezuela, el festival de Cine Documental regional franco andino de Caracas, nace en 2005 y adopta un enfoque marcadamente regional con un premio especial para trabajos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El más joven Caracas Docs en Venezuela fue creado en 2010.

Finalmente, en la península ibérica también proliferaron los festivales de cine documental en la década del 2000, con la creación de DocLisboa en Portugal en 2003, por iniciativa de Apordoc - Associação pelo Documentário creada en 1998, y que tomaba como referencia el seminario Flaherty que se celebra en Estados Unidos. En España se crea en 2004 DocumentaMadrid y Punto de Vista en Pamplona (Navarra, España) en 2005. A pesar de que el extenso programa de DocumentaMadrid no incluye una competición específica para el cine hispanohablante, el cine latinoamericano siempre ha tenido una amplia presencia en su programación, ya sea en competición o en retrospectivas, como la que protagoniza en 2018 Fernando Birri. Por su parte, Punto de Vista ha desarrollado una línea curatorial más ecléctica, y centrada más en la experimentación estética que en la temática o la especificidad geo-cultural de las obras. Finalmente, DocsBarcelona (Barcelona, Cataluña) sí muestra especial atención a cine de América Latina, con la organización del "Latin Pitch", una plataforma de financiación y promoción para proyectos de la región. Además, el festival, creado por la empresa productora *Parallel40*, ha creado iniciativas de distribución comercial en varias ciudades del espacio iberoamericano, y ha creado dos festivales homónimos en forma de franquicia en Medellín (Colombia) y Valparaíso (Chile).

En general, la evolución de los festivales desde el año 2000 en Iberoamérica coincide con tendencias a nivel global donde se produce una proliferación de eventos que conciben el festival como un evento que va más allá de la mera exhibición de

Cine Documental

películas, para incorporar numerosos espacios de formación (y en este sentido se percibe una amplia colaboración con universidades, organización de congresos y talleres especializados), así como de eventos industriales (como mercados y foros de financiación). A pesar de ello, es necesario señalar que las fuentes de financiación del documental iberoamericano no están necesariamente en los festivales de documental de la región, dado que muchos cineastas participan además activamente en festivales europeos, así como en festivales generalistas de mayor repercusión, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Conclusiones

A partir de la década de 1990 y especialmente desde el año 2000, los festivales de cine documental en el ámbito iberoamericano han creado un circuito de exhibición que ha dado visibilidad al documental independiente, tanto producido en la región como en otros espacios, con una notable presencia del documental de creación europeo.

A pesar de que el papel de estos eventos en la formación, profesionalización e interacción de documentalistas de los distintos países a nivel nacional/estatal es innegable, no existe a día de hoy un referente único como encuentro que atraiga a profesionales de Iberoamérica, o siquiera a representantes de América Latina. Al contrario de lo que ha ocurrido en Europa en los últimos años, los costes del transporte aéreo (tanto a nivel intercontinental como dentro de América Latina) son una gran limitación para el incremento de las relaciones entre eventos del ámbito Iberoamericano.

Dada la dispersión de espacios de encuentro y difusión para el documental latinoamericano, queda por ver cómo se concreta ese interés en contribuir al documental latinoamericano que cada vez de forma más expresa están mostrando determinados festivales, ya sea con secciones dedicadas, tendencias de programación, premios

especiales o un aumento de su presencia internacional.

Proponemos aquí una cartografía inicial de este mapa iberoamericano de festivales de documental con la intención de que, aunque no estén todos los que son, al menos sí sean todos los que están. Pasamos así el testigo a estudios posteriores que, como los que se incluyen en este número especial, ayudarán a completar, detallar y entender con mayor profundidad el pasado, presente y futuro de este mapa.

Bibliografía

Amado, Ana and Mourão, Maria Dora (2013), "Images from the South: Contemporary Documentary in Argentina and Brazil", en Winston, Brian (ed.), *The Documentary Film Book*, Palgrave MacMillan/British Film Institute, Londres, pp. 228-236.

Amieva, Mariana (2010), "El auténtico destino del cine: fragmentos de una historia del Festival Internacional de Cine Documental y Experimental. SODRE, 1954-1971", en *33 cines*, 2.

Amieva, Mariana (2012), "Cine Arte del SODRE en la conformación de un campo audiovisual en Uruguay. Políticas públicas y acciones individuales", en *Cine Documental*, 6. Online. http://revista.cinedocumental.com.ar/6/articulos_01.html

Amieva, Mariana (2018), "El Festival Internacional de Cine Documental y Experimental del SODRE: las voces del documental y un espacio de encuentro para el cine latinoamericano y nacional", en Torello, Georgina (ed.), *Uruguay se filma. Prácticas documentales (1920-1990)*, Irrupciones. Montevideo.

