

FESTIVAL ANUAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

CONSUELO CARRANZA

"Hay letras que son expresión, cuando hay esencia que expresar en ella".

José Martí

El Nuevo Cine Latinoamericano surgió como necesaria e inevitable expresión de las ansias libertarias de nuestros pueblos y el encuentro con la nueva cultura, la nueva poesía y el pueblo.

Emergió de una Latinoamérica estremeada por la necesidad de redescubrir países, hombres, mujeres, procesos culturales y políticos, a través de la imagen. Apareció en forma aislada en cada país forjándose día tras día, fotograma tras fotograma; y las experiencias de Santa Fé, La Habana y Río de Janeiro dieron lugar a la organización de los festivales del nuevo cine latinoamericano. El nuevo cine existe y su grado de madurez política y coherencia artística se expande ininterrumpidamente a pesar de las diversas formas de represión que lo acosan.

Sorteando las fuerzas e intereses políticos, militares y económicos que enfrentan los países latinoamericanos, y que muchas veces parecen insuperables, el nuevo cine da a luz su realidad y encuentra desde 1979 techo en el Festival

de La Habana, en donde cada año, el cine de cada país sale fortalecido, aunque no todo el mundo quisiera aceptarlo, especialmente aquellos que tienen en sus manos los monopolios de la distribución.

Falta mucho por hacer porque todavía Fernando Birri, Santiago Alvarez, Tomás Gutiérrez Alea, Glauber Rocha, Nelson Pereira Dos Santos, Jorge Sanjinés, entre otros, no tienen el puesto que les corresponde en la mente de la gente que va al cine.

¿QUE ES EL NUEVO CINE LATINOAMERICANO?

El Nuevo Cine Latinoamericano es parte integral del movimiento de profundización cultural e ideológica, por ello su futuro rebasa el marco de lo estrictamente cinematográfico para insertarse en la gran historia de la cultura de Nuestra América.

Se caracteriza fundamentalmente por producir y difundir un cine auténtico, que rescata, reafirma y desarrolla la identidad cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe, participando en sus luchas de liberación nacional y social, y respondiendo a la ofensiva desculturizante de los medios masivos de comunicación del imperialismo y sus colaboradores.

Sus obras, cuya fuente principal de inspiración es la inagotable riqueza espiritual y material de los pueblos, expresan los rasgos comunes de una verdadera identidad continental. La eficacia artística y política del verdadero cine latinoamericano ha quedado demostrada en la batalla ideológico-cultural que libra contra el enemigo principal, que no ha escatimado esfuerzos para asfixiar o neutralizar de sus objetivos liberadores, a aquellos movimientos o cineastas comprometidos con las luchas de los pueblos, y que dentro de sus países o fuera de ellos, obligados en ocasiones a diseminarse por el mundo producto de la represión interna, representan en su totalidad al cine nuevo. La búsqueda de nuevas formas y su constante renovación, lo inscriben dentro de las corrientes más avanzadas de la cinematografía contemporánea.

Armando Hart Dávalos, Ministro de Cultura de Cuba, definió al Nuevo Cine Latinoamericano así: *"La significación del movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano reside justamente en que es una expresión esencial de nuestros pueblos. De ahí su profunda diversidad estilística, su riqueza de contenidos y de búsquedas, e incluso sus diferentes niveles de desarrollo; de ahí también*

LOS FESTIVALES EN NUMEROS

FESTIVALES	INAUGURACION	ASISTENTES	No. FILMES	No. PAISES
I	4.12.79	565	200	16
II	11.11.80	440	124	13
III	6.12.81	330	160	36
IV	3.12.82	348	228	35
V	10.12.83	700	260	25

