

RESUMEN CONFERENCIA “Las nuevas vías del documental en España”

Facultad de Comunicación

Conferenciante: Concha Barquero

Una mirada al actual panorama del cine documental español desvela uno de los momentos más fructíferos y vibrantes en términos creativos de su historia. La accesibilidad a la tecnología, la aparición de escuelas y posgrados especializados a principios de presente siglo y la valiosa labor de numerosos agentes culturales, como festivales y programadores, han favorecido el surgimiento de obras y autores reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

No obstante, las categorías instauradas desde lo comercial, con una industria del cine global hegemónica, dejan poco margen para la distribución y difusión de películas documentales, en concreto para los documentales creativos o de autor. Como consecuencia, el público mayoritario no contempla el cine documental desde una perspectiva diferenciada del mero producto televisivo de corte divulgativo e informativo. Más allá de estos fines, el cine documental ofrece una amplia paleta para la expresión artística y de las subjetividades, así como continúa reclamando su tradicional papel en la denuncia política y social más crítica y en la difusión de las manifestaciones culturales de las minorías.

Los estudiantes de Grado de Comunicación, como estudiosos, analistas y productores de contenidos, tienen una responsabilidad presente y futura con la promoción y transmisión de obras audiovisuales que reflejen la diversidad y pluralidad cultural que la ciudadanía demanda. En este sentido, conocer a grandes rasgos las principales tendencias y autores del cine documental actual supone un factor clave en su formación. Partiendo en gran medida de los títulos programados en la pasada edición del *Festival de Málaga. Cine Español*, realizamos un recorrido por algunas de las formas y temas predilectos del documental contemporáneo en nuestro país: desde el ensayo fílmico hasta los distintos usos del material de archivo o *found footage* o las diversas formas que adquiere la voz del autor en los *cines del yo*, repasamos obras de cineastas consolidados como Andrés Duque, Elías León Siminiani, Virginia García del Pino, David Pantaleón u Óscar Pérez, y de autores que cobran cada vez más protagonismo como Carolina Astudillo, Álvaro Giménez Sarmiento o Javier Ganmar.

Por otra parte, más allá de los aspectos formales y de producción, los canales de distribución y exhibición existentes suponen un síntoma elocuente del papel reservado social y culturalmente al cine documental. En este sentido, de manera paralela a los cambios sociopolíticos, son cada vez más numerosos los profesionales del sector del cine que están tratando de encontrar nuevas fórmulas que desde el asociacionismo y la hibridación consigan ampliar los márgenes para la presencia de distintos tipos de cine a todas las escalas: implantando la cultural audiovisual y cinematográfica en la escuela, interviniendo en la agenda política para la promoción de ayudas a la producción y exhibición acordes a un panorama cinematográfico real en el que conviven una minoría de grandes presupuestos con una mayoría de pequeñas producciones más cercanas a la obra artística.

En este contexto han surgido redes como *Cinearte*, asociaciones como *Unión de Cineastas* o distribuidoras como *Márgenes*, nacida desde la experiencia del festival de cine online, que trabajan por la puesta en valor de la riqueza y la alfabetización audiovisual, la vinculación con los colectivos ciudadanos y el establecimiento de canales de difusión propios para dar cabida a otros tipos de cine. Una perspectiva que sin duda favorecerá a la promoción y popularización del documental de creación.