

¿Puede el cine cambiar un ideal, hasta el punto de acabar con la violencia en Colombia?

Manuela Valencia Betancur

Asesor: Alain Hervieux

Proyecto de Grado

Marymount School

Medellín

2014

Tabla de contenido

Resumen.....	4
Introducción	6
¿Puede el cine cambiar un ideal, hasta el punto de acabar con la violencia en Colombia?... 7	7
OBJETIVOS:	7
OBJETIVO GENERAL:.....	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	7
MARCO TEÓRICO:.....	8
¿Qué es el cine?	8
Fases de la producción cinematográfica:	10
<input type="checkbox"/> Preproducción :.....	10
<input type="checkbox"/> Producción y rodaje:.....	10
<input type="checkbox"/> Postproducción:.....	10
(Torres Duque, PDF 3, 2014)	11
Historia.....	11
Desarrollo de la Cámara para el cine:	11
Los Hermanos Lumière:	13
Tomas Alva Edison:.....	13
Gorges Méliès:	14
Época Dorada de Hollywood:.....	15
Cine Mudo al Cine Sonoro	16
Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos	17
Segunda Guerra Mundial: Alemania	19

Durante y Post Segunda Guerra Mundial: Latinoamérica	19
Postguerra:	21
La television:.....	21
Cine Siglo XXI:	23
Posición Colombiana Frente al Cine.....	24
Análisis de las diferentes películas Colombianas:	29
<u>El páramo</u> (dirigida por Jaime Osorio Márquez):	29
Descripción:	29
Esta película recibió varios premios como:	31
Mi interpretación:.....	31
<u>Los colores de la montaña</u> (dirigida por Carlos César Arbeláez):	33
Descripción:	33
Esta película recibió varios premios como:	34
Mi interpretación:.....	35
Posición de diferentes directores de cine frente a la violencia en las películas:.....	37
· <u>Nicholas Meyer</u> (director de “Star Trek” entre otras):	37
· <u>Steven Spielberg</u> (director de “Jaws”, “E.T.”, “Jurassic Park” entre otras):	37
Conclusion:	38
Bibliografía	45

Resumen

El cine es el arte de contar una historia por medio de la ilusión de movimiento que crean 24 imágenes o cuadros por segundo. Esto pasa debido a la persistencia de la visión donde las imágenes se mezclan en el ojo humano creando un movimiento fluido. En la creación de una película podemos encontrar principios y características de la fotografía, la pintura, la literatura, el teatro, la música, la danza, entre otras.

Históricamente los hermanos Lumière fueron los primeros en dar a conocer el primer largometraje, ellos mostraban escenas de la vida cotidiana como la llegada de un tren o la salida de una fábrica, pero en realidad ellos no le veían futuro a este invento. Mucho más adelante Georges Méliès decide montar sus espectáculos de magia en el cine, creando así nuevos trucos muchos más creíbles, y volviendo el cine en una forma de entretenimiento donde se podía contar historias.

El cine siguió evolucionando hasta que llega la segunda guerra mundial, donde el uso del cine daría un giro completamente distinto. Para empezar, las mujeres empezaron a obtener un rol mucho más importante en la sociedad debido a que los hombres estaban en la guerra y ellas debían tomar sus lugares y salir a trabajar, de esta manera las mujeres obtuvieron mucho poder y al ser las mayores consumidoras en esta época llegaron a ser las protagonistas en las películas.

Por otro lado, el cine se empezó a utilizar como “agit-prop”, para de esta forma persuadir a los hombres con la armada y convencerlos de que su labor en la vida era honrar a su país y morir con dignidad, el cine les planteó un ideal de que ir a la guerra los convertía en héroes. A sí mismo en Alemania se utilizó el cine para plantear ideales nazis en la sociedad y que respondieran de una forma positiva.

En Latinoamérica el cine siempre ha sido de carácter social y revolucionario, hasta el punto que muchas veces películas han sido censuradas y los directores de estas han sido torturados o encarcelados. Durante la segunda guerra mundial y la postguerra México, Argentina y Brasil fueron los países con mayor crecimiento cinematográfico, a diferencia de Colombia que desde 1928 hasta 1940 no produjo absolutamente ninguna película debido a que Cine Colombia compró los únicos estudios de producción cinematográfica para así poder ellos traer películas extranjeras.

Desde 1996 la producción de películas colombianas ha incrementado, pero a su vez han aparecido lo que conocemos como “narco- novela” que lo único que han hecho es dejar la imagen del país en bajo y jugar con el dolor de un país volviendo todo lo que nos ha causado tantos problemas como situación de todos los días y ejemplo a seguir de muchos. Y esto es lo que esta investigación pretende cambiar.

Introducción

El cine nos afecta en todos nuestros sentidos, consiente he inconscientemente debido a que es tan maravilloso que es capaz de transportarnos a otros mundos y hacernos creer que todo lo que vemos en ese instante es realidad, de esta forma nos sentimos identificados riendo, llorando y sufriendo por los personajes de una película, así sepamos que esta es un montaje de una historia ficticia. Por otro lado, el cine a través de la historia ha usado esta magia para mostrarnos todo aquellos que nos causa dolor y tristeza como algo glorioso, heroico y normal, de tal manera que nos acostumbramos a ver violencia en una pantalla y como consecuente en la vida real también. Así mismo como el cine nos ha inculcado ese ideal de violencia amigable puede hacer el efecto opuesto.

¿Puede el cine cambiar un ideal, hasta el punto de acabar con la violencia en Colombia?

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Demostrar cómo el cine es una gran influencia a la sociedad con el fin de promover ideales y comportamientos tales como los de una guerra y/o el fin de esta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Rastreo de la historia del cine y comparación entre el cine europeo, estadounidense, latinoamericano y Colombiano. Respaldo por los libros “A short history of film” por Wheeler Winston Dixon & Gwendolyn Audrey Foster y “Historia del Cine Colombiano” por Hernando Martínez Pardo
2. Analizar diferentes películas Colombianas como:
 - a. El páramo (done)
 - b. Los colores de la montaña
4. La creación y elaboración del primer festival de producción audiovisual en el Colegio Marymount, para sustentar la nueva era del cine que menciono en mi proyecto. (Anexo 1)

MARCO TEÓRICO:

¿Qué es el cine?