PELICULAS ECUATORIANAS EN LOS FESTIVALES	
TITULOS	AUTORES
I FESTIVAL	
"El Grito Sublime"	Jaime Cuesta, Alfonso Naranjo, Teodoro Gómez de la Torre
"Arte Colonial, Escuela Quiteña"	Alvaro Paredes y José Corral
"Nuestra Primera Historia"	Freddy Elhers
II FESTIVAL	
"Por qué Guayasamín"	Gabriel Fernández
"Los Hieleros del Chimborazo"	Gustavo Guayasamín
(Primera Mención Documental)	Ulises Estrella
"Cartas al Ecuador"	
(Seleccionada para el Festival de Oberhausen)	
III FESTIVAL	
"Daquilema"	Edgar Cevallos
"Don Eloy"	Camilo Luzuriaga
"Sinfonía"	José Corral
"Quito país de la mitad"	José Corral
IV FESTIVAL	
"Montonera" (Segunda Mención Documental)	Gustavo Corral
"Caminos de Piedra"	Jaime Cuesta
"Nuestro Mar"	José Corral
"Boca de Lobo"	Raul Khalifé
"Chacón Maravilla"	Camilo Luzuriaga y Jorge Vivanco
"Una araña en el Rincón"	Edgar Numa Cevallos
"Los Colorados"	José Corral
"Un ataúd abandonado"	Edgar Numa Cevallos
"Las Alcabalas"	Teodoro Gómez de la Torre
V FESTIVAL	
"Camilo Egas el Pintor de Nuestro Tiempo"	Mónica Vásquez
"Luto Eterno"	Edgar Cevallos
"Así Pensamos" (Seleccionada para el festival de Oberhausen)	Camilo Luzuriaga
"El último Auca"	César Carmigniani
"Madre Tierra" (Premio CINED)	Mónica Vásquez
"Creo en la Vida"	Gustavo Corral

FILMES GANADORES EN LOS FESTIVALES	
PREMIO	PELICULAS Y DIRECTORES
FICCION:	
Gran Premio Coral	I FESTIVAL
Premio Especial	"El Coronel Delmiro Gouveia" de Geraldo Sarno (Brasil)
Primer Premio Coral	"Maluala" de Sergio Giral (Cuba)
Segundo Premio Coral	"País Portátil" de Ivan Feo y Antonio Llerandi (Venezuela)
	"Prisioneros Desaparecidos" de Sergio Castilla (Chile)
	"Compañeros de Viaje" de Clemente de la Cerda (Venezuela).
	"Bandera Rota" de Gabriel Retes (México)
Tercer Premio Coral	
DOCUMENTALES Y ANIMACION:	
Primer Premio Coral	"La Batalla de Chile" de Patricio Guzmán (Chile)
Segundo Premio Coral	"Primera Retrospectiva del cine Chicano" Conjunto de filmes del Cono Sur.
	"Elpidio Valdez" de Juan Padrón (Cuba)
Tercer Premio Coral	"El cuatro de hojalata" de Alberto Montegudo (Venezuela)
Premio Coral Animación	"La persecución de Pancho Villa" del Grupo Cine Sur (México).
	A la primera obra surgida en el combate por la liberación de Nicaragua.
Premio Saul Yelín	"Raíces de Sangre" de Jesús Treviño (Chicano)
Premio Caracol	"En la selva queda mucho por hacer" de Walter Tournier de (Uruguay).
Premio Unión de Pioneros de Cuba	
FICCION:	
Gran Premio Coral	II FESTIVAL
Premio Especial del Jurado	"Gajín Caminos de Libertad" de Tisuka Yamasaki (Brasil)
Primer Premio Coral	"Bye Bye Brasil" de Carlos Diegues (Brasil)
Segundo Premio Coral	"Los Pequeños Privilegios" de Julián Pastor (México)
Tercer Premio Coral	"Dios los cría" de Jacobo Morales (Puerto Rico)
	"Muerte al amanecer" de Francisco Lombardi (Perú - Venezuela)
DOCUMENTAL:	
Gran Premio Coral	"El Salvador, el pueblo vencerá" de Diego de la Tejera (El Salvador)"
Premio Especial del Jurado	"En tierra de Sandino" de Jesús Díaz (Cuba)
Premio Especial del Jurado	"Morazán" del Colectivo Cero a la Izquierda (El Salvador)
Primer Premio Coral	"Los dueños del río y Madera" de Daniel Díaz Torres (Cuba)
Segundo Premio Coral	"Victoria de un pueblo en armas" de INCINE (Nicaragua)
	"Canto Libre" de Sapiain (resistencia chilena)
Tercer Premio Coral	
ANIMACION:	
Gran Premio Coral	"El Cóndor y el zorro" de Walter Tournier (Perú)
Primer Premio Coral	"El compa Clodomiro y la Economía" del Grupo Cine Sur y Grupo Cine de la Base
	"El Salvador, el pueblo vencerá" de Diego de la Tejera
Premio Saul Yelín	

los constantes enlaces que lo hacen uno y nuestro. El cine, arte de síntesis, se ha desarrollado en Latinoamérica en un diálogo permanente y vital con otras expresiones de nuestra cultura artística popular, la literatura, la plástica, la danza, la música, el teatro. Esta comunicación múltiple les ha permitido expresar juntas, cada vez con mayor verdad y belleza, el modo de actuar de los pueblos latinoamericanos. Es en ese ejercicio específico de su tarea cultural y en los innumerables lazos que por definición lo unen a las más profundas aspiraciones populares, donde se fundamenta el creciente prestigio político de los intelectuales del continente".

