

2° CONGRESO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN CULTURAL

Pensamiento y acción cultural para la paz
y la participación ciudadana

18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017
CALI, COLOMBIA

INVENTANDO Y REINVENTANDO: GESTIONES DETRÁS DEL LENTE CINEMATOGRAFICO

Ponencia presentada en el 2do. Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural | Cali Colombia
16, 19 y 20 de octubre de 2017

Stephanie Fernández Hernández

A todos nos gusta disfrutar de una buena película. Pero cuando se trata de un filme nacional, el entretenimiento se traduce a orgullo, o por lo menos eso es lo que uno espera sentir. En Puerto Rico, al igual que en los demás países latinoamericanos, el cine local o nacional sufre de la invasión foránea del gigante de la industria cinematográfica comercial que todos conocemos como Hollywood. A pesar de que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, nuestro cine difiere de la industria fílmica estadounidense tanto en lo que ofrece como también en la manera en que se adquieren los fondos de producción. Se suma además el monopolio que mantiene la cadena de exhibición de cine Caribbean Cinemas.

Para conocer la situación actual del séptimo arte en esta isla caribeña hay que resumir el comienzo de esta industria en el territorio. Todo cinéfilo puertorriqueño, al pensar en la historia del cine nacional se remonta al trabajo producido por la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO) que comenzó a mediados del siglo pasado. El cine de la DIVEDCO produjo, entre ficción y documental, un total de 117 proyectos fílmicos, que abarcaron temáticas diversas “propias de la región [...] donde se realizaba la labor educativa y permitiendo la participación activa de la comunidad” (Soriano Miranda, 2009, p. 19). Como su principal propósito era utilizar el cine como herramienta educativa, su exhibición se efectuaban en las plazas públicas de diferentes municipios. Aunque estas producciones no se realizaban con una visión de industria creativa ni como un potencial económico sirvió para sentar las bases de los futuros cineastas.

Hoy día la realidad cinematográfica puertorriqueña no contempla esta producción audiovisual como lo planteaba la DIVEDCO, sino que está en busca de su propia identidad a la vez que combate con imperios que intentan opacar su existencia. En los últimos años Puerto Rico ha servido de destino para numerosas producciones cinematográficas hollywoodenses, entre ellas éxitos taquilleros como: *Pirates of the Caribbean* y *Fast and the Furious*. Gracias a los incentivos y deducciones contributivas que reciben los proyectos fílmicos foráneos, películas como *Driven* (la cual se encuentra en estos momentos en su etapa de producción) logran realizarse

en la Isla. No podemos negar que ciertamente es una inyección económica, ¿pero en dónde quedan nuestras producciones?

Las mega producciones no tan solo se benefician al filmar en Puerto Rico, sino que logran obtener espacio en las salas de cine de Caribbean Cinemas. Sin embargo, cuando hablamos del cine puertorriqueño, la historia es muy distinta. Caribbean Cinemas, principal exhibidor en la Isla cuenta con 30 complejos de cine ubicados en 22 municipios para un total de 262 salas. Esto sin contar con que sigue en vías de expansión. Si contrastamos estas cifras con las de las exhibidoras independientes tenemos ocho complejos en seis municipios para un total de 16 salas. Visto de esta manera podemos notar el contraste desproporcionado. Ahora esto no quiere decir que las salas independientes se dedican a proyectar películas locales. Este verano salió una noticia que un antiguo cine abriría nuevamente sus puertas después de haber permanecido 18 años cerrados y sus primeras exhibiciones serían las películas comerciales en estreno: *Wonder Woman*, *Transformers The Last Knight* y *Spiderman Homecoming*.

Una pregunta válida sería: ¿dónde se exhiben entonces los proyectos fílmicos de los cineastas puertorriqueños? Recientemente, algunas producciones locales como *Vico C* de Eduardo Ortiz, *Extraterrestres* de Carla Cavina, *Broche de Oro: Comienzos* de Raúl Marchand, y *Mona, tesoro del Caribe* de Sonia Fritz, por mencionar algunas, han entrado a las salas de Caribbean Cinemas.