Es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. Esto es debido a la “persistencia de la visión” donde el ojo humano ve 24 imágenes por segundo, y se mezcla estas imágenes creando un movimiento fluido (Winston Dixon & Foster, 2013, p. 1). Pero también es un arte, debido a que el cine toma elementos de diferentes técnicas artísticas (básicamente la fotografía, la pintura, la escultura, la literatura, el diseño, el teatro, la danza y la música) para unirlos en una sola obra.

Además pretende comunicar una idea o historia por medio de imágenes y sonidos.

El cine es pensado con una clara intención, objetividad y dirección; es por esto que el cine, detrás de cada película, nos quiere dejar un mensaje específico.

Esta actividad es organizada a través de medios técnicos como los equipos de grabación, la iluminación, el sonido, la edición y la postproducción; por otro lado están los medios humanos, donde están el director, el productor, el guionista, el editor y el camarógrafo; y por último, los medios económicos que es todo lo del presupuesto.

Existen tres tipos de cine, están los largometrajes, los cortometraje y los comerciales.

Un largometraje es una película que dura una hora o más. Los cortometrajes por el contrario, son películas que duran treinta y cinco minutos o menos. Y los comerciales, son todas aquellas producciones creadas con las características cinematográficas para promover un producto, un pensamiento o un ideal.

En el cine podemos encontrar diferentes géneros, ellos son la ficción y la no ficción.

- La ficción: es la construcción de una realidad a través de un proceso creativo. En este género encontramos la acción real (con seres humanos actuando) o la animación (la

producción digital o manual de los personajes), que se desenvuelven en una historia que puede ser un drama, una comedia, ciencia ficción, suspenso, terror, musical, etc.

- La no ficción: es el tratamiento creativo de la realidad. Esto significa que el director expone la realidad pero de la forma creativa que a él se le ocurra. En este género encontramos el documental y el reportaje. La diferencia entre estos es que un reportaje es este que cuenta algún hecho real muy detallado, con los datos exactos de lo que paso, dando una mirada más extensa aparte del hecho; y un documental es contar el hecho a tu manera, donde la realidad se registra desde lo más espontáneo, y a la vez va mucho más adentro de la historia, intenta apegarse lo más que puede a la realidad.

(Torres Duque, PDF 2, 2014)

Cameo: Es la aparición breve de una persona conocida en una película o video, normalmente representándose a sí mismo, a un personaje sin nombre que puede no tener importancia para la trama, en mucho caso el director de una películas realiza un cameo en forma de “firma” o marca personal a sus creaciones. Un ejemplo un reconocido es Alfred Hitchcock quien solía incluirse en algunas ocasiones a un personaje que lleva el nombre de algún famoso relacionado con la cinta, en otras, su misma apariencia. Este cameo en particular generaba un fenómeno en los espectadores, donde durante todo el largometraje estaban a la espera de la aparición del director en alguna escena de la película, como mesero, reparador de relojes, etc. Otro ejemplo es las compañías PIXAR Animation Studios y Walt Disney Pictures, que se han destacado últimamente debido al ingenio con los cuales aparecen, como la aparición de la camioneta de Pizza Planeta en todos los largometrajes, la aparición de la pelota de la habitación de Andy en todos los largometrajes, la aparición de la lámpara emblemática de PIXAR en muchos corto y largometrajes, entre otros. (Cameo)

Fases de la producción cinematográfica:

- ***Preproducción :***

Es el proceso más importante de la producción audiovisual, empieza desde que nace la idea hasta el momento que empieza el rodaje. Aquí es donde se realiza el plan de rodaje que consiste en la redacción del guión literario y guión técnico que van ligados de una lista de necesidades para el futuro rodaje. También es donde se organizan los recursos económicos, técnicos y humanos (tramites, permisos, equipo de trabajo, presupuesto, etc.) Además entra la organización de vestuario, escenografía y el diseño del Story Board (planificar todas las tomas de la películas y hacer una especie de boceto gráfico de estas para que sirva como guía y facilita todo el trabajo después)

- ***Producción y rodaje:***

Es la puesta en práctica de todo lo previamente organizado en la etapa de preproducción. Se incorporan al equipo de trabajo los técnicos en iluminación, sonido y equipo artístico. En otras palabras es grabar la película.

- ***Postproducción:***

Se hace la selección del material grabado para luego, en esta misma fase, hacer la edición visual. También se realiza el montaje de sonido que incluye los efectos sonoros, poner en español y dsps “más conocido como” los foley (pasos, palmas, respiración, etc.), y la musicalización. Para finalizar se realiza un mezcla con todo, más conocido como un “Master” que es la unión de video y sonido, con todo corregido, probado (en una sala grande de cine) y listo para mostrarse y hacer copias.

(Torres Duque, PDF 3, 2014)

Historia

La historia del cine viene desde muchísimos años atrás, empezando por el descubrimiento de la primera cámara oscura, ya que sin cámara el cine nunca hubiera llegado a existir.

