

La Terra Habitada / Dirección: Anna Sammarti

CICLO

DOCUMENTAL DE CREACIÓN

lugar a dudas

Cineclub Caligari - Cine de No Ficción - Enero 2013

Diarios de Medellín / Dirección: Catalina Villar

Nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos.

John Berger – Modos de ver

Cali fue la cuna del cine en nuestro país. En esta ciudad se empezaron a gestar espacios como Ciudad Solar, destinados a crear historias, empezar a escribir y realizar muchas de las películas y documentales que hoy nos cuentan la Cali de los años 60s, nos muestran sus calles, casa y personajes. Se gestó el movimiento Caliwood del cual eran parte Luis Ospina, Carlos Mayo, Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez y otros cuantos que encontraron en el cine el lugar para existir. Proyectos como “Rostros y Rastros, programa documental emitido por el canal regional Telepacífico durante 12 años ininterrumpidos (1988-2000), representa una de las experiencias más fecundas del proyecto de Regionalización de la Televisión Colombiana”¹. En esta misma ciudad, que a veces parece perderse en sí misma, derretirse por sus ríos *contaminados*, o paralizarse por el contradictorio avance de las mega obras, de finanzas oscuras y cuestionada necesidad, nace un diplomado de documental que busca continuar contando a través de unos nuevos ojos nuestra Cali metamórfica, donde cada esquina es un nudo narrativo, del cual se pueden sacar metáforas sobre el sistema o historias mínimas que reflejan la condición humana.

Del 14 de enero al 3 de marzo de 2013, se realizó en Cali la quinta versión del **Diplomado Internacional en Documental de Creación. Mirada de Dos Mundos**², este es un proyecto que se ha consolidado como pionero de la enseñanza documental en América Latina, contando siempre con profesores especializados en el documental desde diferentes áreas. En la quinta versión el formato cambió: pasó de ser teórico a práctico; los talleristas fueron integrantes de Talleres Varan de París³. La metodología consistía en realizar, durante los dos meses del taller, 12 documentales que serían dirigidos por un participante seleccionado a través de la lectura de su propuesta y entrevistas. De la misma forma se seleccionaron 6 montajistas que estarían encargados, cada uno, de dos proyectos. La producción fue encabezada por Diana Kuellar (directora del diplomado) y por el Centro de Producción de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, con el apoyo de más tres asistentes de producción que debían velar por los equipos y por los tiempos de rodaje de cada corto documental.

Fueron cinco talleristas encargados de guiar los proyectos: Catalina Villar (Colombia-Francia), Yves de Peretti (Francia), Adriana Komives (Brasil-Francia), Marta Andreu (España) y Nicolás Bancilhon (Francia). En esta recopilación de “Especial Documental de Creación” seleccionamos un proyecto de Catalina Villar “Diarios de Medellín”, un documental de Yves de Peretti, “Hal” y “La Tierra Habitada” de Anna Santamartí, proyecto producido por otra de las talleristas del diplomado, Marta Andreu.

Toda imagen encarna un modo de ver

Cada nueva propuesta cinematográfica trae consigo el legado de su propia época. Mensajes y preguntas que se cuelean en su forma de representar las historias y los contextos que las contienen; si bien

existe una manera de clasificar los documentales, como modo expositivo, modo observacional, modo interactivo o modo reflexivo, etc, por ciertas características que tienen en común, ahora encontramos producciones catalogadas en un espacio más flexible denominado “Documental de Creación”. Esta es una categoría que pretende estar lejos de grandes ataduras estilísticas y formales y se acerca mucho más a los lenguajes propuestos por el arte y la sensibilidad. La propuesta de esta manera de hacer documental consiste en un acercamiento a los personajes o situaciones concretas y tratar de extraer de ellas una realidad que se torne poética.

