

CINE DOCUMENTAL EN MÉXICO

HIPÓTESIS: A CAUSA DE LA POCA DIFUSIÓN DEL CINE DOCUMENTAL EN SALAS COMERCIALES SE GENERAN FESTIVALES INDEPENDIENTES EN MEXICO

INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo se pretende demostrar que a causa de la poca difusión que tiene el cine documental en las salas comerciales se generan festivales independientes en México.

A través de las diversas fuentes de información se sustentará la investigación, a fin de confirmar la hipótesis ya presentada. El país es rico en cultura y expresión, pero eso no significa que la difusión sea igual para todos, en el caso de las cintas comerciales y las documentales se cree que hay una preferencia de apoyo económico y de difusión, por ello se investigará para cerciorar tal información.

Por ende, se pretende llegar a nuestro objetivo y dar a conocer los resultados de manera sustentada y oportuna.

En México, el séptimo arte ha destacado por ser la obra más completa de expresión, juntando elementos sonoros, visuales, además de contar con toda una estructura desde la preproducción. En él, encontramos el cine documental, el cual tiene antecedentes en el periodo presidencial de Porfirio Díaz, quien trae el cine por puro lujo y fascinación. Con ello lo convencieron de perpetuar su imagen y se convirtió en el primer actor mexicano.

De hecho, la cinta considerada como la primer película mexicana (por cierto, de giro documental) es “El presidente de la Republica paseando a caballo en el bosque de Chapultepec” (1896), donde se muestra a Díaz realizando una caminata a caballo como cotidianamente lo hacía. Y estas cintas solo las podían ver personas pudientes con costos de 50 centavos y 1 peso. (Trejo, Sánchez. 2017) Siendo algo que continua hasta nuestros días, la comercialización del cine.

Según el resumen estadístico del cine mexicano en 2018 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se registraron en proyección 79 documentales digitales mexicanos.

TABLA 1. Resumen estadístico del cine mexicano 2018

Habitantes / Inhabitants	131.4 millones / million
Asistencia a salas de cine / Movie Theater Attendance	120 millones / million
Asistencia a películas mexicanas / Attendance to Mexican films	30.3 millones / million
Promedio de asistencia anual por habitante / Average Annual Attendance per Inhabitant	2.8
Ingresos en taquilla / Box Office Revenue	16 292 millones / million
Precio promedio por boleto / Average Ticket Price	49.54 pesos [2.4 dólares / dollars approx.]
Complejos cinematográficos / Movie Complexes	866
Pantallas / Screens	7 024
Pantallas digitales / Digital Screens	99 %
Festivales cinematográficos en México / Film festivals in Mexico	155
Cineclubes acreditados / Film Clubs Tallied	614
Estrenos / New Releases	499
Películas mexicanas estrenadas / Mexican Films Released	105
Películas mexicanas producidas / Mexican Films Produced	106
Películas mexicanas apoyadas por el Estado / Mexican Films with State Support	53 %
Operas primas / First Films	98
Directores con segundas y terceras obras / Directors with Second and Third Works	52
Directores con trayectoria / Career Directors	36
Cortometrajes mexicanos producidos / Mexican Short Films Produced	553
Documentales digitales mexicanos / Mexican Digital Documentaries	79
Teleespectadores a películas mexicanas de reciente producción en TV abierta (desde el año 2000) / Viewers to Recently Produced Mexican Films on Open TV (since the year 2000)	95.9 millones / million
Transmisiones de películas en TV abierta / Broadcasts of Films on Open TV	4 782
Transmisiones de películas mexicanas en TV abierta privada / Broadcasts of Mexican Films on Open Private TV	1 097
Transmisiones de películas mexicanas en TV abierta pública / Broadcasts of Mexican Films on Open Public TV	791
Transmisiones de películas mexicanas en TV de paga / Broadcasts of Mexican Films on Pay TV	11 910
Película mexicana con más audiencia en TV abierta / Mexican Film with the Highest Viewership on Open TV	No se aceptan devoluciones / Instructions not included / (1.6 millones de televidentes / million viewers)
Película mexicana con más audiencia en TV abierta pública / Mexican Film with the Highest Viewership on Public Open TV	Tivoli (254 000 televidentes / viewers)
Película mexicana con más audiencia en TV de paga / Mexican Film with the Highest Viewership on Pay TV	El moquete (274 600 televidentes / viewers)
Visualizaciones de películas mexicanas estrenadas en salas de cine en 2018 (gratis o no legales) / Viewings of Mexican Films Theatrically Released in 2018 (free or illegal)	8.9 millones / million
Película mexicana con más visualizaciones / Most Viewed Mexican Film	Boya, mi... te lo apuesto (2 millones / million)
Premios internacionales para el cine mexicano / International Awards for Mexican Films	78

