

El desafío del documental de creación

Por el Lic. Gerardo Castelli*

El cine surge como documental, en las primeras películas de los hermanos Lumière estaba presente la necesidad de registrar un hecho tan pequeño y simple como la llegada de un tren o la salida de obreros de una fábrica. Con ese gesto fundacional, el cine documental comienza a tomar forma como representación de una realidad y como medio de expresión de la mirada de un director.

Mucho ha cambiado y avanzado el cine documental en estos jóvenes 119 años del cinematógrafo, pero la esencia sigue presente. Si bien entre el público general hay una concepción del documental como un cine menor, reducido a un terreno informativo, periodístico y televisivo, es en sí un género muy actual y en constante evolución. Hoy día se realizan más del triple de documentales que ficciones porque la necesidad de mostrar el mundo que nos rodea es inherente a la condición humana.

Desde la década de 1920 diversos cineastas han utilizado el documental no solo como un medio para mostrar un hecho, lugar o situación, sino también para experimentar con los límites de la narración y de la forma fílmica. Sin embargo, es recién en la década de 1980 que se habla del documental de creación, como un cine de autor de tipo documental en el que un director expone su punto de vista y su subjetividad sobre un tema cualquiera. Esta clasificación

permite una nueva perspectiva de lo que es un documental, haciendo hincapié en lo creativo, en lo personal y autoral, dejando de lado la temática específica de la película. Este tipo de cine documental ha tardado mucho en instalarse en Uruguay y recién en los últimos años se han comenzado a producir y a estrenar películas de este género. La apertura ha tenido varios protagonistas, por un lado el apoyo a la producción del ICAU (Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay) y del FONA (Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional), la participación de DocMontevideo como nexo entre realizadores y medios, el aporte de las universidades y, finalmente, el surgimiento de una nueva camada de directores jóvenes que con irreverencia desafiaron las tradiciones de un género que había quedado anquilosado en el país y propusieron obras con miradas personales y diferentes.

A diferencia de lo que sucede con la ficción, el cine documental no requiere grandes medios económicos y productivos para la realización de películas, pero sí necesita y se basa en la creatividad y en la necesidad de los autores de mostrar sus historias.

Con la facilidad que existe actualmente para el acceso a equipos de filmación y las diversas formas de exhibición modernas, el desafío para los cineastas pasa por la capacidad de creación y por encontrar puntos de vista originales. En este sentido, el rol de la universidad es fundamental para fomentar la realización y potenciar a los jóvenes realizadores que serán los autores del mañana.

El documental de creación en la Universidad ORT Uruguay

Atenta a lo que ocurre en el mundo, la Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad ORT Uruguay hace casi 10 años que trabaja el documental de creación en el marco del Taller de Realización 1 de la carrera. Allí los estudiantes realizan durante el semestre varios cortos documentales dentro de este género.

Asimismo, el año pasado la Facultad de Comunicación y Diseño lanzó el primer laboratorio documental que generó un ámbito de análisis y reflexión sobre este tipo de cine. Propone además el desafío de la creación de una película coral, desarrollada a partir de piezas individuales de varios autores que comparten una estética y tratan sobre un mismo tema. Por su parte, el Departamento de Proyectos Especiales de la facultad tiene como objetivo apoyar la producción de estudiantes y graduados a través del préstamo de equipos y asistencia a los realizadores. En los últimos años ha colaborado con la realización de múltiples cortometrajes y varios largometrajes documentales, entre ellos *Desde las aguas* de Pablo Martínez Pessi, *Hospiti* de Gerardo Castelli y *El hombre congelado* de Carolina Campo Lupo (actualmente en posproducción).

*Lic. Gerardo Castelli

Máster en Documental de Creación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad ORT Uruguay. Coordinador Académico de Audiovisual de Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT Uruguay.