Desarrollo de la Cámara para el cine:

Aristóteles fué el primero en estar relacionado con la cámara oscura y en teoría nos dio la primera definición de esta, y dice así: "Se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados. En la pared opuesta al agujero se formará la imagen de lo que se encuentre enfrente." Pero fue Leonardo Da Vinci quien le dio una utilidad práctica y es por eso que el descubrimiento de la cámara oscura ha sido atribuido a él. (Cadavid Arango, 2014, p. 2)

La cámara oscura en sí consiste en una imágenes del mundo exterior que son capturadas por medio de un pequeño orificio y se "proyecta" en un muro de este cuarto oscuro (de cabezas) como una verdadera "imagen en movimiento". (Winston Dixon & Foster, 2013, p. 1)

Es Giovanni Battista Della Porta, quien años más tarde, construye la primera cámara oscura con lentes incorporados. Él decía que esta cámara serviría para que cualquiera que no supiera pintar pudiera dibujar cualquier objeto. (Cadavid Arango, 2014, p. 19)

Después de varios siglos, en países como China y Francia, contaban historias de una forma muy peculiar, y consistía en un show de marionetas donde solo se veían las sombras de éstas detrás de una delgada tela.

A su vez, apareció el "fenaquistiscopio" que viene del griego *phenakisticos* que significa engañar y la palabra *scopein* que quiere decir mirar, ósea que en otras palabras es engañar a los

ojos y mente para dar la impresión de movimiento. El fenaquistiscopio es una pequeña rueda con espejos y pequeños espacios para permitirle al espectador ver las imágenes en “movimiento”.

(Winston Dixon & Foster, 2013, p. 2)

Años más tarde, el alemán Kircher (1602-1680) se le ocurre invertir el proceso de la cámara oscura. Es decir proyectar una imagen, en vez de hacia adentro, hacia fuera. Poniendo en práctica su teoría, construye el primer proyector de la historia, llamado "Linterna mágica" y consistía en una cámara oscura provista de un juego de lentes y un chasis corredizo (similar al de los proyectores actuales) donde se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio.

En 1874 el astrónomo francés Jansen, aprovechando la película suprasensible recién inventada, que no reflejaba los rayos de luz, creó el "revólver fotográfico" con el que registró todas las fases de un eclipse lunar en una misma placa. (Cadavid Arango, 2014, p. 24)

Luego en 1882 Étienne- Jules Marey perfecciona el sistema inventando un curioso "fusil fotográfico" que le permite tomar la secuencia del vuelo de una paloma, sobre una placa móvil. Este cambio se adaptó mejor para lo que luego se convertiría en películas en papel. (Cadavid Arango, 2014, p. 24) (Winston Dixon & Foster, 2013, p. 3)

El más famoso de entre Jansen y Marey fue probablemente Eadweard Muybridge, quien en 1872 creó “estudios del movimiento” de gatos, pájaros, caballos, y la figura humana, usando hasta 40 cámaras estáticas que se activaban por medio de unas cuerdas, que al estar bajo presión del personaje frente a la cámara, éstas se disparaban captando cada movimiento. (Winston Dixon & Foster, 2013, p. 3)

Los Hermanos Lumière:

Pero fueron los hermanos Louis y Auguste Lumière quienes se llevan el crédito de la primera proyección de cine, el 28 de Diciembre de 1895 en el “Salón Indien del Grand Café en París”. En estas proyecciones presentaron una serie de escenas de la vida cotidiana y por esto se les considera los primeros documentalistas, estas escenas consistían en trabajadores saliendo de la fábrica, regar el jardín, alimentar a un bebé y la más famosa proyección, “L’Arrivée d’un train à La Ciotat” que traduce, la llegada de un tren a Ciotat; esta proyección fue de gran impacto para el público ya que creían que el tren se iba a salir de la pantalla y les iba a hacer daño, es más, durante las primeras proyecciones mucha gente gritaba y salían atemorizada del teatro. Los lumière patentaron su invento “Cinematógrafo” el 13 de Febrero de 1895. (Winston Dixon & Foster, 2013, p. 6)

Tomas Alva Edison:

Fue el que construyó en 1891 su kinetoscopio que a pesar de todo el potencial que los estadounidenses le veían, tenía sus limitaciones ya que permitía sólo la observación individual de las imágenes que se desplazan ininterrumpidamente antes los ojos del espectador. Tenía, no obstante, un atractivo novedoso, ya que dichas imágenes corrían acompañadas de música fonográfica. (Cadavid Arango, 2014, p. 26) De igual forma, Edison mostraba escenas muy humanas, y relacionadas con el entretenimiento de todos los días, como el circo, o la barbería. Era común en sus películas encontrar los rasgos masculinos exagerados, y la sensualidad femenina también. (Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 7-9)

Estos aparatos donde se podían ver la reproducciones, por solo un nickel en se llamaron nickelodeon’s, y en 1908 existían más de 8 mil de estos. Edison sabía lo que el público quería

ver y de allí se basó la técnica de mercadeo de Hollywood. (Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 9-11)

Gorges Méliès:

Él era un mago quien decidió cambiar el escenario y sus trucos de teatro a una película. Él solía ser un mago obsesionado con los efectos de ilusión. Cuando supo sobre el descubrimiento de los Lumieres y Edison, decidió unirse. Él empezó grabando escenas de la vida cotidiana tal como los hermanos Lumieres, hasta que un día por accidente descubre que puede hacer mucho más que mostrar lo cotidiano, y así fue como empezó todo su desarrollo cinematográfico. En sus películas se podía visualizar personajes, que de un momento a otro desaparecen, además el pintaba cada cuadro a mano para que tuviera color en la pantalla. Gracias a su curiosidad e interés por las ilusiones ópticas, empezó lo que conocemos como ficción y para ser más específicos, la ciencia ficción con la película "*Le Voyage dans la lune*" (1902), que trata sobre cómo el hombre pisó por primera vez la luna. Además creó la primera biblioteca de efectos especiales, que dominaron el cine hasta que llegó la era digital, algunos de estos son la disolución de una imagen en la otra, movimiento en reversa, la máscara para que dos imágenes distintas se puedan ver al tiempo, bueno y muchas otras técnicas. En otras palabras, Méliès revolucionó la forma de ver y de hacer cine. (Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 11-12) (Gubern, pp. 59-61)

Época Dorada de Hollywood:

