

A la espera del cine paraguayo

Dans l'attente du cinéma paraguayen

Trabajadores del río (????) de Miguel López

> Hugo Gamarra Echeverry

Paraguay es uno de los pocos países del continente americano con casi ninguna novedad cinematográfica a nivel internacional durante el 2005. Pero esto está por cambiar. No se trata sólo de fe y esperanza. Se registraron tantas actividades y destacados avances del audiovisual durante el 2004 y 2005 que resulta propicio un panorama de actualidad, anticipando la esperada visibilidad del cine paraguayo.

ANTECEDENTES DE UN PAIS INVISIBLE

Este país pequeño de cultura eminentemente oral y bilingüe (poco más de 5 millones habitantes), condenado a la miseria por la infame Guerra de la Triple Alianza (1864-70) cuando era uno de los países más independientes y adelantados del continente, no consigue salir del ostracismo, del autoritarismo y de la inequidad socioeconómica instalados por las dictaduras más largas del continente (el Dr. Francia en el siglo XIX y el Gral. Stroessner en el XX). “Una isla rodeada de tierra” la nombró Augusto Roa Bastos, el paraguayo más ilustre y universal, que en abril de este año partió definitivamente de su tierra (donde vivió sus últimos 10

Le Paraguay est l'un des rares pays du continent américain à n'avoir produit presque aucune nouveauté cinématographique au niveau international pendant l'année 2005. Mais ceci va changer. Il ne s'agit pas seulement de foi et d'espérance. On a enregistré tant d'activités et de progrès dans l'audiovisuel en 2004 et 2005 qu'un panorama de l'actualité s'impose, en anticipant sur la visibilité espérée du cinéma paraguayen.

ANTÉCÉDENTS D'UN PAYS INVISIBLE

Ce petit pays (à peine plus de 5 millions d'habitants), dont la culture est essentiellement orale et bilingue, condamné à la misère par l'infâme Guerre de la Triple Alliance (1864-1870) alors qu'il était l'un des pays les plus indépendants et les plus avancés du continent, ne parvient pas à sortir de l'ostracisme, de l'autoritarisme et de l'iniquité socio-économique installés par les dictatures les plus longues du continent (le Dr Francia au XIXe siècle et le général Stroessner au XXe). “Une île entourée de terre”, ainsi la qualifia Augusto Roa Bastos, le Paraguayen le plus illustre, qui, en avril 2005, a quitté définitivement son pays (où il a vécu ses dix dernières

años) pero dejó un incólume símbolo de dignidad, identidad y esperanza en el conciente colectivo de los paraguayos.

Paraguay sigue siendo casi invisible, sin tradición ni legislación cinematográfica, sin instituto de cine ni televisión estatal, pero se están dando significativos pasos para que el audiovisual paraguayo adquiriera mayor relevancia y se dé a conocer al mundo. En mi artículo "¿Existe el cine paraguayo?"¹ anunciaba que en el 2001 había empezado a gestarse una nueva ola, marcada por un movimiento sostenido de cultura cinematográfica (promovido desde 1990 por la Fundación Cinemateca del Paraguay) y la accesibilidad de la tecnología digital, que ha permitido una autonomía de producción y autoría como pocas veces se ha dado en la historia discontinua del cine paraguayo (mayormente compuesta por coproducciones internacionales). Señalaba también la necesidad de mayor capacitación profesional y de medidas de estímulo o fomento, principalmente la urgencia de legislación para el área; y consideraba como mayores desafíos la formación continua de espectadores (colonizados la gran mayoría por películas norteamericanas que dominan la cartelera comercial) y la unificación de los profesionales paraguayos para construir y exigir juntos el derecho inalienable de una expresión audiovisual propia. Como pasaré a ilustrar, en dos años, mucho se ha avanzado en todos estos frentes.

FORMACIÓN DE PÚBLICO Y PROFESIONALES

El auge en la producción actual está sustanciado, como no podría ser de otra manera, por mucha actividad en la promoción de la cultura cinematográfica y, aunque en forma insuficiente, en la capacitación profesional.

La ausencia de una escuela de cine es cubierta en parte por el Instituto de Comunicación Audiovisual IPAC, que opera hace 16 años, y dos universidades privadas que ofrecen licenciaturas en comunicación audiovisual, la más antigua con apenas cinco años. La gran mayoría de los jóvenes realizadores es egresada del IPAC y de instituciones extranjeras, como la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV) y la Universidad del Cine de Buenos Aires.

En los últimos años se ha notado un valioso apoyo de misiones diplomáticas extranjeras para el desarrollo de la cultura cinematográfica y de la capacitación profesional. Los servicios culturales de las Embajadas de España, Francia y Alemania son los más comprometidos en esta acción. Gracias a ellos se han realizado cursos y talleres con profesionales nacionales y extranjeros, el anual Concurso de Video Arte Digital, la visita del comité ejecutivo de Ibermedia, la restauración de las primeras vistas filmadas por paraguayos (en 1925), charlas temáticas y muestras monográficas.

années) mais a laissé un symbole intact de dignité, d'identité et d'espoir dans l'inconscient collectif des Paraguayens.