Recuperado de: INEGI.

Sin embargo, de esos 79, sólo 30 fueron estrenados en 2018 en salas de proyección cinematográfica.

TABLA 2. Estrenos mexicanos en 2018 por género cinematográfico

Género / Genre	Ingresos (pesos) / Revenue (pesos)	%	Asistentes / Attendance	%	Películas / Films	%
Acción / Action	6 822 554	0.4	131 614	0.4	2	2
Animación / Animated	175 479 474	12	4 163 162	14	5	4
Aventura / Adventure	74 358	0.01	1 399	0	1	1
Ciencia ficción / Science Fiction	164 084	0.01	2 994	0.01	1	1
Comedia / Comedy	932 822 951	66	19 362 355	65	22	19
Comedia romántica / Romantic Comedy	83 138 056	6	1 703 126	6	3	3
Documental / Documentary	12 267 995	1	249 426	0.8	34	30
Drama	94 628 892	6.6	1 872 238	6.2	42	37
Terror	59 832 036	4.2	1 323 957	4.4	3	3
Romance	47 911 890	3.3	965 082	3.2	1	1
Suspense / Suspense	7 062 039	0.4	145 081	0.4	1	1
Total	1 420 204 329	100 %	29 920 434	100 %	115	100 %

Recuperado de: ImCine con datos de comScore

Si bien hay apoyos, el cine documental no tiene el suficiente apoyo en cuanto a la comercialización, en primer lugar porque se retratan realidades exponiendo crudamente a la religión, la política, la diversidad sexual y dan una solución o moraleja que incita a los espectadores; cosa que no le conviene a varios patrocinadores o autoridades que se vean implicadas en estas cintas o simplemente porque no creen que se pueda vender; en segundo lugar porque hay convenios que ya no incluyen al documental, por ejemplo:

El pasado 25 de Julio de 2019 el periódico “El Sol de México” dio a conocer lo que el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Breton dijo, ya que se promovió un convenio con el Banco Nacional de Comercio Exterior para brindar financiamiento a realizaciones cinematográficas nacionales pero especificó: “Este crédito no contempla el apoyo o fomento a nuevos realizadores que pretendan hacer cine documental, de festival, ni óperas primas, sino películas comerciales que puedan recuperar el dinero en taquilla” Ramírez, R. (25 de Julio de 2019) No habrá apoyos para cine documental, sólo para cintas comerciales. El Sol de México. Recuperado de:

<https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/no-habra-apoyo-para-el-cine-documental-solo-para-cintas-comerciales-3946054.html>

Debido a esto, surgen los festivales de cine, donde la mayoría no cobra con tal de dar a conocer los documentales, de tener aprobación y valor del público hacia el cine y de varios críticos cinematográficos, quienes junto con el público joven lo toman para decir que la calidad del séptimo arte en México no está perdida y que “el verdadero problema de marcar como inferior al cine mexicano radica en el contenido que sí comercializan”. (**Testimonio 1.** Y. Moreno, comunicación personal, 3 de noviembre de 2019).