Aray, Edmundo (2001), "Crónicas de CINE-ULA", en *Actual*, DIGECEX, Mérida, Venezuela, 42, pp. 199-232, Enero-Abril de 2000.

Bakedano, José Julián y Santos Zunzunegui, eds (2008), *Imágenes de un largo viaje: cincuenta años de cine en ZINEBI, 1959-2008*, Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao.

Cine Documental

- Campos, Minerva (2016), *Construcción y legitimación de los cines (trans)nacionales en el circuito internacional de festivales. El caso de América Latina*. Tesis doctoral. Universidad Carlos III.
- De Valck, Marijke (2007), *Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia*, Amsterdam University Press, Amsterdam.
- De Valck, Marijke (2012), "Finding Audiences for Films: Programming in Historical Perspective", en Ruoff, Jeffrey (ed.), *Coming Soon to a Festival Near You: Programming Film Festivals*, St Andrews Film Studies, St Andrews, pp. 25-40.
- De Valck, Marijke y Falicov, Tamara (editoras de la serie) (2015-), *Framing Film Festivals*. Palgrave Macmillan, New York.
- Elena, Alberto y Mestman, Mariano (2003), "Para un observador lejano: el documental latinoamericano en España", en Paranaguá, Paulo Antonio (ed.) *Cine Documental en América Latina*, Cátedra, Madrid, pp.79-92.
- Guillot, Eduardo y Llorens, Antonio (2014), *FestiMapp. Mapa de Festivals de la Comunitat Valenciana*, Generalitat Valenciana/Culturarts Ivac, Valencia.
- Gutiérrez, Carlos. A. Y Wagenberg, Monika (2013), "Meeting points: A survey of film festivals in Latin America", en *Transnational Cinemas*, 4:2, pp. 295-305, doi: 10.1386/trac.4.2.295_1
- Guzmán, Patricio (2018) "Festival Internacional de Documentales de Santiago", en <https://www.patricioguzman.com/es/fidocs>
- IMCINE (2017), *Anuario estadístico de cine mexicano/Statistical Yearbook of Mexican Cinema*, Instituto Mexicano de Cinematografía, Mexico DF.
- Iordanova, Dina (editora de la serie) (2009-2014), *Film Festival Yearbook*, St Andrews Film Studies, St Andrews.
- Jurado, Montserrat (2003), *Los festivales de cine en España. Incidencia en los nuevos realizadores y análisis del tratamiento que reciben en los medios de comunicación*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Jurado, Montserrat y Nieto Martín, Alberto (2014), "Nuevas propuestas, viejos circuitos: el papel de los festivales de cine

Cine Documental

españoles en la consolidación de los nuevos realizadores”, en *Secuencias. Revista de Historia del cine*, n° 39, primer semestre, 2014, pp. 100-122.

Leal, Antonio y Tetê Mattos (2008), *Festivais Audiovisuais. Diagnóstico Setorial 2007. Indicadores 2006*, Fórum dos Festivais, Rio de Janeiro.

Leal, Antonio y Tetê Mattos (2011), *Painel Setorial Dos Festivais Audiovisuais, Indicadores 2007.2008.2009*. IBEFEST/Fórum dos Festivais/ASSOCIAÇÃO Cultural Kinoforum: Rio de Janeiro.

López Echevarrieta, Alberto (2008), *Zinebi 50: historia del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, 1959-2008*, Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao.

Margulis, Paola (2014), *De la formación a la institución: El documental audiovisual argentino en la transición democrática (1982-1990)*, Imago Mundi, Buenos Aires.

Arenillas, María Guadalupe y Lazzara, Michael J. (2016), “Introduction: Latin American Documentary Film in the New Millennium”, en *Latin American Documentary Film in the New Millennium*, Palgrave Macmillan, New York. doi: 10.1057/978-1-137-49523-5_1.

Mestman, Mariano (2008), “Raros e inéditos del Grupo Cine Liberación” en *Sociedad*, número 27, Publicación de la Facultad de Ciencias Sociales / UBA y Ed. Prometeo, Buenos Aires, primavera 2008, pp. 27-79.

Mestman, Mariano (coord.) (2016), *Las Rupturas del 68 en el cine de América Latina*, Ediciones Akal, Buenos Aires.

Ortega, María Luisa (2007), “De memorias y olvidos. El documental latinoamericano contemporáneo”, en *Cuadernos hispanoamericanos*, n° 679, 2007, pp. 19-28.

Ortega, María Luisa (2016), “Mérida 68. Las disyuntivas del documental”, en Mariano Mestman (coord.), *Las Rupturas del 68 en el cine de América Latina*, Ediciones Akal, Buenos Aires.

Paranaguá, Paulo Antonio (ed.) (2003), *Cine Documental en América Latina*, Cátedra, Madrid.

