

Industrias creativas innovadoras: el cine nacional de la década

Equipo de investigación:

Prof. Adj. Rosario Radakovich (resp)
 Prof. Adj. Graciela Lescano (co- resp)
 Ing. Pablo Accuosto
 Lic. Com. Florencia Villaverde
 Soc. Fira Chmiel
 Lic. Bib. Eduardo Correa
 Lic. Letras Deborah Duarte
 Agustina Willat (Cineasta)

ABSTRACT

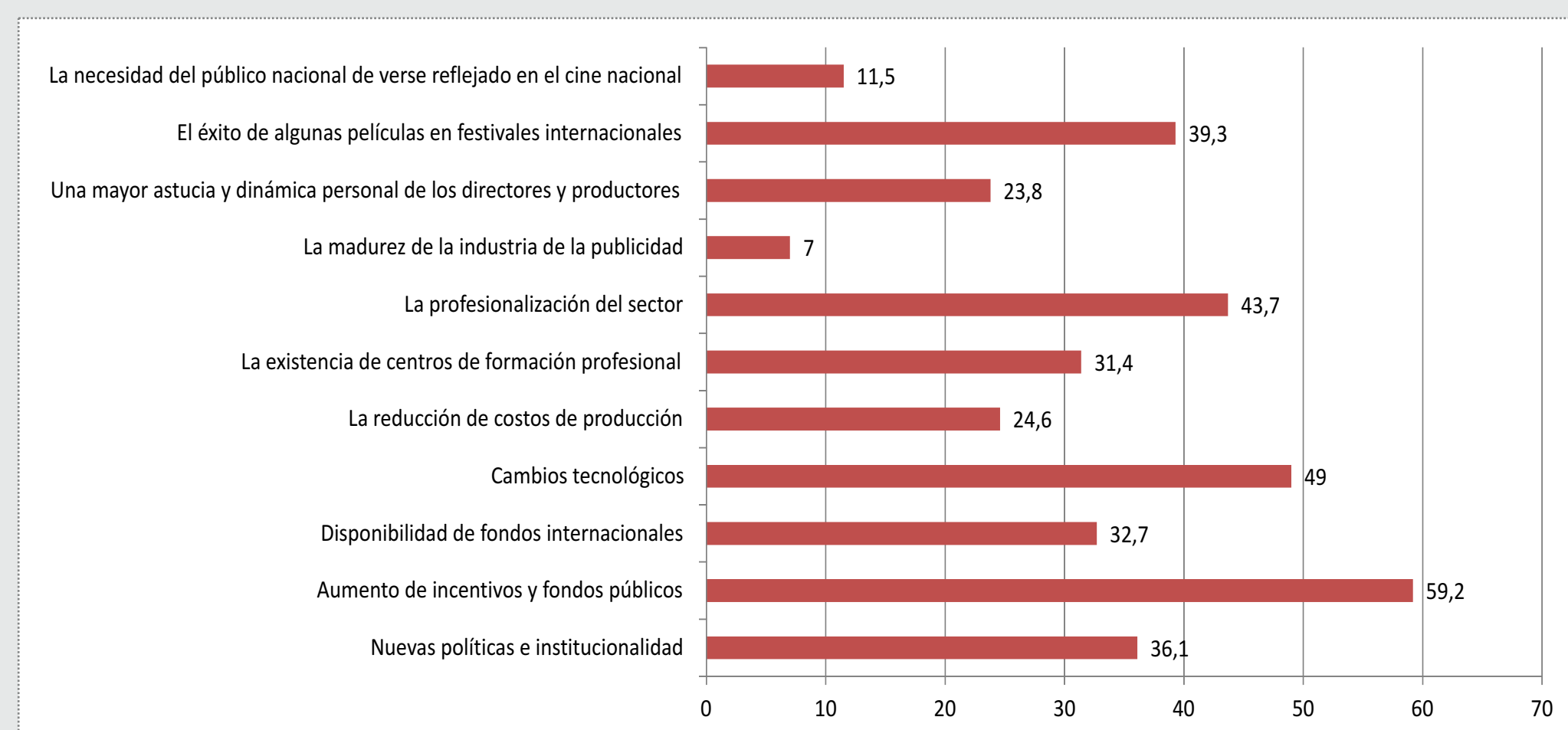
El proyecto se propuso realizar una mirada integral al "boom" del cine nacional en la década pasada. De esta forma procuró analizar el auge del período desde distintos ángulos: 1) los contenidos y repertorios de las películas de la década, 2) las condiciones de producción y cambios tecnológicos y 3) los avances institucionales y legales en la industria cinematográfica. Por último, 4) el proyecto se propuso realizar una producción audiovisual propia.