Le Paraguay est toujours presque invisible, sans tradition ni législation cinématographique, sans institut de cinéma, sans télévision publique, mais des progrès ont été faits, assez significatifs pour que l'audio-visuel paraguayen soit mieux considéré et soit connu à l'étranger. Dans mon article "¿Existe el cine paraguayo?"¹, j'annonçais les débuts, en 2001, d'une nouvelle vague, caractérisée par un mouvement soutenu de culture cinématographique (mouvement encouragé depuis 1990 par la Fondation Cinémathèque du Paraguay) et l'accessibilité de la technologie digitale, qui a permis une autonomie de production et de création comme on en avait eu peu d'exemples dans l'histoire discontinue du cinéma paraguayen, faite essentiellement de co-productions internationales. J'indiquais aussi la nécessité d'une plus grande qualification professionnelle et de mesures d'aide ou de protection, et surtout l'urgence d'une législation pour la région; je considérais comme des défis majeurs la formation continue des spectateurs (colonisés en majeure partie par les films nord-américains qui dominent les programmes commerciaux) et l'unification des professionnels paraguayens, afin qu'ils construisent et exigent ensemble le droit inaliénable à une expression audio-visuelle propre. Comme je m'appête à démontrer, en deux années, on a fait de grands progrès dans tous ces domaines.

FORMATION DU PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS

L'augmentation de la production actuelle est due, comme il fallait s'y attendre, à une importante activité de la promotion de la culture cinématographique et, encore que cette dernière soit encore insuffisante, à la qualification professionnelle.

L'absence d'École de cinéma est palliée en partie par l'Institut de Communication Audio-visuelle IPAC, fondé il y a seize ans, et deux universités privées qui proposent des licences en communication audio-visuelle, depuis cinq ans pour la plus ancienne. La grande majorité des jeunes réalisateurs est issue de l'IPAC et d'institutions étrangères, telles que l'École Internationale de Cinéma et Télévision de San Antonio de los Baños (EICTV) et l'Université de Cinéma de Buenos Aires.

On a remarqué ces dernières années une aide précieuse précieuse des missions diplomatiques étrangères pour le développement de la culture cinématographique et de la formation professionnelle. Les services culturels des Ambassades d'Espagne, de France et d'Allemagne sont celles qui se sont le plus engagées dans ce domaine. Grâce à eux, on a réalisé des cours et des ateliers avec des professionnels du pays et de l'étranger, le Concours d'Art-Vidéo Numérique annuel, la

???????? (???) de ?? ???? ?

(eva : je sais que les 3 photos sont du même film)

Mientras obras como *El portón de los sueños* (1998, Hugo Gamarra E.) era premiado en el 1º Festival Mercosur de Cine y Video Documental en Avellaneda (Argentina 2003), *Miramenometokei* (2002, Enrique Collar), *Maria Escobar* (2002, Galia Giménez) y *Requiem para un soldado* (2002, Galia Giménez) eran presentados en festivales internacionales (como Chicago, Toulouse y Washington DC), el género documental se hallaba en etapa de germinación. Éste tuvo su despegue en el 2005.

La Fundación Cinemateca del Paraguay había tenido a su cargo la selección de un grupo de nuevos talentos para el Curso Taller de Documentales (marzo 2004) que donó la EICTV al Paraguay, en homenaje a la visita de Augusto Roa Bastos a Cuba. Varios de los egresados empezaron a hacer documentales en el 2005. El IPAC contribuyó a la promoción del género con el concurso de producción titulado "D-7". En agosto pasado, la Fundación Cinemateca y el Festival Internacional de Cine presentaron el 1º Festival y Seminario Internacional de Documentales (FESTIDOC 2005), al que acudieron profesionales de la región y en el que se presentaron seis producciones de factura nacional. Este hecho inédito e histórico en Paraguay obtuvo un sorprendente éxito de público y de participantes, extendiendo el programa a la ciudad de Cnel. Oviedo (5º Departamento Caaguazú). Fue posible gracias al aporte de la Fundación Jan Vrijman de Holanda y de las misiones de Francia y Argentina en Paraguay, entre otras entidades auspiciantes.

visite du comité exécutif d'Ibermedia, la restauration des premières scènes filmées par des Paraguayens (1925), des séminaires et des expositions monographiques.

Alors que l'œuvre *El portón de los sueños* (1998, Hugo Gamarra) recevait un prix au premier Festival Mercosur de Cinéma et Video Documentaire d'Avellaneda (Argentine, 2003), que *Miramenometokei* (2002, Enrique Collar), *Maria Escobar* (2002, Galia Giménez) et *Requiem para un soldado* (2002, Galia Giménez) étaient présentés dans des festivals internationaux, tels que Chicago, Toulouse et Washington, le genre documentaire se trouvait encore en gestation. Il a trouvé son épanouissement en 2005.