“Últimamente, fuimos y somos testigos de crisis, mutaciones y conversiones en las formas de representación en imágenes: desde las ficciones históricas, los falsos documentales, hasta las fusiones entre documental y ficción, asistimos a una transformación de los grandes géneros, que se tornan poco proclives a las identificaciones. Asimismo, debemos tener en cuenta que la producción documental tuvo un resurgimiento inesperado en los últimos años, al menos en lo que respecta a nuestro país y al resto de Latinoamérica. Resurgir que se traduce en una diversidad de modelos y formatos, potenciados por los desarrollos de nuevas tecnologías y los nuevos mecanismos técnicos, que a la vez que inciden sobre las estrategias de representación, cambian nuestro régimen de la mirada. Lo que llamamos “género documental” se ha transformado en un terreno de experiencias innovadoras, y la relación de las películas documentales con lo “real” se ha complejizado”⁴.

Diarios de Medellín

Dirección: Catalina Villar

Duración: 75 min.

Año: 1998

País: Colombo - Francesa

En el año 1997, mientras el Estado colombiano fracasaba en sus intentos por el monopolio de la fuerza física y el control de la seguridad social en el país, en una de las comunas de la ciudad de Medellín, la documentalista colombiana Catalina Villar profesora de los diferentes talleres documentales de *Ateliers Varan* en Europa y Latinoamérica, trabaja en el documental “Diario de Medellín” en que le da la voz a actores que por varios años han tenido que guardar silencio para permanecer con vida y en la lucha por la existencia.

El largometraje se centra principalmente en las historias de vida de cinco jóvenes estudiantes del barrio Santo Domingo, a los cuales su profesor de español les ha encomendado la tarea de elaborar un diario biográfico, en el que los jóvenes empiezan a indagar sobre sus pasados con la intención de inscribir su presente en una trama de sentido. De esta manera, el documental viaja junto con estos cinco estudiantes a sus reminiscencias, a sus pasados cargados de incompreensión, de duelos incesantes, de silencios, de intentos de olvido, de destierro hasta de sus memorias.

La cámara lleva al espectador a vivir muy de cerca la cotidianidad de las familias de estos jóvenes que hacen una clara representación de la vida en diferentes barrios del país marcados por la exclusión social, política y económica; la ausencia del Estado y

la violencia. También nos permite entrar a la intimidad de otros en donde aparece un espejo en el que más de la mitad de colombianos puede identificarse, y en él que nos sentimos acompañados en el dolor, en el que se puede extrapolar todos los muertos y tener un lugar de reposo en común.

A lo largo del documental aparecen esporádicamente la voz en off de dos de los jóvenes que se construyen como personajes centrales. Con ellos, el documental logra enlazar la organización espacial y administrativa del barrio, mostrando cómo los actores experimentan un presente arraigado a un pasado que no pasa como lo dice el profesor de español de los estudiantes “la historia de ayer, la historia de hoy, posiblemente la historia de mañana”. “Diario de Medellín” pone en escena frecuentemente la fatiga, el hastío, y la impotencia de sus personajes para asumir y empoderarse de su presente. De igual forma, con el uso de una cámara bastante entrometida y a veces indiscreta, se observa la gran inseguridad con la que construyen los personajes y sus familias, su existencia, el desconcierto que les significa encontrarse y aparecer en la realidad de su barrio, de su ciudad, de su país, de sus memorias.

Hay un deseo evidente en el largometraje por retratar dos caras de la vida de estos jóvenes, una en la que el dolor, el sufrimiento, el desasosiego y la pérdida de los marcos de referencia atraviesan la vida colectiva e íntima de los personajes, y otra en la que los jóvenes se muestran interesados en resistir al olvido por medio de la verbalización de sus recuerdos, para así empoderarse de su presente y entender los diferentes tipos de relaciones en las que se encuentran inscritos.

Con este trabajo, Catalina Villar muestra cómo estos estudiantes intentan evitar la inercia hacia la violencia en la cual han incurrido muchos de los habitantes del Barrio Santo Domingo. “Lo que yo quería sobre todo era hablar de que la palabra es exactamente lo contrario que la guerra, la guerra se acaba cuando hay palabras, cuando no hay diálogo, cuando no hay posibilidad de encuentro entre dos personas hay guerra” (Catalina Villar)

Hal

Dirección: Yves de Peretti

Duración: 58 min.