RESULTADOS

El cine nacional de los años dos mil: auge o boom productivo. Las diversas explicaciones.

El período es fermental en términos de producción cinematográfica: 78 películas atestiguan que los años dos mil consolidan un ritmo más intenso que el que tuvo hasta el momento la producción de cine en Uruguay. Para muchos se explica por un aumento en los incentivos y fondos estatales, para otros es consecuencia de los cambios tecnológicos y de la profesionalización del sector.

Entre los años noventa y los dos mil la producción de películas en Uruguay se multiplicó. ¿Qué factores cree más relevantes para explicar tal fenómeno? (En %, pregunta multi respuesta)

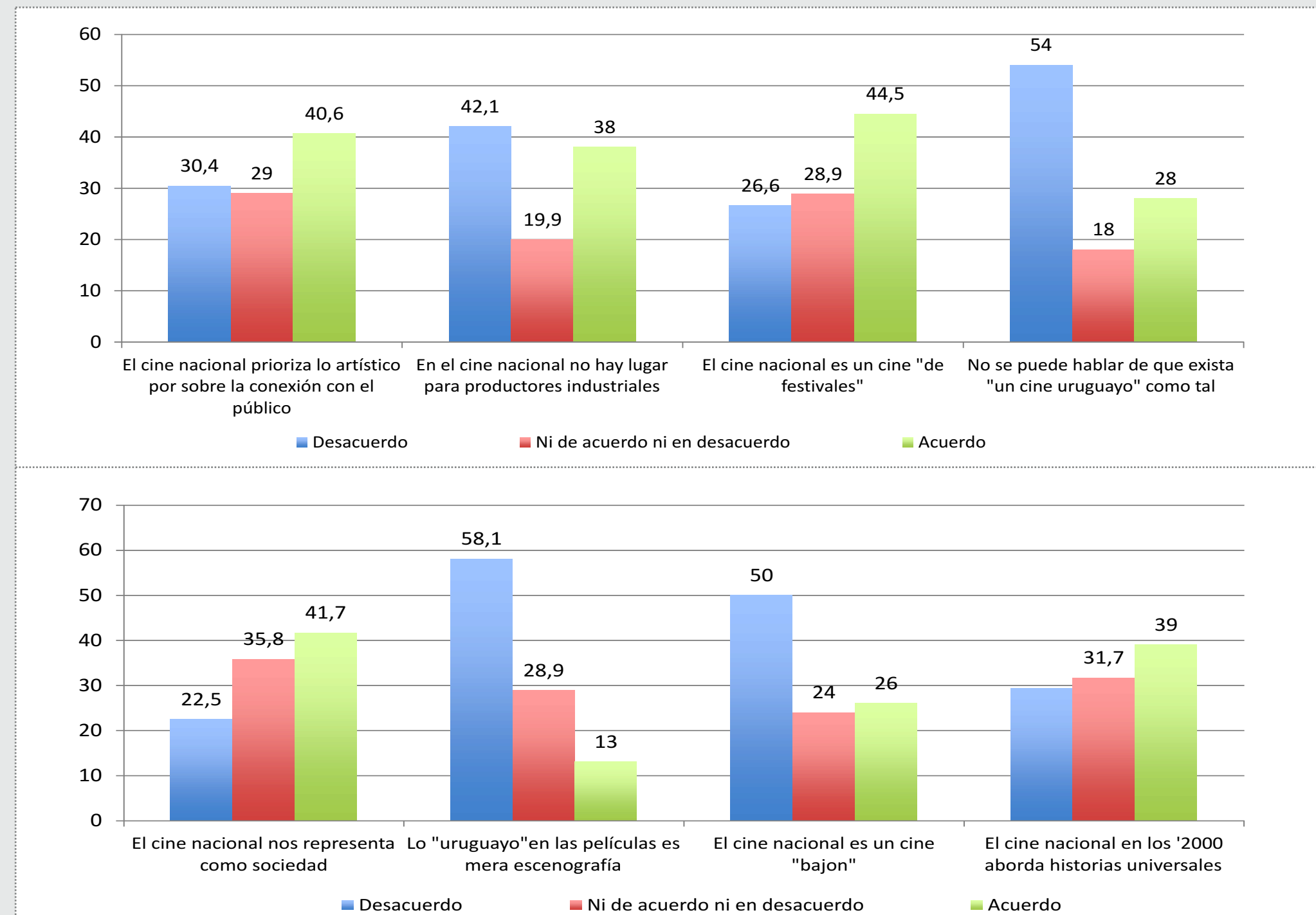

Fuente: Encuesta online de realización propia, aplicada a 513 personas vinculadas al ámbito audiovisual. Aclaración: Pregunta de respuesta múltiple, por tanto los porcentajes no suman 100%.

Controversias en los géneros, contenidos y estéticas. ¿El cine nacional es un cine "bajón"? ¿Lo nacional es mera estenografía? ¿Que tan "uruguayo" es el cine nacional?

Para varios directores reconocidos en la década, "no existe el cine nacional". Se filma a nivel local pero se cuentan historias universales. A diferencia el 41% cree que el cine nacional nos representa como sociedad. Otros refieren a que el cine nacional es un cine bajón (24%), haciendo referencia a la tendencia a la producción de autor con un tinte dramático, la comedia negra y ciertamente la debilidad del humor.

Opiniones de los agentes del área audiovisual respecto al cine nacional en los años dos mil