Lamentablemente y como en todo, siempre hay un precio que pagar. Desde hace ya algún tiempo la empresa Caribbean Cinemas se ha visto envuelta en investigaciones debido a que se les acusa de tener prácticas anticompetitivas en lo que refiere al cine local. El presidente de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, Kique Cubero, expresó que Caribbean Cinemas pone condiciones excesivas, entre ellas querer cobrar entre 700 a 800 dólares por sala durante la primera semana. De esa manera se quedan “con gran parte de los ingresos” (Claudio, 2017).

Durante el foro realizado por la Comisión para el Desarrollo Cultural (en adelante CODECU), la guionista y miembro de la Junta de Directores del Puerto Rico Film Industry Cluster, Glorimar Marrero Sánchez, expuso que:

lamentablemente, el mercado local no es suficiente como para garantizar la recuperación de la inversión en un proyecto de cine nativo. La mayoría de las películas [...] enfrentarán el reto de exportar su producción, puesto que recuperar toda su inversión en la Isla es prácticamente imposible. Esto responde a que los costos de producción exceden la demanda y, a pesar de que la repuesta haya sido favorable [...], eso no se traduce en una recuperación completa (p.2).

Es por esto que el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Dennis Márquez Rivera ha iniciado una “resolución investigativa [contra Caribbean Cinemas] con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio” (2017). La realidad es que, como señaló Kique Cubero, uno de los problemas que enfrentan los cineastas es que “los distribuidores americanos les venden paquetes por muchos años a las salas de cine y cuando [ellos van] a negociar que pongan las [suyas] en pantallas ya no tienen espacio” (Claudio, 2017).

Durante el inicio del curso Proyectos culturales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la cineasta y profesora Sonia Fritz comentó a sus estudiantes que a pesar de que sus películas *15 faros de Puerto Rico* y *Mona, tesoro del Caribe* fueron exhibidas en Caribbean Cinemas, ella no recupera la inversión. Además, sostuvo que prefiere que estas películas sean aprovechadas por maestros, profesores entre otras entidades debido a que contiene mucho material educativo. En otras palabras, es una producción por amor al arte y no un generador de ingresos.

Esta visión, aunque noble deja entrever la precariedad del sistema de leyes que no responden a las realidades de la industria cinematográfica, y así lo manifestó Marrero Sánchez en el Foro de Cine ante CODECU:

si tomamos en cuenta que la cadena de valor básica de una película se constituye a partir del desarrollo, la pre-producción, la producción, la post-producción y las ventas y distribución, nos percatamos de que no todas ellas son atendidas en las leyes vigentes que aplican al sector (Puerto Rico Film Cluster, 2013, p. 2).

De igual manera el director, escritor y guionista José Artemio Torres cuestionó que:

el gobierno no debe ver los festivales de cine como una actividad cultural aparte a la industria de cine. Somos parte del mercadeo y la exhibición de películas. Si por una parte entra mucho dinero de las producciones extranjeras que vienen a filmar en Puerto Rico, ¿por qué le niegan apoyo al festival de cine? (Brugueras, 2017).

Pero la contestación por parte del comisionado del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, Pedro Rúa Jovet fue que “los festivales de cine no se pueden ayudar porque son festivales, no proyectos fílmicos (Brugueras, 2017).

Las producciones de cine local por lo general solo reciben ayudas financieras para su etapa de producción, obviando etapas como distribución y exhibición. ¿Ciertamente los fondos para la producción son importantes ya que sin ellos no habría película, pero sin el apoyo a las demás áreas cómo pueden los productores recuperar su inversión? Está es una pregunta que siempre se queda en el aire.