La Fondation Cinémathèque du Paraguay avait eu la responsabilité de sélectionner un groupe de jeunes talents pour le Cours Atelier de Documentaires (mars 2004) imparti par l'EICTV au Paraguay, en hommage à la visite d'Augusto Roa Bastos à Cuba. Plusieurs des diplômés commencèrent à faire des documentaires en 2005. L'IPAC contribua à promouvoir ce genre grâce au concours de production intitulé "D-7". En août dernier, la Fondation Cinémathèque et le Festival International de Cinéma présentèrent le premier Festival et Séminaire International de Documentaires (FESTIDOC 2005), auquel participèrent les professionnels de la région et où l'on présenta six productions nationales. Ce fait inédit et historique au Paraguay obtint un succès surprenant auprès du public et des

Seguido a este acontecimiento se estrenó en Asunción del documental largometraje *Cándido López: Los Campos de Batalla* (Argentina-Paraguay 2005, director José Luis García), que obtuviera el Premio del Público Película Argentina en el BAFICI 2005. En su opera prima, el cineasta argentino intentó, como el admirable soldado y cronista pictórico argentino Cándido López, un testimonio verídico de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) en la que Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil combatieron contra el Paraguay y cuya conclusión llegó, en palabras del presidente de Argentina Domingo F. Sarmiento, “por la simple razón que hemos matado a todos los paraguayos de diez años arriba”. La película es además un obsesivo viaje por la geografía de esa guerra y un valioso documento hacia la memoria de esta región hoy conocida como Mercosur.

Y el ya tradicional Festival Internacional de Cine llegó en octubre 2005 a su 14ª edición, despertando gran interés con el lema “La mujer en el cine”. El Festival ha venido creciendo en forma sostenida: de sus iniciales 1.700 espectadores en 1990 a más de 18.000 en la última edición, incluyendo más de 8.000 niños y jóvenes estudiantes que asistieron a la Sección Cine para la Infancia y la Juventud ², el que contó con el apoyo del Fondo Nacional de Cultura, las Naciones Unidas en Paraguay y el Centro Paraguayo Japonés.

Considerando que no cuenta con subvención alguna (ni estatal ni municipal), el Festival Internacional de Cine ha logrado la proeza de ser el proyecto cultural más constante y de mayor longevidad y diversidad internacional que registra el Paraguay. Además de promover el conocimiento del mejor cine mundial, propiciar las dos únicas coproducciones fílmicas de los 1990 (*Miss Ameriguá* y *El Toque del Oboe* con Chile-Suecia y Brasil respectivamente), alentar a los talentos nacionales y sostener las relaciones internacionales con instituciones y personalidades, el Festival organizó el Foro Internacional de Cine, Cultura y Desarrollo (2001) y el 1º y 2º Foro de Cine del Mercosur en Paraguay, cuyos temas fueron en el 2004 la legislación audiovisual y en el 2005 las coproducciones internacionales. De estas maneras, el Festival se propuso incitar y reforzar la creación de una secretaría estatal de cine y de un proyecto de ley para el cine paraguayo.

A esta empecinada labor, que ha prevalecido desde

participants, au point d'étendre le programme à la ville de Cnel. Oviedo (5º Département Caaguazú). Il fut rendu possible grâce à l'appui et au patronage de la Fondation Vrijman de Hollande et des Missions française et argentine au Paraguay, entre autres organismes.

À la suite de cet événement, le documentaire long métrage *Cándido López : los campos de batalla* (Argentine-Paraguay 2005, réalisateur José Luis García), est sorti à Asunción et il a obtenu le Prix du Public Film Argentin au BAFICI 2005. Dans cette première oeuvre, le cinéaste argentin tenta de présenter, comme l'admirable soldat et peintre chroniqueur argentin Cándido López, un témoignage véridique sur la Guerre de la Triple Alliance (1864-1870) au cours de laquelle l'Argentine, l'Uruguay et l'empire du Brésil combattirent le Paraguay et qui se termina selon le mot du président d'Argentine Domingo F. Sarmiento, “pour la simple

raison que nous avons tué tous les Paraguayens âgés de plus de dix ans”. Ce film est, de plus, un voyage obsédant à travers la géographie de cette guerre et un document précieux pour la mémoire de cette région que l'on connaît aujourd'hui comme le Mercosur.

Le Festival International de Cinéma, désormais traditionnel, présenta en octobre 2005 sa 14e édition, et son thème éveilla un grand intérêt : “La femme au cinéma”. Le Festival s'est développé de façon constante : des 1 700 spectateurs de

ses débuts en 1990 à plus de 18 000 pour la dernière édition, y compris plus de 8 000 enfants et jeunes étudiants qui assistèrent à la Section Cinéma pour les Enfants et les Jeunes ², qui reçut l'aide du Fonds National de Culture, des Nations Unies au Paraguay et du Centre Paraguayan Japonais.

Si l'on considère qu'il ne reçoit aucune subvention, ni de l'État ni de la municipalité, le Festival International de Cinéma a effectué la prouesse d'être le projet culturel le plus affirmé, le plus durable et le plus riche au plan international que connaisse le Paraguay. Outre qu'il a favorisé la connaissance du meilleur cinéma mondial, rendu possibles les deux seules coproductions filmiques des années 1990 (*Miss Ameriguá* et *El toque del oboe*, avec le Chili, la Suède et le Brésil, respectivement), encouragé les talents nationaux et soutenu les relations internationales par des institutions et des personnalités, le Festival a organisé le

Detrás del sol, más cielo (2005) de Gastón Gularte

1990 a la actualidad, se sumaron esporádicos esfuerzos de la Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo (OPRAP), de la Cámara de Empresas Productoras de Cine y Tv (CAMPRO), y finalmente del movimiento Gente de Cine, el que tuvo el gran mérito de aglutinar y organizar las fuerzas con una periódica intercomunicación por internet y convocatorias para reuniones puntuales.