Peirano, María Paz (2016), "Pursuing, Resembling, and Contesting the Global: The Emergence of Chilean Film Festivals", en *New Review of Film and Television Studies*, 14(1), pp. 112-131.

Peirano, María Paz (2017), "Mapping Ethnographic Film Festivals: A World Overview", en Aida Vallejo y María Paz Peirano (eds.) *Film Festivals and Anthropology*, Cambridge SP, Newcastle upon Tyne.

Peirano, María Paz (2018), "Connecting and Sharing Experiences: Chilean Documentary Film Professionals at the Film Festival Circuit", en Aida Vallejo y Ezra Winton, *Documentary Film Festivals*, Palgrave Macmillan, New York. En prensa.

Rhyne, Ragan (2009), "Film Festival Circuits and Stakeholders", en Dina Iordanova and Ragan Rhyne (eds.), *Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit*, St Andrews Film Studies, St Andrews, pp. 9-39.

Román, José (2010), "Dos tiempos para la utopía: festivales de cine latinoamericano", en *Aisthesis* 48 (2010), pp. 13-30.

Vallejo, Aida (2014a), "Festivales cinematográficos. En el punto de mira de la historiografía fílmica", en *Secuencias. Revista de Historia del cine*, n° 39, primer semestre, 2014, pp. 13-42.

Vallejo, Aida (2014b), "Industry Sections. Documentary Film Festivals between Production and Distribution", en *Iluminace*, 26, 1, pp. 65-82.

Vallejo, Aida (2017), "L'impact économique des festivals de cinéma. Entre la communauté cinéphile et l'industrie audiovisuelle", en *Les cahiers de Champs Visuels*, n°14/15, pp. 61-98.

Vallejo, Aida y Ezra Winton (2018) *Documentary Film Festivals*, Palgrave Macmillan, New York. En prensa.

Vallejo, Aida, y María Paz Peirano (eds.) (2017), *Film Festivals and Anthropology*, Cambridge SP, Newcastle upon Tyne.

Wong, Cindy Hing-Yuk (2011), *Film Festivals: Culture, People, and Power on the Global Screen*, Rutgers University Press, New Brunswick.

Cine Documental

Zavala, Lauro (2012), "El nuevo documental mexicano y las fronteras de la representación", en *Revista Toma Uno*, n°1, pp. 25-36.

Notas

¹ Los problemas asociados a la solicitud de tarifas de inscripción, ausencia o limitación de los pagos por emisión y falta de un circuito comercial posterior al circuito de festivales y la descapitalización del sector que conllevan han sido analizados en Vallejo (2017).

² La tesis doctoral de Minerva Campos (2016) identifica los programas de co-producción especializados en cine latinoamericano desarrollados en Europa.

³ "Festivales de Cine en Chile: ventanas de exhibición y difusión del cine chileno", financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, convocatoria 2017. <http://festivalesdecine.cl/>

⁴ "IkerFESTS. Festivales de cine y audiovisuales en Euskal Herria", financiado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU): EHUA16/31. <http://www.ehu.eus/ehusfera/ikerfests/>

⁵ Originalmente, los festivales del SODRE eran en mayo o junio, con alguna edición en julio.

⁶ Entrevista a Ernesto del Río, director del festival del 2000 al 2017. Bilbao, Septiembre de 2017.

⁷ Alberto Elena y Mariano Mestman identifican los festivales de Benal-mádena y Huelva como eventos clave para la difusión del documental latinoamericano en España en los años Setenta (2003).

⁸ Según la opinión recogida en un estudio realizado entre profesionales del documental de Iberoamérica, seleccionados entre los asistentes a IDFA en 2015 y basado en consultas online llevadas a cabo en Abril de 2016.

⁹ Véase también el artículo firmado por Peirano en este mismo dossier, dedicado a los inicios de FIDOCs.

¹⁰ <https://www.patricioguzman.com/es/fidocs>

¹¹ Ricardo Restrepo falleció en 2017, y el festival le dedicó un homenaje.

¹² http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3839

¹³ https://www.facebook.com/pg/ALADOS-Corporaci%C3%B3n-Colombiana-de-Documentalistas-397810651814/about/?ref=page_internal

¹⁴ http://www.midbo.co/19/movie_cat/espejos-para-salir-del-horror/

¹⁵ Especificando en sus bases que el término incluye trabajos de “Brasil y países de habla hispana de Centro América, Sur América y el Caribe”. http://www.midbo.co/19/wp-content/uploads/2018/05/CONVOCATORIA-MIDBO20_01.pdf

¹⁶ Para una versión más exhaustiva y actualizada de esta tabla véase <http://www.ehu.eus/ehusfera/researchondocumentaryfilm/festivals/iberoamerica/>