Alrededor de Europa y Norteamérica el cine se volvió algo popular que generaba curiosidad, y Estados Unidos logró desarrollar a su máximo, relatando historias narrativas de larga duración, pero no de ciencia ficción como Méliès, sino que visualmente relataban obras literarias y dramas. Esto gustó mucho en la audiencia, volviendo a Estados Unidos en el productor principal del cine, dando inicio a lo que hoy conocemos como “La época dorada de Hollywood” o en inglés “**Studio System**” que dio inicio a fines de los 1930s hasta principios de los 1960s. En esta época fue donde los estudios que hoy conocemos empezaron, “Universal Studios”, “MGM”, “Columbia Pictures”, “Twentieth Century Fox”, “Paramount Pictures”, entre otros. (Filmoteca: Dirección general de actividades cinematográficas)

Paramount Pictures fue el primer estudio que empezó a monopolizar el cine, y lo hacía comprando teatros para que solo pudieran pasar producciones de Paramount; además cualquier artista que quisiera entrar en la industria del cine tendría que someterse a cualquier labor que el estudio decidiera que le quedaba mejor, el estudio seleccionaría los mejores jóvenes actores que pudieran tener un futuro como ícono popular, luego crearían un personaje para este, y tenía que cumplirlo así estuviera actuando o en su vida cotidiana, y a menudo inventaban nombres nuevos e incluso distintas historias de su pasado, en otras palabras tu le perteneces al estudio.

En adición, muchos estudios de menor rango empezaron a aparecer, estos estudios no tenían tanto presupuesto, y no eran tan populares dado al monopolio de los teatros.

(Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 33-37)

Cine Mudo al Cine Sonoro

El cine mudo alcanzó su máximo potencial durante esta época, la cámara era completamente libre de movimiento y se podía variar de planos y ángulos con la cámara, el cine con todas sus técnicas era ya un arte, donde no eran necesarias las palabras para poder expresar o contar una historia, un hecho, o un mensaje. Lo que no sabían era que todo este potencial iba a ser inútil una vez apareciera el sonido sincronizado. Este sonido no era el de la música en vivo que acompañaba la película, sino que este sonido era la voz de los personajes, y del ambiente alrededor.

Al principio pensaban que el sonido en las películas no pertenecía al cine y que iba a ser algo pasajero de lo que el público se iba a aburrir fácilmente, y es por ello que no habían hecho un largometraje, hasta que los Warner brothers, se arriesgo con la primera película con sonido sincronizado, esta se llama “*The Jazz Singer*” (1927) o “*El Cantante de Jazz*”. Para su sorpresa, esta película tuvo mucho éxito, debido a la innovación del sonido sincronizado, no obstante, esta película es casi toda muda, a excepción de unos números musicales y efectos especiales grabados despues, ademas gracias a que fue grabada dentro de un set insonorizado, la cámara no se podía mover mucho entonces se podría decir que la película es más bien estática.

A partir de este momento, el resto de los estudios en Estados Unidos empezaron a emplear este método de hacer cine, pasando por grandes dificultades. La primera era que todo debía ser grabado dentro de los sets insonorizados, limitando mucho el movimiento de la cámara y volviendo mucho más lento y delicado la producción de una película, ya que no se podía grabar dos o tres dentro del mismo set, como hacían antes, gracias al ruido. En segundo lugar, muchas de las estrellas en el cine mudo no se pudieron adaptar al sonido, dejando así de actuar, y renunciando a su vida de estrellato. En último lugar, el hecho de que ya hubiera sonido, volvía

todo mucho más realista, y esto implicó escribir diálogos mucho más reales, grabar “Foleys”, es decir, pasos, respiraciones, puertas cerrándose etc., y lo más importante, buscar actores que no solo fueran atractivos por su físico, sino también por su voz, ya que este fue un gran problema con los actores de la era muda. Fue un gran cambio, y muchos dicen que este fue un retroceso en la historia del cine, y que en vez de avanzar dio muchos pasos atrás. (Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 50-52)

Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos

En la segunda guerra mundial, las películas jugaron un rol muy importante. Empezando porque las mujeres debían tomar el papel de los hombres que estaban en la guerra, y por esta razón la producción de películas donde la mujer era la protagonista se dispararon, dándole así más poder a la mujer, así estas películas hablarán sobre la mujer en sus trabajos domésticos, siendo ella la protagonista, le daba el protagonismo a la mujer no solo en la película sino también en la sociedad. Y así fue como nació el “Cine Noir” o “Cine Negro”, a finales de 1940 y 1950; este género trata más que todo sobre asuntos policíacos donde no se sabe quien es el bueno y quien es el malo, y hablan mucho sobre ganster y casos sin resolver, y lo más característico de este género es que la mujer juega un rol muy importante, ya que en la mayoría de las ocasiones, la mujer es la mala o la que debe jugar sucio.

(Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 124-125)

En esta época también, se impuso un código de censura para el cine, el 1 de Julio en 1934.

Este código incluía:

- Los métodos de crimen no deben ser presentados explícitamente
- El tráfico de drogas ilegales nunca se debe presentar
- escenas de pasión no deben ser introducidas a menos que sean sumamente necesarias para la narración
- Besos excesivos y lujuriosos, lujuriosos abrazos, poses o gestos provocadores, no se pueden mostrar.
- Mestizaje (relaciones sexuales entre las razas blanca y negra) esta prohibido
- Blasfemia, o otras expresiones groseras o vulgares no importa el uso, está prohibido.
- Ministros de la religión... no pueden ser usados como personajes cómicos o como villanos.

Esto fue un gran problema para los estudios y les tocó cambiar muchas historia y guiones.

(Winston Dixon & Foster, 2013, p. 131)

En respuesta a la segunda guerra mundial, Hollywood produjo una mezcla de escapistas, campañas políticas “*agit-prop**”, que hablaba sobre críticas sociales y por supuesto, películas de guerra. Además, estas películas vendía un estilo de vida propuesto por el gobierno de estados unidos, para determinar valores, expectativas y orden social para la masa estadounidense y del resto del mundo. En esta época, Hollywood creció en su producción de películas superando las de cualquier país del mundo, en otras palabras para tener todo controlado como ellos querían.

(Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 134-136)

* Agit- Prop o Propaganda de Agitación: es una estrategia política, que se difunde a través del arte, la literatura, o en este caso el cine, para así poder influenciar, instruir y movilizar sobre la opinión pública, y de este modo obtener réditos políticos, o control. En otras palabras la "agitación" sugiere urgir a la masa de hacer lo que un gobierno espera que ellos hagan, actuando

sobre las emociones de las personas activamente, mientras que la propaganda actúa en la mente de las personas pasivamente. (Brunner, 2013)

Segunda Guerra Mundial: Alemania

Mientras Hollywood producía como nunca, en Alemania se vivía otro proceso. Todas las productoras de cine alemanas se pusieron a disposición de los Nazis, y por esta razón muchos directores, actores y técnicos dejaron el país y empezaron a trabajar en otras partes, más que todo en Hollywood. Además se empezó a crear una nueva forma de hacer cine para ilustrar al público con lo que sería el nuevo régimen, en muchas de estas películas se compara a los judíos con las ratas que ellos gobernaban la economía mundial, en otras palabras los culpaban a ellos por medio de las películas por cualquier crisis económica que el mundo/ Alemania tuviera. El cine fue un método de comunicación esencial para plasmar en la población alemana los principios y pensamientos Nazis. Además, el cine Nazi tuvo un gran desarrollo, y muchas de las técnicas utilizadas por ellos en sus películas, no solo cineastas sino también estrategias políticas, son utilizadas hoy en día. Ejemplos de grandes producciones audiovisuales Nazis son la transmisión mundial de los juegos Olímpicos, y la películas “Triumph of the Will” 1934.

(Vault, 2011) (Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 153-158)

Durante y Post Segunda Guerra Mundial: Latinoamérica

Hasta el momento, el cine en latinoamérica no había explotado, pero gracias al cine sonoro iba a empezar a hacerlo.

En México, gracias a que unos directores trabajaron en Hollywood un tiempo, empezaron a producir sus propias películas, como “*María Candelaria*” (1943), que fue la primera de

muchas otras. Y así México se convirtió en la oportunidad perfecta para muchos directores que no habían podido tener éxito en Hollywood, entonces lograron desprender sus carreras en los estudios de México. (Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 165-167)

A su vez el género neo- realista se hacía más fuerte en el cine Latinoamericano, y también las ganas de mostrar su inconformidad frente a todos los problemas sociales que tenían. Además, los cineastas latinos buscaban llegar más profundo y salirse del facilismo, sin importar qué persona lo fuera a ver, lo cual fue un gran problema para su distribución, ya que en muchos países no cumplían con las normativas de censura, el público no iba a las funciones ya que estaba acostumbrado a las tramas estadounidenses comerciales con finales felices, y además las puertas para el mercado nacional eran cerradas gracias a la presión generada por países extranjeros como el caso de Estados Unidos con los países Latinoamericanos, o no eran aceptadas por las políticas del país, ya que el cine nacional no recibía ni apoyo ni protección. Por ejemplo en Colombia durante la presidencia de Alfonso López, fueron los factores recién mencionados, lo que limitaron la difusión del cine nacional.

El cine Latinoamericano busca reflejar su cultura y sus tradiciones en lo que narra, y apuesta por la pertenencia y la profundidad, así pierdan masividad. “Un movimiento de cámara no es una cuestión de técnica sino un asunto de moral” - Godard.

El cine Latinoamericano, más que un arte, se fue convirtiendo en un manifiesto revolucionario, que cada vez se censuraba más, hasta el punto de encerrar o torturar a sus directores. Muchas veces al ir al estreno de alguna de estas películas, te podías convertir en un aliado revolucionario; es por ello que estas películas se movían en la sombra, es decir en la clandestinidad, circulando en las fábricas, en las universidades, en las distintas comunidades campesinas. Julio García Espinosa decía: “Un cineasta moderno, en el mismo momento que

descubre sus grandes posibilidades como artista, también se descubre como militante, a todos los niveles de la vida. Se puede decir: no le basta liberar su arte; también tiene necesidad de liberar su vida. La impaciencia revolucionaria, en él, será total o no será siquiera cinematográfica”.

(Sanjines, 2002)

Postguerra:

La Segunda Guerra Mundial arrasó la industria cinematográfica pero a su vez le dio un gran giro, en todo el mundo.

En Hollywood la forma de crear cine cambia y es renovada gracias a que muchos directores de Europa habían emigrado a Estados Unidos, por ende el abanico de géneros se amplía notablemente, desde el cine musical hasta la adaptación de clásicos de la literatura, pasando por el drama y la comedia. Por otro lado la industria de los estudios estaba cayendo, debido a que los actores proclamaban tener la libertad de trabajar con los estudios que quisieran o en caso dado renunciar a ser una estrella, es decir que los estudios ya no podían hacer lo que quisieran con los actores, además les tocó vender los teatros debido a la crisis económica que atravesaba, entonces ya no tenían el monopolio de la industria y los teatros podía exhibir la película que quisieran del estudio que quisieran. A pesar de eso, en los años 50 es cine se empezó a recuperar tanto económica como industrialmente, fue una década de esplendor para el cine.