Se dio así, en forma relevante y consensuada, que todas las entidades del audiovisual paraguayo³ se unieran para empujar la creación de la Dirección Nacional del Audiovisual. El Viceministro de Cultura propició entonces en el 2004 la primera instancia de carácter oficial para la cinematografía paraguaya, atendiendo tanto los reclamos locales como el de la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur (RECAM). Otros admirables logros en conjunto de estas entidades fueron la redacción de un proyecto de Ordenanza Municipal del Cine (aún en estudio por las autoridades municipales de Asunción) y del Proyecto de Ley del Cine y el Audiovisual Paraguayo, en cuya elaboración participaron doce profesionales representantes de las entidades citadas, con el apoyo del Vice Ministerio de Cultura.

El Proyecto de Ley, que plantea como medidas centrales la creación del Instituto del Cine y el Audiovisual Paraguayo (ICAP), el Fondo de Fomento Audiovisual y la Cinemateca Nacional, exoneraciones tributarias para los que inviertan en producciones nacionales, tasas

Forum International de Cinéma, Culture et Développement (2001) et les premier et deuxième Forums de Cinéma du Mercosur au Paraguay, dont les thèmes ont été, en 2004 la législation audio-visuelle, et en 2005 les co-productions internationales. De cette façon, le Festival s'est proposé de stimuler et de renforcer la création d'un Secrétariat national du Cinéma et un projet de loi pour le cinéma paraguayen.

A ce labeur acharné, qui s'est développé depuis 1990 jusqu'à maintenant, se sont ajoutés des efforts sporadiques de l'Organisation de Professionnels de l'Audio-visuel Paraguayen (OPRAP), de la Chambre d'Entreprises Productrices de Cinéma et TV (CAMPRO) et, finalement, du mouvement "Gente de Cine", qui a eu le grand mérite de rassembler et d'organiser les talents grâce à une communication par Internet et des invitations pour des réunions ponctuelles.

On a ainsi obtenu, de façon remarquable et consensuelle, que tous les organismes de l'audio-visuel paraguayen³ s'unissent pour obtenir la création de la Direction Nationale de l'Audio-visuel. Le vice-ministre de la Culture a alors favorisé la création de la première instance de caractère officiel pour la cinématographie paraguayenne, faisant suite aux demandes locales et à celle de la Réunion Spécialisée des Autorités Cinématographiques et Audio-visuelles du Mercosur (RECAM). L'action conjointe de ces organismes obtint encore des résultats admirables, comme la rédaction d'un projet d'Ordonnance Municipale de Cinéma (encore

especiales para algunos sectores vinculados al rubro y una asignación del presupuesto general de la nación, fue muy bien acogido por tres diputados de la nación: Iris Rocío González, Rafael Filizzola y Héctor Lacognata (ninguno del partido Colorado gobernante). Éstos propusieron el Proyecto de Ley a la Cámara de Diputados en julio 2005. A fines de año, logrando la aprobación de dos instancias sin enmienda y faltando la aprobación de otras dos, su estudio en la Cámara fue postergada ante el desacuerdo de los sectores de la televisión y la publicidad, los que reclaman revisión de ciertos puntos en los que se sienten afectados. Sin embargo, ninguno dice oponerse a la fundamentación y los objetivos del Proyecto de Ley, dando lugar a una negociación que se ha iniciado en buenos términos.

La Dirección Nacional del Audiovisual, a cargo de María de Fátima Banks (productora de destacada trayectoria) ha tenido un año y medio de dura gestión ocupándose, virtualmente sin recursos propios, de muchas asignaturas pendientes a nivel nacional y regional, ante la incredulidad de muchos colegas pero el apoyo de una mayoría. La instancia pública, a través de otros entes, ha hecho importantes contribuciones desde el 2004.

El Fondo Nacional de Cultura (FONDEC) ha designado regularmente aportes al área audiovisual y el Centro Cultural de la República Cabildo (dependiente del Congreso Nacional) abrió el Museo del Cine y el Video Paraguayos, realizó el Concurso de Cortometrajes "Premio Cabildo 2005" y ejecutó exitosamente el ambicioso emprendimiento "Paraguay de Película", con el Seminario "Introducción a la Historia del Cine Paraguay" y una muestra de películas que se extendieron seis meses. El proyecto fue diseñado por Rocío Ortega y Manuel Cuenca (bajo la dirección de Margarita Morselli), con motivo de los 105 años de la primera exhibición de cine en Paraguay, 100 años de la primera filmación realizada en Paraguay, 80 años de las primeras filmaciones paraguayas y 40 años de transmisión televisiva. Fue otro acontecimiento muy importante y exitoso para el cine nacional.

NOVEDADES EN LA PRODUCCIÓN

Gran expectativa y revuelo causó la idea de Hollywood en el territorio paraguayo, cuando el director-productor norteamericano Michael Mann manifestó en marzo 2005 su interés de utilizar ambientes de Ciudad del Este (fronteriza al Brasil y la Argentina) para rodar escenas de la superproducción *División Miami*. Finalmente, el rodaje de sólo tres días se realizó en el mes de noviembre, con gran atención de los medios de comunicación nacionales, curiosidad de muchos y la contratación de profesionales paraguayos. Tanta conmoción, inclusive a nivel de altas autoridades, sirvió para demostrar tanto el carácter complejo e industrial

à l'étude auprès des autorités municipales d'Asunción) et du Projet de Loi sur le Cinéma et l'Audio-visuel Paraguayan, qui fut élaboré par douze professionnels représentant les organismes cités, avec l'appui du Vice-ministère de la Culture.