Fernando Birri, cineasta argentino y uno de los fundadores del Nuevo Cine Latinoamericano lo define de esta manera: "Es la culminación surgida de la necesidad de mostrar nuestra imagen que es denuncia; todo el transfondo de nuestro trabajo ha sido y es el enfrentamiento, el reconocimiento, el análisis y la expresión de esta realidad a través de la imagen como uno de los elementos que contribuyen al proceso de transformación de nuestros pueblos y en efecto esta nueva cinematografía está unida en una poética de transformación de la realidad que de alguna manera nos identifica. Yo pienso que nuestro trabajo cultural mediante la imagen es un proceso de liberación".

EVOLUCION DEL NUEVO CINE

En 1967, en Viña del Mar, Chile, se reúnen por primera vez los cineastas latinoamericanos. Las películas presentadas, las ponencias e intercambios de ideas y experiencias con relación al trabajo, permitió profundizar colectivamente, por primera vez, en el ordenamiento y coherencia de puntos comunes y de objetivos a alcanzar.

Se superó entonces una etapa en la que había predominado el desconocimiento de los esfuerzos por crear un cine auténticamente nacional en cada uno de los países.

De esta manera se gestó una cinematografía de verdadera identidad continental, primera en el mundo con estas características, debido a la estrecha relación existente entre los cineastas y los rasgos comunes de nuestra historia y cultura.

Allí en Viña del Mar, en 1967, se marcó la primera reunión de muchas más y de cuyo seno nace la Comisión de Cineastas de América Latina.

La escuela documental de Santa Fé impulsada por Fernando Birri, el Cinema Novo que contó con el impulso de

Premio Pioneros Premio Catimán Barbudo Premio Caracol	Elpidio Valdés contra la cañonera" de Juan Padrón (Cuba) "El Salvador, el pueblo vencerá" "Gracias a la vida" de Angelina Vásquez (resistencia chilena)
FICCIÓN: Gran Premio Coral Primer Premio Coral	III FESTIVAL "Los que no usan Smoking" de León Hirszman (Brasil) "El mar del tiempo perdido" de Solveig Hoogesteijn (Venezuela) "Anita" de Rassoul Labuchin (Haití)
DOCUMENTALES: Segundo Premio Coral Tercer Premio Coral DOCUMENTALES: Gran Premio Coral	"Así es Vietnam" de Jorge Fons (México) "Pedro Cero por ciento" de Luis Felipe Bernaza (Cuba) "La decisión de vencer" del Colectivo Cero a la Izquierda (El Salvador)
Premio Especial del Jurado Gran Premio Coral al filme de autor no latinoamericano Gran Premio Coral a documental autor no latinoamericano	"Ledesma, el caso Mamera" de Luis Correa (Venezuela) "El Alambrista" de Robert Young (EE.UU.) "El Salvador: otro Vietnam" de Glenn Silver y Teté Vasconcelos (EE.UU.).
FICCIÓN: Gran Premio Coral Primer Premio Coral Segundo Premio Coral Premio Especial	IV FESTIVAL "Tiempo de Revancha" de Adolfo Aristarain (Argentina) "La Boda" de Thaelman Urgellés (Venezuela) "Polvo Rojo" de Jesús Díaz (Cuba) "Alcino y el Cóndor" (Cuba, Nicaragua, México y Costa Rica).
DOCUMENTALES: Gran Premio Coral Primer Premio Coral	"Carta de Morazán" del Sistema de Radio Venceremos (El Salvador) "Ciertas Palabras con Chico Buarque" de Mauricio Berú (Argentina) "Algo más que una medalla" de Rogelio París (Cuba) "La Operación" de Ana María García (Puerto Rico) "Con el Corazón en la Tierra" de Constante Diego (Cuba)
Segundo Premio Coral Tercer Premio Coral Premio Especial del Jurado ANIMACION: Gran Premio Coral	"Crónicas del Caribe" del Taller de Animación dirige Paco López (México y Puerto Rico) "Viva Papi" de Juan Padrón (Cuba) "M. Low" de Marcos Magalhães (Brasil) "Tango" de Jorge Cedrón (Argentina) "Volver" de David Lipszic (Argentina)
Segundo Premio Coral Tercer Premio Coral Premio Saul Yelín Premio Caracol	
FICCIÓN: Gran Premio Coral Segundo Premio Coral Tercer Premio Coral Premio Saul Yelín ANIMACION: Segundo Premio Coral	V FESTIVAL "Hasta cierto Punto" de Tomás Gutiérrez Alea (Cuba) "Inocencia" de Walter Lima, hijo (Brasil) "El Arreglo" de Fernando Ayala (Argentina) "Vamos Patria a Caminar" (Guatemala)
Tercer Premio Coral DOCUMENTALES: Gran Premio Coral	"Elpidio Valdés contra dólar y cañón" de Juan Padrón (Cuba) "Cristóbal Colón" de Rogelio Loredó (Colombia)
Segundo Premio Coral Tercer Premio Coral	"Tiempos de Audacia" del Colectivo Radio Venceremos (El Salvador) "Las banderas del Amanecer" de Jorge Sanjinés (Bolivia) "Radio Belén" de Gianfranco Arencibia (Perú) "Chile, no invocó tu nombre en vano" del Colectivo Cine Ojo "Granada, despliegue de un sueño" de Rigoberto López (Cuba) "Las Malvinas, Historia de Traiciones" de Jorge Méndez (México).
Premio Especial del Jurado	"Cuando las Montañas tiemblan" de Pablo Yates y John Siguel (EE.UU.)
Premio a un realizador no latinoamericano	"Mujer ante el espejo" de Marisol Trujillo (Cuba)
Premio Cine Clubes Premio CINED	"Madre Tierra" de Mónica Vásquez (Ecuador)