(Martínez Verón) (Winston Dixon & Foster, 2013, pp. 171-173)

La television:

A sus inicios la televisión no era una amenaza para el cine, ya que no era un artefacto fácil de obtener para la casa. Pero a medida que se volvió más comercial, la gente prefería quedarse en su casa a ver programas gratis, que ir a pagar una entrada a la sala de cine. Esto

afectó gravemente la industria del cine, y fue así como decidieron volver el cine más que un entretenimiento un espectáculo. Para los años 60 casi un 90% de las películas eran grabadas a color, y cada vez mejoran más el sonido de estas, a diferencia de la televisión. También ampliaron la imagen para que se viera mucho más del espacio grabado, cosa que la televisión no hacía, y además surgió el cine 3D, que era grabado con una cámara con dos lentes, para que pareciera como lo que vemos usualmente, y se usaban colores determinados para que cuando estas imágenes llegaran a la mente crearan una sensación de profundidad y volumen mucho más real. (Winston Dixon & Foster, 2013)

En 1960, nace en Francia el movimiento “new wave” o la nueva era del cine, que consistía en retratar la juventud de la época, debido a que ya los padres se quedaban en casa a ver la televisión, y el público del cine cada vez se hacía más joven.

Fue muy bien acogida, luego llegó a Hollywood, donde grandes directores como Alfred Hitchcock y John Ford adoptaron este nuevo movimiento a sus obras, creando cosas fenomenales, aunque muy criticadas.

En 1970 Hollywood ya no tenía que lidiar con las restricciones de vocabulario, sexualidad, violencia o contenidos para adultos y estos elementos se empezaron utilizar más. El movimiento hippie, los derechos civiles, el amor libre y el crecimiento del rock and roll sin duda tuvieron un impacto. Hollywood se renueva con las obras de muchos cineastas nuevos y experimentales durante la nueva era de Hollywood, ésta fue construida sobre el perfeccionamiento de algunos de los géneros cinematográficos tradicionales de Hollywood y

esto fue llamado “bloquebuster”.

Después de la crisis económica de Hollywood en los años 1950 y 1960 , debido a la guerra contra la televisión, cada vez era más difícil predecir lo que iba a vender o a gustar, hasta que aparecieron las películas " blockbuster " que volvieron a mover masas, y de este tipo de películas, se destacan dos muy influyentes e importantes, Jaws de Steven Spielberg a sus 27 años de edad (1975) y Star Wars de George Lucas a sus 33 años de edad (1977). (Dirks, Film Site)

Cine Siglo XXI:

El cine del nuevo milenio cambio más que todo con los avances de la nueva tecnología, es decir, mejores camaras, mejores efectos especiales, producciones más grandes y cada vez más seguidas, y se hace la transición de grabar todo en forma digital.

Después del ataque del 9/11, y todo el concepto que se generó sobre el terrorismo, el cine empezó a mostrar el reflejo de lo que la sociedad sentía y necesitaba, aumentando así las películas de acción y de violencia. Las películas fantásticas van a favor de las películas de la vida real, muchas veces son mezcladas.

Además, los medios de comunicación se han incrementado notablemente, y ya es mucho más fácil acceder a ellos gracias al internet, como Google, Amazon, YouTube, Facebook, Twitter, etc., y por medio de ellos tenemos acceso a más publicidad sobre las películas, o en el caso actual, alquilar una película para verla desde nuestra casa, ya sea por medio virtual (Netflix) o real (lo que solía ser blockbuster). Muchas veces para poder complacer al público, que cada vez es más presente gracias al mundo virtual, producen por cantidad y no por calidad, y es por ello que muchas películas se parecen.

En adición, gracias a que la tecnología cada vez es más comercial (iPods, Smart Phones, Handy Cámaras, Laptops, etc.), la producción audiovisual se volvió más abierta al público, y muchas personas empezaron a producir sus propias producciones desde sus casas, sin necesidad de ser respaldados por un estudio y sin tener que cumplir con protocolos o normativas. Así se generó toda una revolución en lo audiovisual, y cada vez hay películas con mejor calidad tanto en imagen como en sonido, que nos influencia cada vez en la forma como actuamos en la sociedad, así no nos demos cuenta.

(Dirks, Film Site) (Dirks, Film Site)

Posición Colombiana Frente al Cine

“La historia del cine colombiano ha estado marcada por sobresaltos. Pocas producciones, baja asistencia de público y una cartelera dominada por Hollywood han hecho de la vida de la cinematografía nacional un camino difícil e incomprensible.”

En los años 20 el cine Colombiano se desarrollaba relativamente bien, pocas producciones pero cada vez iba evolucionando más, hasta que en 1928 Cine Colombia compró a los únicos estudios con laboratorios que existían en el país acabando así con ellos, estos estudios eran los Di Doménico. Su finalidad era exhibir material extranjero ya que dejaba grandes ganancias. “Como consecuencia, la producción de cine nacional se fue a pique y en un lapso de 12 años (1928 – 1940) no se estrenó ni una sola película nacional.” (Díaz Bohórquez & Hamman, 2012)

El gran crecimiento del cine Mexicano y Argentino fue sumamente alentador para el cine Colombiano, le devolvió la esperanza gracias a las épocas doradas que estos dos países estaban viviendo en ese momento, y Colombia produjo una serie de largometrajes.

Y así fue como surgió la primera Ley del Cine, gracias al gobierno de Alfonso López. Esta ley (Ley Novena, 1942) consistía en establecer exenciones arancelaria de impuestos para fomentar la producción cinematográfica. No obstante esta ley no tuvo mucho uso o éxito, fue el primer paso para proteger la industria cinematográfica. (Díaz Bohórquez & Hamman, 2012)

A mediados de los años setenta, Colombia atravesaba una serie de críticas poco constructivas frente al cine producido en el país. Estos largometrajes trataban temas como la pobreza, miseria y desesperanza, más conocido como porno miseria, que intentaban mostrar la cruda realidad del país. Esto no fue agradable para la audiencia. (Díaz Bohórquez & Hamman, 2012)

En los años noventa el cine Colombiano estaba en crisis, hasta el punto que en un años se estrenaban una o dos películas Colombianas; en consecuencia los espectadores perdieron el interés por el cine local. Ver Anexo 1 y Anexo 2 (Pro Imágenes Colombia). En adición, la falta de financiamiento y la entrada del cine norteamericano contribuyó para el cine nacional no saliera adelante, a pesar de los intentos por parte del gobierno por apoyar al cine en varias ocasiones, estos siempre terminaban hundiéndose ya fuera por malos manejos administrativos o falta de aplicación. (Díaz Bohórquez & Hamman, 2012)