Le Projet de Loi pose comme mesures centrales : la création de l'Institut de Cinéma et d'Audio-visuel Paraguayan (ICAP), le Fonds de Développement Audio-visuel et la Cinémathèque Nationale, des exonérations fiscales pour les investisseurs de productions nationales, des taux spéciaux pour certains secteurs en lien avec cette rubrique, et une dotation dans le budget production national. Il a été bien accueilli par trois députés : Iris Rocío González, Rafael Filizzola et Hector Lacognata (aucun d'eux n'appartient au parti Colorado qui est au gouvernement). Ceux-ci ont proposé le Projet de Loi à la Chambre des Députés en juillet 2005. A la fin de l'année, alors qu'il avait obtenu sans amendement l'approbation de deux commissions et qu'il ne manquait que l'approbation de deux autres, l'étude du projet à la Chambre fut retardée par suite du désaccord des secteurs de la télévision et de la publicité, qui réclament la révision de certains points sur lesquels ils se sentent lésés. Aucun, cependant, ne s'oppose aux bases et aux objectifs du Projet de Loi, ce qui donne lieu à une négociation commencée sous de bons auspices.

La Direction Nationale de l'Audio-visuel, sous la responsabilité de María de Fátima Banks (productrice au parcours remarquable), a assuré une année et demie d'une difficile gestion, s'occupant, pratiquement sans moyens propres, de nombreuses questions en suspens aux niveaux national et régional, devant l'incrédulité de nombreux collègues, mais avec l'appui de la majorité. Cet organisme public, par le biais d'autres instances, a offert d'importantes contributions depuis 2004.

Le Fonds National de Culture (FONDEC) a octroyé régulièrement des subventions pour le domaine audiovisuel et le Centre Culturel de la République Cabildo (qui dépend du Congrès National) a ouvert le Musée du Cinéma et de la Vidéo Paraguayens, a réalisé le Concours de Courts-Métrages "Premio Cabildo 2005" et mené à bien avec succès l'entreprise ambitieuse qu'était "Paraguay de Película", avec le Séminaire "Introduction à l'Histoire du Cinéma Paraguayan" et une projection de films sur une durée de six mois. Le projet avait été lancé par Rocío Ortega et Manuel Cuenca (sous la direction de Margarita Morselli), à l'occasion du 105e anniversaire de la première projection de cinéma au Paraguay, du centième du premier tournage réalisé au Paraguay, du 80e anniversaire des premiers tournages paraguayens et du quarantième de la première émission de télévision. Cet événement aussi fut important et représenta un succès pour le cinéma national.

del cine como la disponibilidad de atractivos escenarios autóctonos y de recursos humanos calificados.

Dos largometrajes de otro carácter, aunque también en soporte 35 mm, terminaron su etapa de rodaje en el 2005 y están en proceso de postproducción. Se trata de las producciones con Argentina: *Detrás del Sol / Más Cielo* dirigida por Gastón Gularte (de Misiones, Argentina), con una trama de frontera interpretada por actores argentinos y paraguayos; y *Hamaca Paraguaya*, filmada totalmente en el interior del Paraguay, escrita y dirigida por la paraguaya María Paz Encina (egresada de la Universidad del Cine de Bs. As.). Ésta había obte-

???? ????????? (???) de ?????????? ????????????

nido su primer aporte internacional en el Buenos Aires Lab, ganando luego adjudicaciones del Fonds Sud de Francia y del World Film Fund de Berlín entre otros, ya con la producción a cargo de la renombrada argentina Lita Stantic. Aunque la película también cuenta con aporte del FONDEC, se ha convertido en el caso único de un filme de autoría totalmente paraguaya y financiamiento mayormente extranjero.

Luego de obtener el Primer Premio con el corto *Emuhno* en la 2ª Bienal Interamericana de Video Arte del Centro Cultural del BID (2004), Rafael Kohan y Agu Netto realizaron dos largometrajes en formato digital: el documental *Recht-Links* y la ficción *Acople*. El primero recoge testimonios de los siete sobrevivientes del holocausto residentes en Paraguay, en una construcción impecable y emotiva, tanto por su factura técnica como narrativa. El segundo es un deliberado ejercicio al estilo Dogma, bien logrado como retrato generacional de la juventud asuncena pero incoherente en su formulación narrativa.

Un caso especial es el de José Eduardo Alcázar, quien ha vuelto al Paraguay después de muchos años en el Brasil. Con aporte del Hubert Bals Fund finalizó en formato digital un filme que había rodado en Brasil y per-

NOUVEAUTÉS DANS LA PRODUCTION

Hollywood en territoire paraguayen : cette perspective fit naître beaucoup d'agitation et une grande attente, lorsque le réalisateur-producteur états-unien Michael Mann manifesta en mars 2005 son intention d'utiliser le décor de Ciudad del Este, à la frontière du Brésil et de l'Argentine, pour tourner des scènes de la super-production *División Miami*. Finalement, le tournage, qui ne dura que trois jours, fut réalisé en novembre, suivi de près par les media nationaux, dans la curiosité générale, et permit d'embaucher des professionnels paraguayens. Un tel bouleversement, y compris au niveau des plus hautes autorités, permit de démontrer aussi bien le caractère complexe et industriel du cinéma que la disponibilité de décors nationaux attractifs et de ressources humaines qualifiées.