Hay que enfatizar que al puertorriqueño le gusta ir al cine. ¿Pero qué es lo que prefieren ver? Según la *Encuesta sobre consumo y participación cultural en Puerto Rico* realizada por CODECU un 91% prefiere las películas estadounidenses mientras que un 31% prefiere las películas puertorriqueñas. Al momento de la encuesta solo un 19.5% había ido a ver películas puertorriqueñas en los últimos 12 meses (Comisión para el Desarrollo Cultural, 2015, p. 153). Eso se debe a varios factores, pero uno de ellos es la limitada exposición que tiene el cine local en la Isla. Aunque una película entre a Caribbean Cinemas, no necesariamente serán exhibidas en todos sus complejos. Por eso es que son muchos los cineastas puertorriqueños que escogen medios alternativos para proyectar sus filmes.

Festivales, cine-foros, proyecciones educativas, al aire libre son algunas de las maneras en que ellos dan a conocer sus trabajos. Un ejemplo reciente es el documental *Desalambrando*, producido por la socióloga Liliana Cotto y dirigida por Pedro Ángel Rivera, el cual se presentó en una actividad de compartir artístico con música y teatro, en el CinemaBar ubicado en el Viejo San Juan (Díaz, 2017).

El informe de CODECU hace hincapié en la necesidad de desarrollar una política pública que atienda la falta de espacios de exhibición y la diversidad de oferta. Por otra parte, es importante la regulación de Caribbean Cinemas. En el pasado se intentó imponer una cuota de pantalla para obligar a los exhibidores a poner ofertas locales, pero no se ha podido lograr debido a que la gran cadena de cine ha cabildeado en contra “argumentando que esa medida interferiría con el comercio interestatal” (Claudio, 2017). Ahora con los recortes presupuestarios, la eliminación de la Corporación de Cine y con apenas un Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, la situación no parece resolverse en ningún momento cercano. Eso no quita que Puerto Rico siga en pie de lucha. Los cineastas están determinados en continuar sus producciones cinematográficas. Así lo demuestra el aumento reciente de producciones que se han plasmado en las grandes pantallas de Caribbean Cinemas. Los proyectos fílmicos puertorriqueños siguen abriéndose camino en los espacios de festivales como lo son: Enfoque International Film Festival de Puerto Rico, Festival de Cine Internacional de San Juan, y el Puerto Rico Film Queer Fest. Algunas de las películas recientes ya mencionadas han recibido premios de esos festivales lo que demuestra que sí tienen el calibre para llegar a la gran pantalla.

Tanto el informe de CODECU como las distintas asociaciones cinematográficas en la Isla han hecho mención de algunas propuestas para lograr que el cine puertorriqueño sea exhibido y consumido. En resumidas cuentas, algunas de estas propuestas son:

- Utilizar espacios municipales y teatros como salas alternativas para promover la creación de nuevas audiencias.

- Fomentar tanto en escuelas públicas como en instituciones de educación superior programas de cine que valoricen la producción local.
- Desarrollar una colaboración inter-agencial en el que WIPR, estación de televisión pública, sea el principal comprador de las películas puertorriqueñas.
- Crear y mejorar la mediateca para que haya un depositario de las producciones nacionales.

Existe un mismo sentir respecto a que hay que mejorar no solo la exhibición sino las demás etapas del proceso cinematográfico. La limitación más grande es hacerle ver al gobierno lo fructífero que resultaría invertir en el cine nacional. No solo para el consumo nuestro sino para el disfrute del mundo.

Son muchas las gestiones que envuelven el hacer cine en Puerto Rico. Algunas de ellas se realizan hasta de maneras un poco descabelladas, pero todo con el fin de proveerle a Puerto Rico un producto que nos identifique y nos distinga de lo que la industria de Hollywood impone. Al conocer y reconocer los esfuerzos que nuestros cineastas hacen a diario para traernos un proyecto fílmico se reafirma la necesidad de trabajar en conjunto para hacer de nuestro cine uno que pueda servir de sustento para sus hacedores.