Respecto al tema, el cineasta y director José Luis Fernández Ojeda menciona que: “*el espectador mexicano es poco exigente y no educado. El cine comercial y documental no*

tienen la misma difusión simplemente porque no se encuentra a su público, la gente no asiste a las salas y eso lo hace poco atractivo para las dos cadenas de cine que hay en nuestro país, desgraciadamente el cine es arte y negocio al mismo tiempo y eso condiciona mucho a las formas de producción y distribución de las películas” (Testimonio 2. J.L. Fernández, comunicación personal, 29 de noviembre de 2019)

Por consiguiente, en la búsqueda de ese público, año con año están estos eventos cinematográficos y festivales que dan apoyo a las obras no proyectadas. En el caso específico de Puebla hay seis que se presentan de Marzo a Noviembre:

TABLA 3. Festivales y eventos cinematográficos en el estado de Puebla.

Docs Puebla	Puebla	Agosto / August
Kulturmacht, Cultura fresca a la luz de la luna Kulturmacht, Fresh Culture under the Moonlight	Puebla	Marzo / March
Kiné, Muestra Internacional de Cortometrajes Kiné, International Showcase of Short Films	Puebla	Mayo / May
Cholula Film Festival	Puebla	Noviembre / November
El Festival Internacional de Cine Silente México, FIC-Silente FIC-Silente, The International Festival of Silent Films Mexico	Puebla	Noviembre / November
Cinetekton! Festival Internacional de Cine y Arquitectura Cinetekton! International Film and Architecture Festival	Puebla	Septiembre / September

Recuperado: Anuario estadístico de cine mexicano 2018 (p.70)

Y a nivel nacional, en cada estado se marcó el número de festivales y eventos cinematográficos que hay:

FIG.1 Mapa de la República mexicana con el número de festivales y eventos cinematográficos.

En los primeros diez años del siglo XXI se han creado en el país al menos siete festivales considerados como “grandes” dedicados a la difusión del cine documental: Contra el Silencio Todas la Voces, Ambulante, DocsDF, Festival de la Memoria, BorDocs, Cinema Planeta y el Festival In-Edit. A continuación se describirán 3 de ellos:

Véase como en el 2000 se crea el festival Contra el Silencio Todas las Voces. La sede de esta Videoteca Documental Independiente se encuentra en Tlalpan. Cuenta con más de 1800 documentales producidos de forma independiente y su catálogo se encuentra disponible en cuatro idiomas para facilitar consulta de extranjeros. S/a. (2000). Festival Contra el Silencio Todas las Voces. Recuperado de: www.contraelsilencio.org consultado el 21 de noviembre de 2019

De igual forma en 2005 se crea Ambulante Gira de Documentales, por iniciativa de Gael García Bernal, Elena Fortes y Diego Luna, sin fines de lucro dedicada a apoyar y difundir el cine documental con la misión de descubrir, compartir y transformar. S/A. (2005). Ambulante Gira de Documentales. Recuperado de: www.ambulante.com.mx consultado el 3 de noviembre de 2019

Igual que en 2007 se crea en Tijuana BorDocs Foro Documental. Una de sus características distintivas consiste en la participación de invitados académicos, así como productores de Estados Unidos, España y México por su relación con la Universidad Autónoma de Barcelona. S/A (2007) BorDocs Foro Documental. Recuperado de: www.bordocs.org consultado el 21 de noviembre de 2019

De manera que todos estos ayudan a difusión y producción de estos proyectos cuyas categorías incluyen: movimientos sociales, organización ciudadana; derechos humanos; indígenas; mujeres; infancia; juventud, tercera edad; fronteras, migrantes, exilios; medio ambiente, desarrollo sustentable; vida cotidiana y cambio social.