Deux longs métrages d'un autre genre, mais également en 35 mm, ont vu s'achever leur phase de tournage en 2005 et sont actuellement en cours de postproduction. Il s'agit de la co-production avec l'Argentine : *Detrás del sol / Más cielo*, réalisée par Gastón Gularte (de Misiones, Argentine), sur une intrigue de frontière interprétée par des acteurs argentins et paraguayens ; et *Hamaca paraguaya*, co-production Paraguay-Argentine-France-Hollande, totalement parlée en guarani et filmée au Paraguay, écrite et réalisée par la Paraguayenne María Paz Encina, (diplômée de l'Université du Cinéma de Buenos Aires). Celle-ci avait obtenu sa première aide internationale du Buenos Aires Lab, puis ensuite du CNC et du World Film Fund de Berlin entre autres, la production étant assurée par la fameuse Lita Stantic, d'Argentine. Bien que le film ait aussi reçu une aide du FONDEC, il présente ainsi le cas unique d'un film d'auteur totalement paraguayen et au financement en majeure partie étranger.

Après avoir reçu le Premier prix avec le court métrage *Emuhno* à la 2e Biennale Interaméricaine d'Art Vidéo du Centre Culturel de la BID (2004), Rafael Kohan et Agu Netto ont réalisé deux longs métrages en format numérique : le documentaire *Recht-Links* et la fiction *Acople*. Le premier recueille le témoignage des sept survivants de l'Holocauste que résident au Paraguay, une écriture impeccable et émouvante, dans sa mise en œuvre tant sur le plan technique que narrative. Le second est un exercice qui applique délibérément les préceptes du Dogma : une réussite en tant que portrait d'une génération des jeunes d'Asunción, mais dont la formulation narrative est incohérente.

José Eduardo Alcázar, qui est revenu au Paraguay après de nombreuses années passées au Brésil, est un cas particulier. Avec l'appui du Hubert Bals Fund, il a terminé en format numérique un film qu'il avait tourné au Brésil, mais qui était resté inachevé. Il s'agit de *O amigo Dunor*, qui a été présenté au Festival de

Requiem para un soldado (2002) de Galia Giménez

manecía inconcluso. Se trata de *O amigo Dunor*, el que se presentó en el Festival de Rotterdam 2005 hablada en portugués y como coproducción Brasil-Paraguay.

Otra obra valiosa en el naciente género documental es el realizado por Eduardo Mora y Virginia Ferreira: *Cenizas*, sobre un grupo de ancianos trabajadores ferroviarios jubilados, que recuerdan sus vivencias en el último taller de locomotoras a vapor del mundo, todo un orgullo del Paraguay siglo XIX librado recientemente al robo y el abandono. A través de los testimonios de vida, el documental denuncia la dramática indiferencia nacional hacia su pasado y patrimonio históricos.

Y también en el género documental se destacan dos cortos escritos y dirigidos por el periodista e investigador paraguayo Miguel López: *Trabajadores del Río* sobre la difícil vida de los pescadores que viven en los alrededores de Asunción y *Cine Muá* dedicado a repasar la historia desconocida e intermitente del cine paraguayo.

La producción, tanto en lo profesional como semi-profesional, ha sido promocionada por diversos concursos nacionales que apenas dos años atrás no existían: además de los ya citados "D7", "Video Arte" y "Premio Cabildo", se realizaron los concursos "Cortometrajes Baviera" (importante marca de cerveza nacional) y "Tekoporã ha Tekojoja Rekávo de Helvetas Paraguay" (dedicado al cruce de experiencias urbano-rurales). De esta manera, se realizaron alrededor de 80 cortos en video digital, entre cuyos realizadores se pueden destacar Jerónimo Buman, Roberto Rodríguez, Javier Valdéz, Miguel López, Silvana Rial, Federico Gamarra y Esteban Areco.

Si a toda esta producción juntamos las dos exitosas series televisivas realizadas en el 2005 ("*Gonzalez vs. Bonetti*" y "*Ánimo Juan*") y damos cuenta de diez proyectos largometrajes documentales y ficción (formato digital) en diversas etapas de ejecución, mayormente paraguayas en autoría y producción, estamos ante una realidad hasta hace poco impensable en la historia del audiovisual paraguayo ⁴.

Rotterdam 2005 en version portugaise et comme une co-production Brésil-Paraguay.

Également valable, dans le genre récent du documentaire, est l'œuvre réalisée par Eduardo Mora et Virginia Ferreira : *Cenizas*, sur un groupe d'anciens cheminots retraités, qui se souvient de leurs expériences dans le dernier atelier de locomotives à vapeur au monde, tout un motif d'orgueil du Paraguay au XIXe siècle, récemment livré à l'abandon et au pillage. À travers leurs témoignages de vie, le documentaire dénonce la dramatique indifférence de la nation pour son passé et son patrimoine historique.

