

Festival de LASA2015: La emergencia de un “Cine del Otro”—El “Cine del Otro” en emergencia

por CLAUDIA FERMAN, directora | University of Richmond | cferman@richmond.edu

Esta edición del Festival evidencia una vez más la vitalidad de la producción audiovisual latinoamericana, así como su estrecha vinculación con las luchas populares en el continente. Sin duda, el potencial de este cine se ha visto multiplicado gracias a la revolución digital, que ha acercado a la gente una tecnología de comunicación de gran flexibilidad y eficacia. El cine comunitario y el cine regional son testimonio de esta estrecha vinculación entre las tecnologías audiovisuales digitales y la producción de un “Cine del Otro”: el cine indígena, el cine de las periferias suburbanas, el cine comunitario son todos ellos expresiones que confrontan los modelos productivos del cine tanto industrial como independiente, y dan contenido a los espacios de la cultura muchas veces ocupados por sistemas comerciales que ahogan las voces ajenas a una lógica estrictamente mercantil.

El Festival 2015 exhibirá 31 películas: 8 ficciones, 21 documentales, y 2 filmes cortos experimentales. Estas producciones provienen de 13 países latinoamericanos, Estados Unidos y Puerto Rico, y 7 países europeos.

El cine de ficción que se presenta en el festival muestra aspectos de renovación radical con nuevos paradigmas de producción: actores y productores provienen de las propias comunidades retratadas (talento integrado), en producciones que despliegan las temáticas propias de la comunidad. *La tentación de Nixbix*, película de ficción indígena, será presentada por Iván Sanjinés, director del CEFREC-CAIB (Centro de Formación y Realización Cinematográfica, Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia), organizaciones de vasta trayectoria en programas de comunicación indígena (cine, radio y

televisión). El cine comunitario de ficción estará representado por *El Perro Molina*, último largometraje del multipremiado José Campusano, película que enfoca el llamado “tercer cordón” del conurbano, las comunidades periféricas semi-rurales, en Buenos Aires, Argentina.

Estas nuevas formas de producción audiovisual constituyen la temática de una mesa redonda organizada por el festival, en la que participarán cuatro hacedores de este cine: Marta Rodríguez y Fernando Restrepo (Fundación Cine Documental, Colombia), Vincent Carelli (Video nas Aldeias, Brasil), e Iván Sanjinés (CEFREC-CAIB); presentada y coordinada por Debra Castillo, actual Presidente de LASA. El festival exhibirá asimismo tres producciones de estas organizaciones, seguidas de debates con sus directores. Esta edición del festival tiene el privilegio de presentar el muy esperado retorno a la producción cinematográfica de una de los directores líderes del movimiento Nuevo Cine Latinoamericano, comprometido expresamente con la expresión de las voces indígenas, Jorge Sanjinés, y su film *Insurgentes*, película de gran originalidad temática y formal. Como puede verse, uno de los focos del festival de este año es el Cine Indígena y Comunitario, que emerge de la exclusión para producir un cine que, en palabras del cineasta Campusano, le dice no a la precariedad y el amateurismo.

El festival propone también una mirada a los sistemas disciplinarios o penitenciarios, con documentales que muestran tanto su anquilosamiento como la presencia de algunas iniciativas para la inclusión, entre ellos *13 puertas*, de David Rubio, que retrata el funcionamiento de una carrera universitaria en una prisión en la que guardias y presos son alumnos en situación de igualdad.

La religión y las espiritualidades es el tercer foco del festival, presentando entre otros excelentes filmes relacionados con estas temáticas, un documental sobre el Papa Francisco, *Francisco de Buenos Aires*, de Miguel Rodríguez Arias, y un muy actual thriller mexicano, *González*, de Christian Díaz Pardo, sobre el televangelismo.

Otra de las películas de ficción que presentamos es *Feriado*, de Ecuador, un país de acotada pero constante producción cinematográfica de calidad, como lo comprueba esta excelente producción de Diego Araujo. Ecuador y Argentina son los países en foco de esta edición del festival, y de ahí su prevalencia en el programa de este año. La literatura nos llega con *Il futuro*, una película de Alicia Scherson (Chile), coproducción italo-chilena-alemana y española, que trae al festival la figura de Roberto Bolaño, en cuya *Una novelita lumpen* (2002) se inspira la película; y con *Roque Dalton, Fusilemos la noche*, un documento de gran interés histórico.