Para el cineasta Andrés Gaspar, la creación de estos festivales favorecen mucho la distribución de diferentes tipos de cine y ayudan a que estas películas encuentren su público, lo cual califica como “una tarea maravillosa” pues para él “*una obra cinematográfica solo se completa cuando encuentra a su espectador, el discurso cinematográfico necesita del otro para poder ocurrir*” (Testimonio 3. A. Gaspar, comunicación vía telefónica, 21 de noviembre de 2019)

Los espectadores responden de forma positiva a ellos, pues dan buenas referencias de dichos festivales, como en el caso de Ambulante, donde muestran el valor que le dan al documental al consumirlo:

FIG.2 OPINIONES DE LOS ESPECTADORES SON POSITIVAS

The image shows a screenshot of Facebook reviews for 'Ambulante'. The reviews are positive and include the following text:

- Estrella Benazir Faya** (08/05/2017): 5 estrellas. "Porque nunca se deja de aprender, de entender el mundo. Ambulante, ofrece una visión de lo más simple a lo más complicado que tiene el mundo, el país."
- Alex Heredia** (29 abr at 8:48 p. m.): "Excelente Festival!!! además los voluntarios son bien chidos..."
- Paola Herrera** (14/12/2016): 5 estrellas. "Aplaudo a Ambulante por llevar a los rincones de nuestro México un cine que nos hace reflexionar, que nos permite entender mejor este mundo en el que vivimos y así, en ese entendimiento, procurar ser ciudadanos que constriuyen una sociedad mas justa, mas humana. ¡Larga vida a Ambulante!"
- Raymundo Lucero Vázquez** (3 feb at 10:15 p. m.): "El mayor aprendizaje posible se obtiene de lo que aprendemos juntos. Y Ambulante es un gran ejemplo de ello: La construcción s..."

Figura realizada por Claudia Hernández con los comentarios del sitio

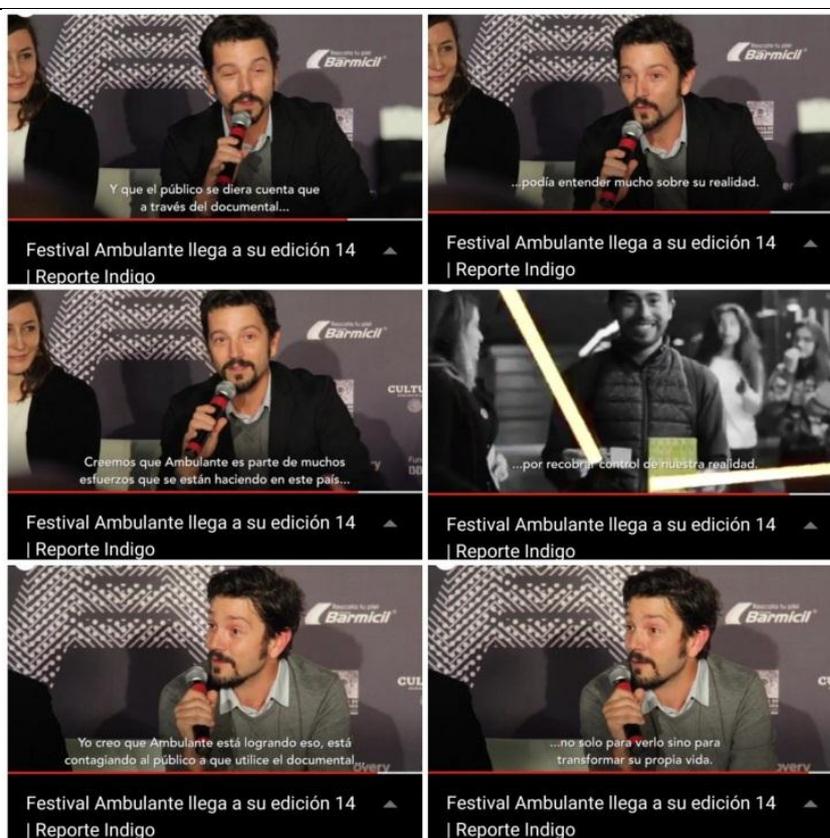
https://m.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante/reviews/?ref=page_internal&mt_nav=0

“Mi experiencia con Ambulante fue increíble, ya que te acerca al cine de forma impactante y te da la oportunidad de ver cintas que quizá de no ser por el

festival, no tendrías oportunidad de ver” (Testimonio 4. J. Fernández, Comunicación personal, 29 de Noviembre de 2019)

Ambulante es el que tiene más impacto o es mejor conocido por su difusión gracias a los fundadores Gael García y Diego Luna que hacen cine comercial y su influencia en las personas hacen que se ubique más el festival y por ende, que sea el que más reconozcan.