Toujours dans le genre documentaire, on remarque deux courts métrages écrits et réalisés par le journaliste et chercheur paraguayen Miguel López : *Trabajadores del río*, sur la vie difficile des pêcheurs qui vivent près d'Asunción, et *Cine Muá*, consacré à une révision de l'histoire inconnue et intermittente du cinéma paraguayen.

La production, aussi bien professionnelle que semi-professionnelle, a été favorisée au moyen de différents concours nationaux, qui, il y a à peine deux ans, n'existaient pas encore : outre les "D7", "Video Arte" et "Premio Cabildo" déjà évoqués, ont été ouverts les concours "Court-métrages Baviera" ("Baviera" est une importante marque nationale de bière) et "Tekopora ha Tekojoja Rekávo de Helvetas Paraguay" (consacré à l'échange d'expériences urbano-rurales). Ainsi, environ 80 courts métrages ont été réalisés en vidéo digitale, et l'on peut signaler, parmi les réalisateurs, Jerónimo Buman, Roberto Rodríguez, Javier Valdez, Miguel López, Silvana Rial, Federico Gamarra et Esteban Areco. Si, à toute cette production, on ajoute les deux populaires séries télévisées, réalisées en 2005 (*González vs. Bonetti* et *Animo Juan*), et si l'on tient compte de dix projets de longs métrages, documentaires et fiction, (format digital), qui en sont à différents moments de leur exécution, pour la majeure partie de conception et de production paraguayennes, nous nous trouvons devant une réalité qui était jusqu'à ces derniers temps inconcevable dans l'histoire de l'audio-visuel paraguayen ⁴.

Miramenometokei (2002) de Enrique Collar

CONCLUSIONES

Creo que la suma de estos importantes e históricos pasos coinciden en los siguientes puntos: a) el público paraguayo está aprendiendo a reconocerse en la pantalla y a valorar los productos audiovisuales como memoria de tiempos pasados y como importante expresión artística y social; b) reflejando el gran porcentaje de la población paraguaya, los prometedores realizadores actuales son jóvenes (entre 25 y 35 años), aunque los de generaciones anteriores apoyan ya sea el proyecto de ley, la formación profesional y/o el desarrollo de la cultura cinematográfica; c) los afanes en la producción van a la par de esfuerzos en la construcción de marcos legales e institucionales; y d) interesa a la absoluta mayoría de los realizadores, desde la ficción y el documental, la exploración de la actualidad social y de una identidad cultural propia. En referencia a este último punto, puedo resaltar que se ha afirmado y expandido la tendencia hacia el espejo cultural y el rescate de la memoria que había indicado en mi artículo del 2.003.

Un aspecto a ser atendido en forma urgente es la formación de guionistas, ya que una debilidad notable en la mayoría de las obras es la construcción narrativa. También debe realizarse el Foro Nacional del Audiovisual propuesto por la Fundación Cinemateca y extenderse esfuerzos hacia el interior del país, sobre todo en lugares como el 5º Departamento Caaguazú, el que lidera a nivel nacional una política cultural y artística como no tienen Asunción ni otra ciudad o gobernación del país. De allí y otros lugares pueden surgir jóvenes talentos durante los próximos años.

Y a la par de consolidar el Proyecto de Ley, debe potenciarse al máximo la participación en la RECAM⁵. Esta entidad sigue afianzando la integración con programas destinados a vencer las asimetrías entre los países y, entre otras acciones, ha constituido el Observatorio Mercosur del Audiovisual, a cargo nada menos que del prestigioso investigador argentino Octavio Getino.

El futuro del cine paraguayo se encuentra así, al primer lustro del siglo XXI y en medio de graves problemas socioeconómicos que vive el país, ante un crecimiento

CONCLUSIONS

Je crois que l'ensemble de ces avancées importantes et historiques coïncident avec les faits suivants :

- a) Le public paraguayen apprend à se reconnaître sur l'écran et à estimer les produits audio-visuels en tant que mémoire du passé et en tant qu'expression artistique et sociale importante.
- b) À l'image de la majorité de la population paraguayenne, les réalisateurs prometteurs actuels sont jeunes (de 25 à 35 ans), mais aussi les réalisateurs des générations précédentes soutiennent soit le projet de loi, la formation professionnelle et/ou le développement de la culture cinématographique.
- c) Les efforts en matière de production vont de pair avec ceux qui sont faits dans l'élaboration de cadre légaux et institutionnels.
- d) L'intérêt de la majorité absolue des réalisateurs se tourne aussi bien vers la fiction que le documentaire, l'exploration de l'actualité sociale et d'une identité culturelle propre. En ce qui concerne ce dernier point, je peux souligner que la tendance à constituer un reflet culturel et un outil de mémoire, que j'indiquais dans mon article de 2003, n'a fait que se confirmer et s'élargir.

Un aspect qu'il faut considérer de toute urgence est la formation des scénaristes, car la construction narrative est une des principales faiblesses dans la plupart des oeuvres. On doit également réaliser le Forum National de l'Audio-visuel proposé par la Fondation Ciné-mathèque et développer les efforts vers l'intérieur du pays, essentiellement dans des régions comme le 5e Département Caaguazú, qui, au niveau national, est à la tête d'une politique culturelle et artistique que ne connaissent ni Asunción ni aucune autre ville ou chef-lieu du pays. C'est de là, ou d'ailleurs, que peuvent surgir de jeunes talents au cours des prochaines années.

