

LOS CREADORES, LA BASE DE ESTA INDUSTRIA

Víctor Hugo Rascón, presidente de lo SOGEM en México, Agustín Pérez Pardella de ARGENTORES en Argentina y Antonia Kerrigan, representante de autores Iberoamericanos, hablan con TVMAS y sugieren que las cadenas televisivas deben arriesgarse y apostar por las nuevas propuestas. Rascón, dibuja el mapa de la recaudación modificado por la economía y de 100 millones de pesos que se recaudaban, en 2002 solo 70 ingresaron sumando todos los géneros. "En 2003 continuó la lucha y TELEVISIA, por ejemplo, bajó su producción en un 30%", aseguro el presidente de la SOGEM

Las historias mexicanas atraen cada vez menos al mercado internacional, -advierte el presidente de la **Sociedad General de Escritores de México, SOGEM**, una entidad de Gestión Colectiva de Interés Público fundada en 1976 con el objetivo de proteger los derechos de autor. Los cambios en el mercado y la crisis de estos últimos años en Estados Unidos trastornaron el mapa de la economía afectando a la escritura, al teatro y al cine. "Las bajas son considerables, de 100 millones de pesos que se recaudaban cayó a 70 por todos los géneros. Y el 2003 continuó la lucha. Televisa, por ejemplo, bajó su producción en un 30%", da como dato el directivo.

Cambios de industria

Existe un cambio fundamental que está afectando a la telenovela mexicana, según Rascón, y es que las dos grandes empresas de televisión no se quieren arriesgar con nuevas propuestas. "TV Azteca y Televisa compran telenovelas muy exitosas de Venezuela, Colombia y hasta de Argentina y las adaptan logrando éxitos. Los escritores nacionales se quedan con un alto volumen de argumentos desarrollados para hacer grandes telenovelas pero las empresas prefieren no arriesgar. Es de analizar, porque las historias originales tienen una mayor inversión y, además si cuando se realizan fracasan pues esto acentúa más la baja de compra de argumentos. Las últimas han fallado y no por culpa de los escritores. sino de los niveles interpretativos y aspectos de la producción. Falta un análisis de fondo porque pareciera que las historias nuevas y no probadas son un riesgo. ¿Por qué no funcionan?, bueno si tienen un público que se siente sorprendido al ver otra cosa que no sea la cenicienta que se casa con el patrón, es un tema inherente a la cadena. Estas telenovelas que siguen manejando el esquema tradicional tienen éxito en México por la gran cantidad de población popular. Esta característica diferencia a México de otros países sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Colombia, donde la televisión de cable ha permitido crear distintos nichos o múltiples audiencias. **Tv Azteca** ha demostrado que una telenovela, dirigida a otros sectores sociales como lo fue **Mirada de mujer I**, funcionó y tuvo altos índices de audiencia. La nueva versión de esta telenovela, que todos dudaban también logró altos ratings compitiendo con las telenovelas tradicionales de Televisa. Creo que esto demuestra que las empresas que sostienen que las nuevas historias no funcionan, se equivocan. Si adecuan sus áreas de dirección, actuación y producción, las buenas historias serán siempre exitosas.

Para SOGEM ¿Cuál es la tendencia actual del negocio de la telenovela mexicana?

Lo que está pasando es lamentable. En el año 2001 tuvimos un 58% de aceptación en Europa, mientras que Argentina tuvo solo un 17%. En 2002 la aceptación de los productos mexicanos cayó un 18%, y estamos compitiendo con Argentina, que invierte menos recursos, pero que tienen gran calidad en sus guiones, en sus historias. Hemos sido superados, en algunos países. Creo que estas cifras deberíamos entregárselas a Salinas Pliego y a Don Emilio Azcarraga Jr., para que vean como están perdiendo mercado sus telenovelas. Es to llevará la industria a otro nivel, por ejemplo al cambio de los equipos y mé todos de medición porque no están dan do los indicadores reales.

En donde está el problema?

Son varios aspectos. Las buenas historias son dejadas de lado, mientras que a las regulares y malas les invierten y tienen una excelente producción y hasta maravillosos castings. El rechazo mayor de importantes mercados internacionales, recae en sus historias y ad miran la producción. Ahora bien, esas historias en el mercado domestico son exitosas y esto crea un conflicto que hay que resolver en beneficio de la telenovela mexicana. Otro punto es que los productores se han convertido en las estrellas de las telenovelas, mientras que la dirección y los creadores no cuentan. Y por qué? Pues porque les han concedido tanto poder que hasta firman las historias como los grandes creadores, precisamente por la necesidad de tener control total, pero esto se está convirtiendo en un boomerang.

Que hace SOGEM ante tales situaciones?