FIG.3 LOS ARTISTAS SON QUIENES DIFUNDEN EL CINE

Reporte Indigo. (2019, Febrero 13). Festival Ambulante llega a su edición 14 (Archivo de vídeo min 2:38-2:50).

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=jNIyTimDEEk&feature=youtu.be>

Concluyendo, la creación de estos festivales son de mucho apoyo y generan una gran oportunidad para provocar el encuentro entre artistas, obras y espectadores y crear el dialogo. Demostrando que el documental tiene calidad, misma que hace que el público que se

encuentra con él observe su realidad con el fin de ocuparse y así dar una herramienta de transformación.

CONCLUSIÓN

La hipótesis fue confirmada. Los festivales se generan a causa de la poca difusión del documental en salas comerciales, para el gobierno y patrocinadores porque no “regresa” la inversión como las cintas comerciales. Ciertamente hay poco apoyo en cuanto a la comercialización, pero eso no obstaculiza el propósito de los documentales que es retratar la realidad, que el público la conozca y que los utilicen no solo para verlos, sino para transformar su vida ni mucho menos la importancia, calidad y valor que tienen.

Y ahora, con la información en la que se sustentó la investigación podemos decir abiertamente que, a causa de la poca difusión de cine documental en salas comerciales, se generan los festivales independientes en México.

BIBLIOGRAFÍA

*Calónico, Cristian (coordinador general): catálogo de la videoteca y memoria del IV Encuentro Hispanoamericano de Video Documental Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces. México, UAM.

*López, Sergio Raúl: “Festival AMBULANTE. Elena Fortes y el desarrollo de una cultura documental”, en Toma. Revista Mexicana de Cine, num8, Ene-Feb 2010, 50-51.

*Novaro, Peñaloza María. (2018) Anuario estadístico de cine mexicano. Secretaria de Cultura. Colaboración con INEGI E IMCINE.

*Ramírez, R. (25 de Julio de 2019) No habrá apoyos para cine documental, sólo para cintas comerciales. El Sol de México. Recuperado de: <https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/no-habra-apoyo-para-el-cine-documental-solo-para-cintas-comerciales-3946054.html>

*Reporte Índigo. (2019, Febrero 13). Festival Ambulante llega a su edición 14 (Archivo de video minuto 2:38-2:50). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=jNIyTimDEEk&feature=youtu.be>

* S/a. (2000). Festival Contra el Silencio Todas las Voces. Recuperado de: www.contraelsilencio.org consultado el 21 de noviembre de 2019

* S/A. (2005). Ambulante Gira de Documentales. Recuperado de: www.ambulante.com.mx consultado el 3 de noviembre de 2019

* S/A (2007) BorDocs Foro Documental. Recuperado de: www.bordocs.org consultado el 21 de noviembre de 2019

*S/a. (2018) IMCINE. Apoyos. Recuperado de: <http://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/documental/>

*Testimonios:

Y. Moreno. Comunicación personal, 3 de Noviembre de 2019

A. Gaspar. Comunicación vía telefónica, 21 de Noviembre de 2019

J. Fernández. Comunicación personal, 29 de Noviembre de 2019

*Trejo, S. H., (2017) Pinceladas de Cine Mexicano I. Estado de México, México: UNID.

*Zavala, Lauro. La tendencia a la ficcionalización en el cine documental mexicano reciente, <https://journals.openedition.org/cinelatino/542>