En même temps que l'on consolide le Projet de Loi, on doit développer au maximum la participation à la RECAM⁵. Cet organisme est garant de l'intégration grâce à des programmes destinés à combattre les inégalités entre les pays et, entre autres actions, a constitué

sostenido y una coyuntura auspiciosa. Con la valiosa cooperación extranjera, está librando una lucha estratégica por la soberanía de su propia imagen. Todo depende de que persistan los esfuerzos conjuntos y que se sigan dando pasos decisivos en las direcciones correctas.

NOTAS

1. *Cinémas d'Amérique Latine* n° 11, 2.003
2. Este programa se inició en el 2002 por iniciativa de la dirección del Festival Internacional de Cine, dando continuidad al programa educativo-cultural "Descubriendo el Paraguay desde el Cine" que había ejecutado la empresa Ara Films Prod. en el 2.000-1. Además de las exhibiciones con debates, el Programa incluye jornadas de capacitación para docentes en el uso de películas en el aula.
3. Las entidades actuales, en orden de antigüedad son: Fundación Cinemateca del Paraguay, Festival Internacional de Cine, Organización de Profesionales del Audiovisual, Cámara de Empresas Productoras de Cine y Televisión, Gente de Cine y Dirección del Audiovisual.
4. Algunos de los realizadores con proyectos en producción son de la nueva generación: Renate Costa, Leticia Coronel, Rafael Kohan y Agu Netto; intermedia: Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori; y de la generación anterior: Ray Armele, Manuel Cuenca, Hugo Gamarra, Enrique Collar y Galia Jiménez.
5. La RECAM aglutina hoy a autoridades del cine y el audiovisual de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Bolivia, Chile, Perú y Venezuela.

HUGO GAMARRA Cineasta y escritor paraguayo egresado de la Universidad de Texas en Austin, EEUU. Propietario de Ara Films Producciones. Presidente-fundador de la Fundación Cinemateca del Paraguay. Director-fundador del Festival Internacional de Cine del Paraguay. Crítico cinematográfico y docente universitario.

RESUMEN

El cine paraguayo, hasta fines del siglo XX, era un cine casi invisible. El autor presenta las recientes realizaciones y diversas organizaciones que permiten esperar un verdadero desarrollo y un presencia afirmada en el escenario internacional.

PALABRAS-CLAVES Paraguay. Cine y Audiovisual. Nuevas perspectivas. Producción. Realizaciones.

Cenizas (????) de Eduardo Mora et Virginia Ferreira

l'Observatoire Mercosur de l'Audio-visuel, sous la responsabilité de rien moins que le prestigieux chercheur argentin Octavio Getino.

L'avenir du cinéma paraguayen se trouve ainsi, dans ces cinq premières années du XXIe siècle et au milieu des graves problèmes socio-économiques que connaît le pays, face à une croissance soutenue et une conjoncture favorable. Grâce à une précieuse coopération étrangère, il livre une lutte stratégique pour la souveraineté de sa propre image. Tout dépend du maintien des efforts communs et des avancées décisives dans les bonnes directions.

TRADUIT DE L'ESPAGNOL (PARAGUAY)
PAR CLAIRE PAILLER

NOTES

1. *Cinémas d'Amérique Latine*, n°11, 2003.
2. Ce programme a commencé en 2002, à l'initiative de la direction du Festival International de Cinéma; il continuait le programme éducatif et culturel "Découverte du Paraguay à travers le cinéma" que l'entreprise Ara Films avait mis en oeuvre au cours de 2000-2001. Outre des projections suivies de débats, ce Programme comprend des journées de formation pour enseignants sur l'utilisation de films à l'école.
3. Les organismes actuels, par ordre d'ancienneté, sont : Fondation Cinémathèque du Paraguay, Festival International de Cinéma, Organisation des Professionnels de l'Audio-visuel, Chambre des Entreprises productrices de Cinéma et de Télévision, Gens de Cinéma et Direction de l'Audio-visuel.
4. On trouve, parmi les réalisateurs dont les projets sont en cours de production : pour la jeune génération, Renate Costa, Leticia Coronel, Rafael Kohan et Agu Netto ; pour la génération intermédiaire, Juan Carlos Maneglia et Tania Schembori ; pour la génération précédente, Ray Armele, Manuel Cuenca, Hugo Gamarra, Enrique Collar et Galia Jiménez.
5. La RECAM regroupe aujourd'hui les grands noms du cinéma et de l'audio-visuel d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, ainsi que ceux de Bolivie, du Chili, du Pérou et du Venezuela.

HUGO GAMARRA ECHEVERRY Cinéaste paraguayen diplômé de l'Université du Texas à Austin, EU. Propriétaire de Ara Films Producciones. Président-Fondateur de la Fondation Cinémathèque du Paraguay et Directeur-Fondateur du Festival International de Cinéma du Paraguay. Professeur d'Université.

RÉSUMÉ Le cinéma paraguayen était, jusqu'à la fin du siècle dernier, quasiment inexistant. L'auteur présente les réalisations et les organismes récemment créés qui sont autant de raisons d'espérer un prochain développement et une présence affirmée sur la scène internationale.

MOTS-CLÉS Paraguay. Cinéma et Audio-visuel. Nouvelles perspectives. Production. Réalisations.