ACLARATORIO: Estos datos han sido recogidos de revistas, periódicos, boletines y más publicaciones, sin haber podido lograr una estadística realmente completa y además se debe haber repetido errores en los nombres ya que están escritos tal y como fueron encontrados. Estos y otros errores serán rectificados en una futura investigación que realizaré en los archivos del ICAIC en Cuba.

Nelson Pereira Dos Santos y Glauber Rocha, el trabajo de Santiago Alvarez, Julio García Espinoza y Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, y las reuniones de cineastas, fueron los pasos que condujeron a la organización de los festivales del Nuevo Cine Latinoamericano de la Ciudad de la Habana.

LOS FESTIVALES

En diciembre de 1979 se realiza el primer festival y desde este momento cada año la ciudad de La Habana recibe la expresión del Nuevo Cine. Cinco festivales se han realizado hasta el momento, en los que se ha constatado la

etapa de desarrollo en la que entró el Nuevo Cine, tomó impulso en el intercambio y lucha cada vez por su crecimiento cuantitativo y cualitativo. Consciente del control que ejercen en la producción, distribución y exhibición cinematográfica las transnacionales y las subsidiarias nacionales.

En cada uno de los festivales se plantea la urgente necesidad de desarrollar mecanismos que aseguren la más amplia e intensa distribución de los filmes latinoamericanos y caribeños, en todo el mundo.

Lo que para muchos durante años pareció un sueño, se convirtió en una hermosa realidad. Los festivales de La Habana se convirtieron en un foro continental en los que además de ver y confrontar las obras de los cineastas, se discute y elabora programas de trabajo, puntos de partida, se establecen metas, y se materializa la unidad de los cineastas progresistas y revolucionarios del continente.

Se hace necesario la elaboración de una historia del Nuevo Cine Latinoamericano porque cada festival es una verdadera escuela de arte cinematográfico, para tener una idea cabal de lo que es, qué significa y qué se hace en cada uno de los festivales.

CONSUELO CARRANZA GANDARA, ecuatoriana, pedagoga y estudiante de tercer año de Ciencias de la Información en la Universidad Central de Quito. Pertenece al Taller de Crítica Cinematográfica, asistió al V Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en la Habana, Cuba, representando al cine club colegial. Trabaja en la Sección "Hoy en la Educación" del diario Hoy y en la Unidad de Producción de TV del Centro de Comunicación del Colegio Juan Montalvo. Últimamente ha realizado seminarios de producción y guión cinematográfico y ha publicado varios artículos sobre cine. Dirección: Remigio Romero y Cordero 221 y Capitán Ramón Borja, Ciudadela Kennedy, Quito, Ecuador.