El cine experimental está presente en dos brillantes filmes breves sobre la identidad indígena, los medios, y el conflicto con las compañías mineras en Perú: *Nadie especial* de Juan Alejandro Ramírez, y *The Blood in Their Veins*, un segmento de la instalación audiovisual *The Owners of the Land* de Peter Snowdon y Javier Rivera Andía.

No podemos dejar de mencionar la presencia en esta selección de la muy reciente y multipremiada *Branco sai preto fica* del brasileño Adirley Queirós, una película que pertenece a la ciencia ficción sudamericana, y que conjuga géneros, imaginación y una contundente visión sobre la institucionalización del racismo en el establecimiento de Brasilia como capital federal de Brasil.

Una novedad del festival de este año es que un número importante de las películas están agrupadas en series de asociaciones temáticas y/o formales, que visibiliza las cuestiones tratadas así como permite simplificar el visionado para los asistentes al congreso.

Las luchas en defensa del ambiente y contra la minería no sostenible y la tala indiscriminada; los debates sobre género y orientación sexual; las relaciones internacionales, en especial Cuba–Estados Unidos; los procesos de renovación de las constituciones latinoamericanas; las ciudades, la pobreza y las drogas; el graffiti y el punk; el cine y sus relaciones con la literatura y el arte; los movimientos de trabajadores indocumentados son otras de las temáticas que aborda esta edición del festival en sus documentales y ficciones.

Esta riqueza de un cine emergente de gran trascendencia contrasta con el mal endémico del cine latinoamericano no industrial, en especial del documental latinoamericano: su invisibilidad. No solo resulta enormemente difícil acceder a visionar estas producciones desde casi cualquier parte del mundo, incluso desde los propios países productores, sino que muchas veces es casi imposible conocer su existencia. Se trata de una producción gigantesca que no se cataloga, no se archiva, no se distribuye, y por lo tanto no se conoce. Educadores, investigadores, bibliotecarios, estudiantes, televisoras comunitarias, asociaciones civiles y las comunidades en general, así como los propios productores del audiovisual latinoamericano, se enfrentan a esta emergencia día a día. Todos los días ignoramos que existen herramientas para el debate y el conocimiento, que conjugan arte, emocionalidad y rigor, producto de valiosas investigaciones, y de trabajos colectivos que han requerido años,

herramientas que son parte del acervo cultural latinoamericano y que corren el riesgo diario de desaparición.

La democratización de las tecnologías audiovisuales, que han hecho que el mapa mediático sea ancho y vasto, constituye una revolución que demanda una herramienta de dimensiones hemisféricas. Es necesario crear un espacio de intersección entre los productores de documentales, las colecciones, los investigadores, y la educación, que promueva el acceso masivo a esta importante producción audiovisual, con objetivos educativos y culturales. La primera tarea para que un proyecto de esta envergadura se realice es la puesta en marcha de una plataforma en red que reúna los catálogos y colecciones, públicas y privadas, dedicados al documental latinoamericano. La producción de un catálogo comprehensivo del documental latinoamericano de acceso universal para fines educativos es una tarea ineludible si queremos contribuir a cambiar la situación de emergencia en la que se encuentra el audiovisual latinoamericano. Sin duda, LASA y sus miembros pueden jugar un papel relevante en esta tarea.

Este año el festival tiene que agradecer la muy generosa colaboración del Proyecto Otros Saberes, así como la de las Secciones de LASA de Brasil, Colombia y Cono Sur, lo que nos permitió hacer realidad importantes secciones del programa. Queremos también agradecer al 7mo. Festival Latinoamericano de los Pueblos Indígenas, que se realizó en Resistencia, Chaco, Argentina, en julio del 2014, y a sus organizadores por su colaboración con el festival de LASA. Nuestro más admirado agradecimiento a Iván Sanjinés por su constante asesoramiento y ayuda y por el infatigable trabajo que realiza. Mi agradecimiento de corazón a Debra Castillo, presidente de LASA, quien se

interesó muy especialmente en el trabajo del festival desde el minuto cero. Como siempre, gracias a la fiel y desinteresada colaboradora de este festival, Susana Miranda, quien cada año pone cuantioso tiempo y esfuerzo en esta compleja tarea de organizar el festival de LASA. Muchas gracias a todos.

Asistentes a LASA Puerto Rico, disfruten del Festival! ■