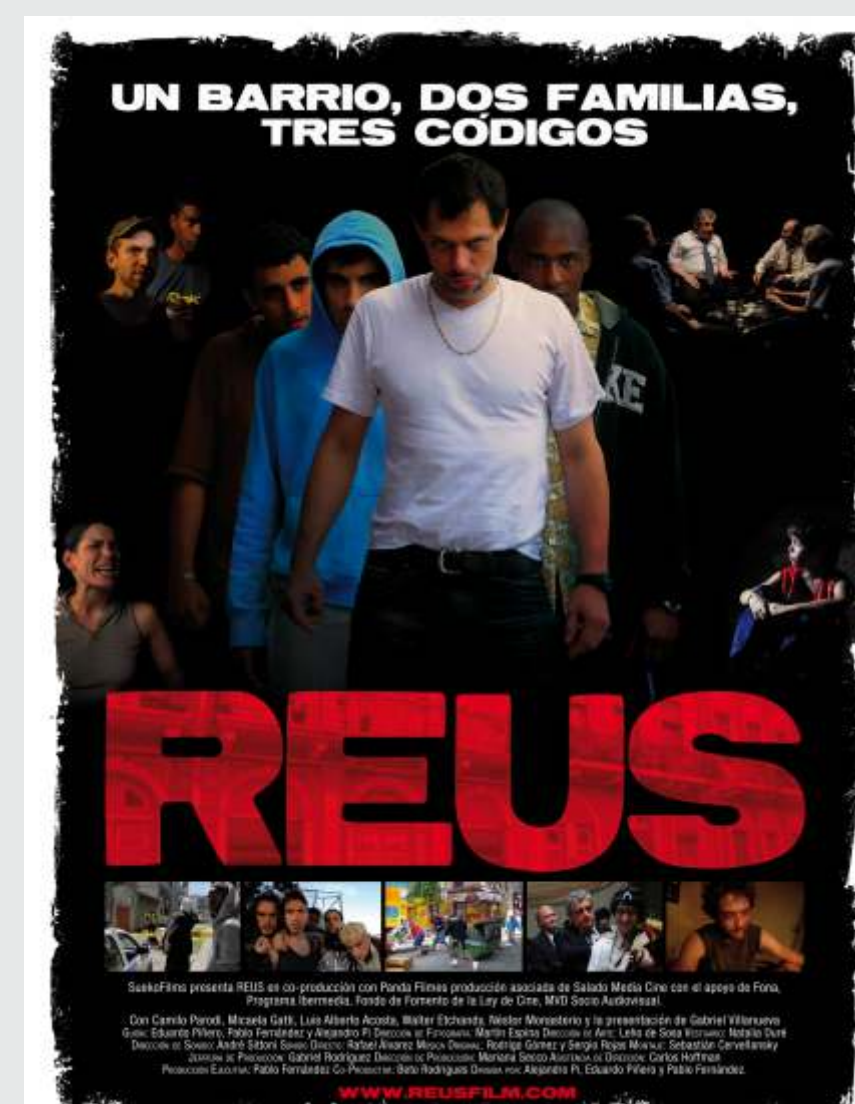
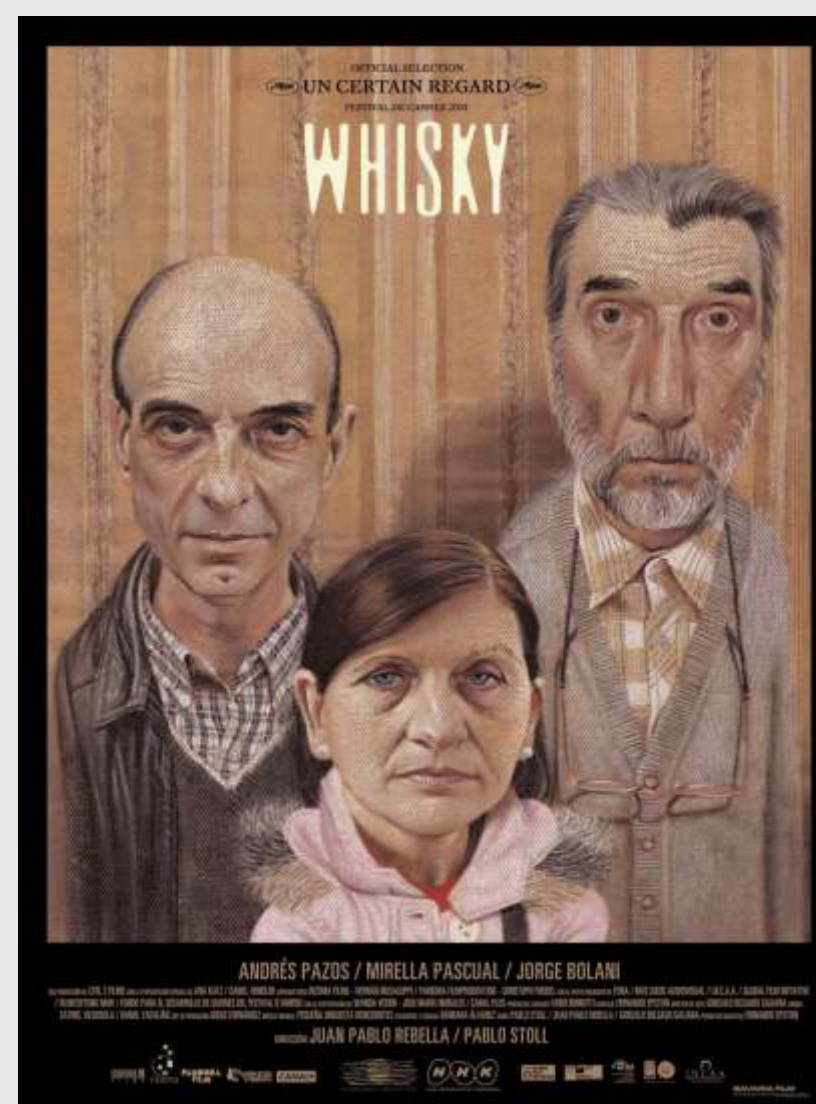
Fuente: Encuesta online de realización propia, aplicada a 513 personas vinculadas al ámbito audiovisual.

METODOLOGIA

La metodología del proyecto planteó la realización de 25 entrevistas en profundidad a directores, productores y gestores vinculados al cine nacional, 15 de ellas fueron filmadas. Además se realizó un análisis de documentos y leyes así como un seguimiento de la crítica especializada en cine de las películas analizadas. El aporte cuantitativo se implementó mediante la aplicación de una encuesta de 20 preguntas online a 513 actores vinculados al quehacer audiovisual uruguayo.