SOGEM no sólo protege a los autores en materia de cobro de sus regalías, sino que también los asesora para que no firmen contratos que piden la renuncia total de sus derechos. Tenemos cláusulas donde se prevé los casos en los que el escritor no quiere estar más en un programa o cuando la productora ya no quiere a un autor. Hemos tenido muchos casos de conflictos entre el escritor y el productor, donde este último dice que no le sirven los textos. En esa instancia fuimos a hablar con Televisa para preguntarle por qué contrataron a ese autor. Si él les vendió un argumento y vieron los primeros capítulos, cómo pueden decir, luego, que ya no les sirve?. Creo que hay muchos problemas como fallas en el casting y ponen el dedo en la historia. Ahora bien, quien elige el escritor? Es una dicotomía. Debería de ser el productor porque si es la empresa quien impone un autor poco tiempo después empezarán los problemas. "En la medida en que el productor crea en el escritor y este a su vez en el productor, no se generarán peleas. Cuando el conflicto aparece, y el escritor se retira, se queda con sus derechos por el argumento y los nuevos escritores que se incorporan al programa, cobran como adaptadores", explica.

¿Cuáles son los principales desafíos de SOGEM?

Nuestro objetivo inmediato es seguir protegiendo al escritor, pero luego de la crisis tenemos otro importante reto: mantener un ingreso superior a los 100 millones, mantener la planta de empleados, el cuerpo jurídico, el cuerpo contable, etc. Además SOGEM tiene 11 escuelas de escritores. El 60 % del tiempo de SOGEM lo pasamos en

APROCINEMA

asociación argentina de productores de cine y medios audiovisuales

el senado y en la cámara de diputados. De tres años a la fecha, SOGEM ha entendido que tiene que ir allá a proponer derechos que se encuentran vigentes en Europa desde hace años.

Tenemos muchos concursos, de corto y largometraje y estamos contentos por la gran participación que hemos tenido.

Mandamos las copias de los guiones a todas las compañías productoras recomendadas, porque somos como promotores de las obras de nuestros socios.

Rascón no es solo dramaturgo, escritor y autor de telenovelas sino que también dejó sus huellas en el cine, escribió varios guiones cinematográficos entre los que se encuentran: *Días difíciles* y *Morir en el golfo*. La pasión que siente por el séptimo arte se evidencia no sólo en sus obras, sino en el impulso que quiere darle a esta industria desde su gestión: "Queremos hacer más cine, por eso hay que hacer un gran esfuerzo ya que nos encontramos en un déficit, en lo que a producción de cine respecta, en 2002 hicimos 32 películas y en 2003 sólo siete. La meta es llegar a realizar 100 películas, que es la cantidad que amerita nuestro país. Además, ahora estamos promoviendo reformas fiscales para que los que inviertan en el cine, puedan recuperar algo de lo que invierten".

Este hombre, que no sólo preside la SEGEM sino que también es miembro del **Consejo Consultivo, del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la Comisión de Artes y Letras del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes** concluye la entrevista con unas palabras optimistas y llenas de pasión y entusiasmo: "Si algo tiene México es talento: en la escritura, actuación, dirección y producción. Lo que falta es la industria."

(Pueden ver la entrevista completa en la web., ya que por espacio está editada. www.tvmasmagazine.com).

EL PEOR MOMENTO PARA CREADORES ARGENTINOS

asociación argentina de productores de cine y medios audiovisuales

En Argentina el sector de los escritores pasa por uno de los peores momentos frente a una industria que crece y se expande a otros continentes, en los que sus producciones empiezan a ser bien recibidas. TVMAS conversó con **Agustín Pérez Pardella**, presidente de **Argentores** a principios del mes de enero, sobre la Asociación frente a la industria y a la modernidad. La bomba la veíamos venir por la poca proactividad y las pugnas entre la junta directiva responsable en los tres últimos. Esta entidad, la primera gestora de los derechos de autor de radio, TV, cine y teatro surgida en América latina, -recaudadora derechos hasta de extranjeros en el país- está en un limbo y llegó casi a un quiebre institucional en la última semana de enero. El dinamismo de la industria televisiva y cinematográfica de este país que postula obras hasta en Los Premios Oscar, no ha podido ser interpretada por el gremio, y el 15 de abril se conocerán los elegidos de las listas que se están postulando prometiendo dirigir por nuevos caminos a sus agremiados. "Esta avalancha del Cine y la Tv perjudica al autor, quién casi no puede controlar la exposición de sus obras, - argumenta Pérez Pardella y

APROCINEMA

asociación argentina de productores de cine y medios audiovisuales

añade,- y se le hace prácticamente imposible cobrar su derecho de autor, y para ello, existe esta Asociación Civil de carácter profesional y mutual".