“En el año 2003 se promulgó la Ley 814, denominada la Ley del Cine. Ésta ley dictaminó las normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. La ley fue el resultado de un proceso de concertación de varios años. Para su construcción participaron los principales actores de la industria cinematográfica colombiana que le apostaban a la descentralización de la cultura y el cine... El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) se alzó como un nuevo intento para estimular y lograr un desarrollo de beneficios tributarios para inversiones y donaciones a proyectos

cinematográficos y la titularización de proyectos cinematográficos.” (Díaz Bohórquez & Hamman, 2012)

Desde entonces, la producción cinematográfica en Colombia empezó a mejorar, y paso de una producción por año a 10 o 13 (Ver anexo 1), y por ende la audiencia empezó a estar más interesada, aumentando el numero de personas que asistían a las películas nacionales (Ver anexo 2). No obstante aun no son las más vistas o esperadas, las películas Colombianas ya empiezan a aparecer en las películas más taquilleras en Colombia (Ver anexo 3), y cada vez mejora en su ranking internacional.

“No toda Colombia tiene acceso a cine” Claudia Arango, reportera de Tele Medellín (Valencia Betancur, Diario de Campo: Pasantía en Tele Medellín, 2014). Con esto, Claudia se refiere a la falta de salas, el poco apoyo por parte del gobierno y el desinterés de la población Colombiana. No obstante, gracias al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y la producción de películas nacionales, Colombia ha logrado un punto de equilibrio donde no hay ni perdida ni una gran ganancia, lo cual significa un cambio enorme considerando que hace unos años esto no sucedía. Aún así, falta más apoyo por parte del país en la distribución y promoción de las películas Colombianas, esta idea es secundada por la directora de Equinoxio quien señaló que se deben proteger los estrenos y películas colombianas en los cines, además ella cree que se necesita tener las películas colombianas más tiempo en las carteleras, cosa que aun no pasa. (En Rodaje)

Tomando en consideración el hecho de que en el país la mayoría de comunidades, pueblos, ciudades, etc., no tienen acceso a una sala de cine, podemos afirmar que el 85.1% de los hogares Colombianos cuentan con una televisión por suscripción (Tamayo), y por esto es

mucho más probable que vean una telenovela regional a una película regional. Entonces si se quisiera causar un impacto en la mayoría de la población Colombiana, se debería hacer por la televisión, y más adelante por el cine.

A continuación, telenovelas colombianas que han cambiado la forma de ver televisión colombiana y la forma en como el mundo ve a Colombia:

El Capo: es una serie de televisión producida por FoxTelecolombia y escrita por Gustavo Bolívar para RCN Televisión, la serie cuenta la vida de un gran capo de la mafia del narcotráfico, Pedro Pablo León Jaramillo (no es ningún capo en particular; sino una mezcla de los de los capos más conocidos de la historia de los carteles Colombianos), quien asciende desde los barrios más humildes hasta la gran criminalidad rodeado de familiares, amigos, enemigos y cómplices, que terminan pagando de diversas maneras las consecuencias del contacto con el narcotráfico. (Novelas y Series: Univision)

Escobar el Patrón del Mal: Es una serie Colombiana basada en documentos periodísticos y en los testimonios de personas que de alguna manera tuvieron que ver con él, esta serie retrata la vida de Pablo Escobar desde sus orígenes, pasando por sus inicios como delincuente hasta que encontró en el narcotráfico el camino para convertirse en uno de los hombres más ricos y temidos del mundo. Burló fronteras, inventó rutas, exportó toneladas de coca a Estados Unidos y Europa y para eso formó el Cartel de Medellín (2012). (Caracol TV: ESCOBAR el patron del Mal)

Estas novelas, también conocidas como “Narco-Novelas”, son aquellas que se han ido creando en base a lo que vivimos en Colombia, y no han sido un escandalo porque la población tanto Colombiana como Latinoamericana se sienten identificados con estas historias, además de los buenos actores, la ropa de diseñador y la música pegajosa que contienen. Las narco-novelas

vuelven la violencia, el narcotráfico y la prostitución en algo pasivo, común y normal, que de una o otra manera deja de ser fantasía y se convierte en nuestro estilo de vida. Frente a esto se pueden encontrar dos puntos de vista; el primero es el de una joven estudiante de 15 años llamada Gabriela, quien ama la lectura y tiene un buen record estudiantil, ella aduce que “me gustan esas novelas por la música, la ropa de las jóvenes actrices y porque son muy entretenidas”, pero cuando se le pregunto por los contenidos de narcotráfico, muerte y prostitución contienen estas novelas, considera que no le afectan porque “solo es una novela” (La hora.com, 2010); por otro lado encontramos varios niños influenciados por lo que ven en TV que publican en las redes sociales como “YouTube”, donde se declaran admiradores de Pablo Escobar. Anti-héroes y villanos de las novelas son los modelos a seguir de niños colombianos. (El Tiempo. com).