Año: 2003

País: Francia

En el año 2003 el documentalista francés Yves de Peretti estrena el documental “Hal”, el cual representa la historia de una familia iraní que vive en Francia y después de un largo tiempo deciden viajar a Irán por primera vez todos juntos. Con esta historia, Peretti logra poner en escena la eficacia simbólica de la música y cómo a partir de ella esta familia logra regresar a sus raíces, y reelaborar su proceso identitario.

La cámara nos muestra por medio de planos largos la manera en que dos jóvenes acompañados de su padre, llegan a Irán, y se permiten perderse en los ritmos provenientes de la espiritualidad persa para encontrar por sí mismos las creencias que su padre, el maestro para ellos, les ha enseñado a lo largo de su vida. En esta experiencia se observan relaciones transculturales en las que los personajes comienzan

a resignificar su cultura francesa por medio de la reelaboración del sentido de la música, el compartir colectivo y la experiencia con lo espiritual.

La historia de esta familia se convierte en un pretexto para acercarse al *hal* que desde el documental puede entenderse como sonidos poéticos con los que músicos y espectadores se conectan con una fuerza superior creadora que lleva a vivir momentos de alienación en el que el ser se une con el todo, y se recuperan los lazos con el mundo, y con lo otros. También, conduce al espectador a explorar la cultura persa y conocer sus pilares fundamentales, y romper con aquellos paradigmas etnocentristas que estigmatizan a esta cultura.

Peretti, utilizando la pasión que hay en esta familia por el *Hal*, por sus ritmos, por su fuerza para crear lazos sólidos con la memoria, deja al espectador inquieto por viajar a estos sonidos que en un momento son desconocidos, pero que a lo largo del documental, con la historia de estos dos jóvenes y su padre, se convierte en un fenómeno cercano, con el cual accedemos a otras formas de lenguaje y de narrativa.

La Terra Habitada.

Dirección: Anna Sanmartí

Duración: 71 min

Año: 2009

País: España

Este es el primer largometraje documental de la directora Catalana. Desde el principio de su película, donde muestra primeros planos de elementos que por el sonido nos sitúan en un bus, nos empieza a anunciar sus búsquedas formales y estilísticas. No existen los recursos narrativos empleados por las estructuras más clásicas del documental, como entrevistas o voz en off, por el contrario su pieza audiovisual está construida a partir de imágenes, que en un principio nos traducen la velocidad y los materiales con los que están construidas las grandes urbes, hasta adentrarnos en un viaje etéreo a lo profundo de Mongolia. La historia plantea el viaje de un occidental que busca algo fuera de este entorno demasiado absorbente y poco a poco, con los paisajes filmados y con el manejo de la cámara, dirigida por Pau Mirabet, los encuadres se vuelven cada vez más grandes, planos panorámicos que nos muestran la inmensidad de los amaneceres, las transiciones de la luz del día, los lugares donde pastan las ovejas.

El paisaje de Mongolia es filmado como un lugar de ensueño, un territorio rural que todavía no ha sido muy invadido por las reglas del consumo y sus escenarios mediáticos, es una tierra con pocos habitantes que, mostrados en los planos panorámicos, se convierten en hormigas dentro del gran entorno natural. Esta película es un viaje plateado por Santamartí, en el que la finalidad es el viaje en sí mismo; muchas de las imágenes que ella logra plasmar están pobladas de una gran inocencia e ingenuidad, como si fuera una niña quien mirase, lo que genera grandes revelaciones y sensaciones de mucha tranquilidad.

Marta Andreu, talleristas de la V versión del Diplomado de Documental de Creación, fue una de las productoras de este largometraje. Ella es la directora de Estudi Playtime www.playtime.cat, una plataforma de distribución de óperas primas de cortos y largometrajes documentales.

1 <http://rostrosyrastros.univalle.edu.co/proyecto.html>
 2 www.documentaldecreacion.com
 3 www.ateliersvaran.com
 4 Pablo Mariano Russo. La subjetividad y lo (auto)biográfico en relación a la producción del cine documental político. Aproximación a dos casos contemporáneos. Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior14/nivel2/articulos/ensayos/russo_1_ensayos_14otono07.htm.