Y es que Argentores logró convertirse en una sociedad de gestión de gran derecho y una de las más importantes del mundo ya que reúne todas las disciplinas del arte incluso hasta la coreografía. "Estamos tratando de incorporar el arte y la fotografía a través de convenios con países europeos. Y buscamos que cualquier obra que tenga un texto, se declara en Argentores, pero aunque no se declare aquí, de todas formas se le cobrará a quien la exponga, y ese recaudo sería para Argentores. Tenemos una ley que nos otorga fuerza para obligar a aquel que no paga e incluso, cerrarle el teatro, es la ley del derecho de autor, (Ley 11.723)

Que tipos de acuerdos dices que están realizando y cuales son esos países?

Realizamos acuerdos con todo el mundo porque recaudamos los derechos de autor hasta de los chinos. Las obras de autores ingleses, franceses, alemanes, que se den en Argentina las cobran su representante o le enviamos el dinero a los autores. Al mismo tiempo estamos logrando un convenio con los países europeos para conseguir que nos paguen los derechos de las telenovelas argentinas y que no pagan, como por ejemplo Israel. Hemos incorporado países como Polonia, que nunca pagaron. También tenemos grandes dificultades para cobrar por las leyes de cada país, que son diferentes, por ejemplo en Paraguay donde el 90% de la televisión, el teatro y el cine es argentino. La ley argentina nos obliga a cobrar todo lo que producen los autores del mundo y en otros países no sucede lo mismo.

Sobre este punto, qué respuesta han tenido M sector de los productores y de los emisores? Lo ideal sería que ustedes que representan a los creadores trabajaran de la mano de la industria favoreciendo su desarrollo, y haciendo país. En este sentido de qué manera trabajan conjuntamente con la industria de la TV y la filmica?

Argentores trabaja de una manera tan extraordinaria que incluso ha creado el curso para cobrar derechos en multimedia, mientras que Estados Unidos, que es el país más adelantado, no ha llegado a legislar al respecto. Organizamos post grados e incentivamos este conocimiento en universidades y colegios, como un elemento de lucha muy importante en la sociedad moderna, porque es el salario del autor. La asociación brinda coberturas sociales y pensiones a sus socios, defendemos sus obras y sus derechos. Protegemos al creador hasta 70 años después de su muerte, sus hijos reciben una pensión. Sobre la pregunta de la industria, la Tv y el Cine tiene una feroz competencia y un autor pasa a ser productor, y hay muchas combinaciones raras. Preferimos proteger y recaudar. A partir de la crisis económica que vivió Argentina hemos acordado realizar un depósito en Suiza y los derechos de nuestros autores se deposita allí. (según Perez Pardela llega al millón de dólares y proviene de europeos que antes no pagaban). "Esto es con referencia al exterior, porque en Argentina no se pierde un centavo, nosotros controlamos a los canales", aduce.

Todo esto parece no ser suficiente, porque lo cierto es que los autores están viviendo una situación muy difícil debido a varios factores: alta competencia en los medios, sobre oferta, pocas obras exitosas, bajos presupuestos, falta de una industria consolidada y la modernización del sistema regulatorio.

Pardella expone su visión completa en la edición digital de TVMAS (www.tvmasmagazine.com) El dinamismo de esta industria y la globalización económica hacen que sea imprescindible una legislación actualizada, para que los autores no solo defiendan el recaudo, sino que ganen mayores oportunidades. Los especialistas del sector y los presidentes de asociaciones como Argentores tienen mucho trabajo por hacer, y ya, porque en esta industria, -tal como ocurre en la televisión-, el tiempo es oro.

DERECHOS DE AUTOR

ANTONIA KERRIGAN, EXPERTA EN DERECHOS DE AUTOR Y REPRESENTANTE DE IMPORTANTES AUTORES IBEROAMERICANOS, HABLO CON TVMAS SOBRE LAS IMPLICACIONES ENTRE CREADORES Y LOS QUE CONTRATAN Y ASEGURAN QUE MEXICO ES CUNA DE CREADORES.

Representar autores españoles, mexicanos, colombianos y argentinos no es tarea fácil. Lograr que a sus clientes publiquen sus obras y darlos a conocer es más que una profesión un arte. En los sectores donde no es claro el tema de los derechos, como la TV, el Cine e Internet, "Intento proteger al máximo los derechos del copyright y de propiedad intelectual, fundamentalmente.

Hay que entender que lo que escribe un autor es de su propiedad intelectual. Lo que uno hace es, simplemente, darles a la televisión, las editoriales o al medio que sea, la explotación por unos años de esa obra.