Bibliografía

- Agencia EFE. (2017, junio 18). Filme sobre Vico C gana premio como mejor largometraje. *El Nuevo Día*. Recuperado de <https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cine/nota/filmesobrevicocgana-premiocomomejorlargometraje-2332362/>
- Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. (2013). *Foro de cine: Puerto Rico, nuestro país = nuestro cine*. San Juan, PR: Autor.
- Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales de Puerto Rico, Inc. (2013). *Foro de cine ante la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización del Senado de Puerto Rico*. San Juan, PR: Fas Alzamora.
- Brugueras, M. (2017, junio 14). Impulsan el cine puertorriqueño. *El Nuevo Día*. Recuperado de <https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cine/nota/impulsanelcinepuerto-riqueno-2330960/>
- (2017, mayo 16). Caribbean Cinemas abrirá 11 salas de cine en Plaza Carolina. *El Nuevo Día*. Recuperado de <https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/caribbeancinemasabrirara11salasdecineenplazacarolina-2321644/>
- Claudio, D. (2017, julio 22). Asociación de Documentalistas: “Hay que ponerle mano a Caribbean Cinemas”. *Noticel*. Recuperado de <http://www.noticel.com/ahora/asociacin-de-documentalistas-hay-que-ponerle-mano-a-caribbean-cinemas/621063746>
- Comisión para el Desarrollo Cultural. (2015). *Hilando voluntades: Cultura para la equidad, la diversidad y el emprendimiento*. San Juan, PR: Autor.
- Comisión para el Desarrollo Cultural. (2015). *Estudio sobre el ecosistema cultural de Puerto Rico*. San Juan, PR: Autor.

Corporación de Cine de Puerto Rico. (2013). *Foro de cine ante la Comisión para el Desarrollo Cultural*. San Juan, PR: Autor.

Díaz Ortiz, G. (2017, septiembre 5). Cine estrena documental Desalambrando. *Claridad*. Recuperado de <http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=3A5F9DD8B8CBA9AA12C93B15EB9D1DF9>

Fernández-París, J. (2017, septiembre 14). “Broche de Oro: Comienzos”, más cómica y emotiva que la puesta original. *El Nuevo Día*. <https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cine/nota/brochedeorocomienzosmascomicaemotivaquelapuestaoriginal-2357711/>

(2017, junio 21). Impulsan investigación a empresas de cine. *La Esquina*. Recuperado de <http://www.laesquina.com/index.php/entretenimiento/item/1572-impulsan-investigacion-a-empresas-de-cine>

Puerto Rico Film Industry Cluster. (2013) Foro sobre cine y documental ante la Comisión para el Desarrollo Cultural. San Juan, PR: Marrero Sánchez.

Roldán Soto, C. (2017, agosto 28). Aterriza “Extraterrestres” en los cines boricuas. *El Nuevo Día*. Recuperado de <https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cine/nota/aterrizaextraterrestresenloscinesboricuas-2352942/>

Soriano Miranda, A. (2009). ¡LUCES, CÁMARA, CINE BORICUA! El resurgir de la actividad cinematográfica nativa a partir de la creación del Fondo para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico. *Revista de Estudios Críticos del Derecho*, 3:1, 10-30.

Vázquez Sevilla, G. (2017, mayo 25). Dan los toques finales al cine-teatro de Corozal. *Primera Hora*. Recuperado de <http://www.primerahora.com/elnorte/entretenimiento/teatro/nota/danlostoque-sfinalesalcine-teatrodecorozal-1226161/>

Vega Calles, M. (2017, septiembre 5). Jacobo Morales, con la creatividad en alto para hacer más cine.” *El Nuevo Día*. Recuperado de <https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cine/nota/jacobomoralesconlaactividadenaltoparahacermascine-2354884/>

Vega Calles, M. (2017, septiembre 15) “Sin freno la filmación de películas en el país.” *El Nuevo Día*. Recuperado de <https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cine/nota/sinfrenolafilmmaciondepeliculasenelpais-2357844/>