De repertorios, temas y agendas cinematográficas. Los años dos mil, de Whisky a Reus.

A lo largo de la década también aparecen temas e imaginarios de un cine que se muestra versátil y aunque no se lo proponga resulta reconocible por abordar las agendas sociales nacionales. Entre los temas de la década aparecen: los derechos humanos y la memoria reciente cuando se trata de documentales principalmente y en algunas incursiones en ficción, las relaciones humanas, los afectos y el amor en tiempos de transformación social, sujetos y contextos tradicionalmente olvidados o distorsionados en la imagen pública como los jóvenes, la relación entre el mundo rural y el urbano, el Interior del país y Montevideo, los estilos de vida de la desigualdad social y los imaginarios de un país y su gente, entre la marginalidad de inicios de los dos mil y la violencia y la criminalidad de los últimos años.

El sector audiovisual como industria creativa. Heterogéneo pero mas cinematográfico...

El sector audiovisual uruguayo se ha caracterizado como heterogéneo en el que tradicionalmente predominaba la publicidad por sobre la producción cinematográfica y televisiva, con una presencia mayoritaria de agentes independientes y/o microempresas. A lo largo de la década algunas características han cambiado. De acuerdo al Instituto del Cine y el Audiovisual (ICAU) para 2012 existen 204 productoras en Uruguay cuya actividad principal se distribuye entre cine (35%), publicidad (27%), documentales (15%), televisión (10%), video (6%), institucionales (4%), video-animación (2%) y audio (1%). Como consecuencia, el subsector mayoritario es la producción cinematográfica, el 65 % de las empresas registradas producen ficción, documentales, videoclips y/o videoarte, dejando en claro la relevancia que ha adquirido la producción cinematográfica en particular.

Impacto de la digitalización en la producción de largometrajes en Uruguay (2000-2010): la opción tecnológica esta mediada por opciones artísticas y de producción global y no sólo por razones económicas.

La mayoría de los actores consultados mencionan a la introducción de formatos digitales de captura y post-producción como un elemento fuertemente asociado a la reducción de costos de producción y la identifican, por lo tanto, como un factor importante para posibilitar la realización de películas. En una primera instancia se podría pensar, por lo tanto, que el impacto de estas tecnologías está asociado principalmente a los costos de producción. Sin embargo, se reconoce que hay múltiples parámetros a considerar al tomar las decisiones artísticas y de producción involucradas en la realización de una película, que hacen que la opción por el uso de tecnologías digitales no es necesariamente siempre la más acertada desde el punto de vista de la producción a nivel global.

Cambios en la institucionalidad y normativa en el período: Del FONA al ICAU, iniciativas claves en políticas públicas para la cinematografía uruguayo.

Las novedades institucionales respecto al cine nacional se inician en los años noventa con la creación del Instituto Nacional del Audiovisual en 1994 y con ello la implementación del Fondo Nacional de Audiovisual (FONA) gestionado por la Intendencia de Montevideo en el año 1995. Pasaron catorce años para que se creara el ICAU (Instituto del Cine y Audiovisual) a partir de un decreto presidencial en el año 2008. Su creación consolida la legitimación de la acción pública en relación a la cinematografía uruguayo y aumenta su peso relativo en el conjunto de las políticas culturales. En este contexto se crea el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual que impulsa la producción. Otras instituciones resultan claves para explicar la consolidación del sector en la década: la Oficina de locaciones de Montevideo, el Cluster Audiovisual, la Cámara Audiovisual y la Film Commission & Promotion Office.

Propuesta audiovisual.

El producto audiovisual brinda al espectador un panorama acerca del cine nacional a partir de las opiniones de los realizadores más destacados de la década del 2000. Entre los entrevistados aparecen Álvaro Buela - Esteban Schroeder - Virginia Martínez - Enrique Buchichio - Mario Handler - Beatriz Flores Silva - Pablo Stoll - Aldo Garay - Guillermo Casanova - Federico Veiroj - Enrique Fernández - Adrián Biniez - Gustavo Hernandez.