Los contratos tienen que ser muy claros para que la explotación sea por un tiempo determinado", explica la representante.

¿Cómo manejan ustedes los derechos de sus representados?

Busco limitar los tiempos y clarificar los pagos así como los términos del contrato. Si se paga por capítulos, debe existir un porcentaje del costo de producción. Pero lo más importante, es que los derechos no se venden de por vida, sino que se ceden para distintos usos en distintos medios.

Las asociaciones o las agremiaciones que representan a los escritores dan la impresión de que pertenecen más al pasado que al futuro y poco hacen por sus agremiados y nada por los intereses de los sectores que nutren a estos creadores. ¿Qué opinión tiene al respecto?

La verdad es que yo tengo poco trato con estas agremiaciones porque tengo claro que este es un negocio que hay que estar al día y ser muy dinámico. El tema no es dar servicio cuando ya ellos han luchado un contrato, sino

APROCINEMA

asociación argentina de productores de cine y medios audiovisuales

pro el contrario, abrir mercados y puertas, antes que nada. De todas maneras, creo que es muy importante que los autores no pierdan la cabeza por el dinero, porque muchos cuando ven dinero de por medio echan a perder su propio futuro. Lo que si es claro que hay que unirse o asociarse para buscar mejores horizontes.

Antonia Kerrigan, con oficina principal en Barcelona, afirma que representa un importante grupo de autores mexicanos, porque México es un semillero de talento

MOMENTO DE ORO **PARA EL DOCUMENTAL**

El Oscar a *Bowling for Columbine*, el trabajo de **Oliver Stone** en La Habana, el legendario *Buena vista Social Club* y el auge de los canales por cable que programan documentales insólitos o lugares idílicos o o infiernos descomunales, reubicó al documental como la forma inteligente de acción y cultura. En México **Canal Once** le inyecta vida permanente.

Su presencia es la alternativa indudable, es el género de mayor movilidad con sus inusitadas sorpresas. La reciente entrevista de **Dan Rather a Saddam Hussein** que surge de las entrañas de su palacio en Irak, son el ejemplo de los vivos interpretes de la historia que habla sin tapujos, la reportada televisiva hace vibrar por su escalofriante verdad No hay nada más exagerado que la vida misma y ahí está el documental. Fiel reflejo. El mundo mutante, inclemente se confronta hoy vía satélite frente a las cámaras y la humanidad inerte, se entera porque ahí está el documental: el escribiente de la historia.

La caja mágica también invita a volar con los murciélagos gigantes en Madagascar, o con la denigrante venta de mujeres en Europa del este; a degustar un plato típico en el norte de África o a enterarte de las escandalosas vidas de los famosos.

asociación argentina de productores de cine y medios audiovisuales
Todo es posible en la dimensión de los nuevos documentalistas y la consigna es mostrar lo insólito y lo relevante porque el compromiso es divulgar fehacientemente la verdad capturada por un director.

El documental ha difundido lo desconocido, lo curioso y lo insólito llenando de inquietudes al público y permitiéndole viajar a lugares que de ninguna otra manera lo hubiera podido hacer.

En México **Canal Once le da vida**

El documentalista interrelaciona sus fuentes para tejer historias, estructurar eventos verdaderos y estrenar estilos narrativos.

APROCINEMA

asociación argentina de productores de cine y medios audiovisuales

El documental es una de las fórmulas que algunos medios como **El Canal Once** de Mexico ha aplicado con beneficios y grandes satisfacciones.

La vida de **Korda** el fotógrafo de la imagen clásica del Che del joven director **Alejandro Srauss**, los documentales sobre el origen del nombre de Mexico de **Jorge Pryor**, Los trabajos de **Carlos Prieto** sobre la Ruta *del* sabor y *Las dos Fridas de Rodrigo Castaño Valencia* eron premiados el año pasado en certámenes nacionales e internacionales que reconocieron el talento que trabaja en México.

Las producciones documentales recientes de Once TV apoyaron de manera sustancial su crecimiento que fue de mas de un 200 % el año pasado.

Las fórmulas de coproducción del departamento de nuevos proyectos a cargo de **Enrique Quintero Marirrol Vega** dejaron resultados positivos y la administración del ingeniero **Julio di Bella** terminaron el año con creces.

Felicitaciones a ellos y a sus equipos de producción que iniciaron con gran entusiasmo el 2004 cargados de proyectos muy atractivos como los nuevos 26 episodios de la *Aventura de México Desconocido* serie que continua después del impacto del año pasado y que afirma el éxito de la primera parte de 13 capítulos demostrando la existencia de un potencial inmenso.

APROCINEMA

asociación argentina de productores de cine y medios audiovisuales