“El cine es una forma de educación, que puede volverse negativa dependiendo de los imaginario/ ideales que esta construya, como por ejemplo los traquetos. Si esta educación se empieza a temprana edad, esto va a dejar que la nueva generación asimile las cosas distinto, y si esta se complementa con los hogares, se resolverían demasiados conflictos” - Daniel De Hoyos (Valencia Betancur, Diario de Campo: Pasantia en Tele Medellín, 2014)

Además la psicóloga y terapeuta familiar, Patricia Aguirre defiende que “el ser humano no nace violento, no nace despreciado, el ser humano se hace de esa manera frente a los niveles de violencia con los cuales es educado.” Con esto se podría decir que a pesar de que debemos conocer nuestra historia y aceptar la realidad de nuestro país, las narco-novelas nos están en cierta forma, educando para ver normal y correcto todo lo que ha causado dolor en nuestro país, nos esta haciendo pensar que las mujeres deben ser fáciles y obtener poder con su cuerpo, esta

implantando un ideal de tener mucha plata por el lado fácil he ilegal, un ideal de que podemos burlar las autoridades y por ultimo, un ideal de que la violencia es cosa de todos los días y que no hace falta cambiar eso. Por otro lado también debemos entender que todas estas novelas no son directamente “la realidad” de nuestro país, son como cualquier obra de literatura o película de cine, estás novelas son interpretaciones de los que la producen, es lo que ellos quieren que nosotros veamos, las narco nóvelas reflejan la apreciación subjetiva del autor. De esta forma es erróneo justificar la producción de estas con el argumento de que debemos aceptar nuestra situación social, porque una novela es ficción, y mucho de lo que muestran o no paso o no existe. No obstante lo obvio que puede parecer lo anterior mencionado, la mayoría de la población colombiana he internacional parece no verlo, y se quedan con la primera cara de estas novelas.

Análisis de las diferentes películas Colombianas:

El páramo (dirigida por Jaime Osorio Márquez):

Descripción:

La trama de esta película es situada aquí en Colombia y consiste en que hubo un supuesto ataque de la guerrilla en la base militar de el Parque de los Nevados, con la cual se había perdido el contacto ya hacía varias semanas. Por causa de esto, mandan a 9 soldados experimentos a cubrir el área y ver que había o estaba pasando. Al llegar a la base, la tensión entre ellos empieza a crecer, volviéndose unos en contra de otros, y la mayoría de ellos acusan a la única sobreviviente que encontraron allí, por esta tensión y las consiguientes misteriosas muertes y tragedias. (Osorio Márquez, www.elparamolapelicula.com)

Es una película logra tocar los géneros de terror, suspenso y guerra, no obstante, el director de esta película quiere que reflexionemos más allá de lo literal, ya que esto fue lo que menciono en una entrevista hecha para el artículo de Laboratorios Black Velvet –El páramo, firma derechos de remake con productores de Hollywood- *“El Páramo, siendo una película de género que se mueve dentro de algunos parámetros clásicos del cine de terror, busca no sólo causar una reacción inmediata en el espectador sino invitarlo a esta reflexión: Lo desconocido y el enemigo son equivalentes y se transforman en símbolos del miedo y la paranoia reinantes en la actualidad”*. (Black Velvet)

En es siguiente párrafo tomado de la página web oficial de la película, se evidencia lo difícil y trabajoso que fue el proceso de rodaje:

“Filmada en una base militar real a 4.300 mts sobre el nivel de mar (13.000 pies) en el Parque de los Nevados. Cada día un crew de cerca de 60 personas y 9 actores ascendían desde los 3.600 mts de altura donde se ubicaba el Hotel Carretero, hasta la locación en el cerro El Gualí, ubicada a los 4.300 mts. En el cerro se ubicó una base de operaciones, la Base de Patrulla Móvil, nuestro puesto de mando adelantado, en donde se acondicionaron espacios y habitaciones con distintas funciones para el equipo: cocina, hospital móvil, zona de vestuario y maquillaje, espacio para los actores, espacio para equipos, etc. Cada día, mientras el crew hacía el montaje del Punto de Observatorio, el pelotón se hacía a uniformes y camuflados para estar en set a las 08:30 – 09:00 horas listos para seguir el orden del día.”. (Osorio Márquez, www.elparamolapelicula.com)

Esta película recibió varios premios como:

- Festival internacional de cinema fantastic de Catalunya: Mejor director revelación 2011
- Official Selection Fantastic Fest 2011
- 20 Festival Biarritz Amérique Latine
- Festival Internacional de Cine en Guadalajara Film Festival- México: Mejor Guión Iberoamericano 2012

(Osorio Márquez, El Páramo, 2011)

Entre las películas más taquilleras del 2011 (Ver anexo 4)

Mi interpretación:

Tomando en consideración la invitación que nos hace el director Jaime Osorio, quisiera compartir mi interpretación frente a El Páramo. Después de haber visto la película, quede completamente deslumbrada con la calidad de la película y el hecho de que enserio me atemorizó, rompiendo así mi visión vaga y pobre sobre las películas colombianas. Además, logre analizar el mensaje que nos deja esta película de una forma distinta, y me inspiró la forma creativa en como lo mostraron.

El Páramo, a pesar de ser una película de ficción, refleja mucho de la realidad del conflicto armado Colombiano. Nos muestra como afecta psicológicamente a estos soldados el hecho de matar a personas y muchas veces familias enteras, que pueden ser culpables o inocentes; nos muestra que tan difícil es la vida en cautiverio, en supervivencia, la realidad actual de muchísimos soldados Colombianos, que hoy en día, justo en este momento, sufren en mitad de la nada, perdiendo lentamente la esperanza y la fe; refleja por medio de una supuesta “actividad

paranormal”, los conflictos con la guerrilla que hemos tenido ya por más de 50 años, pero esta vez desde el lado como ellos lo viven, con esa paranoia, con ese miedo a confiar, con esa seguridad de que no están seguros, con la egoísta lealtad de tu gente, esta película sin ser grotesca o amarillista ha logrado plasmar esa sensación que no han podido en las noticias, novelas o libros en las últimas décadas; para mi, esta película responde a mi pregunta y cumple con mi propuesta a hacer cine de una manera diferente, cambiando el ideal que tenemos de una violencia heroica y entretenida, por lo que en realidad es, terrorífica.

Ahora bien, si hablamos de todo lo que fue la producción o rodaje de esta película, podríamos decir que fue todo un desafío, empezando con el lugar que escogieron para el desarrollo de esta película, ya en sí es todo un reto; en el páramo es difícil la respiración y si no lo controlas bien puedes enfermarte, además el clima es muy frío, y gracias a que esta tan arriba llueve muchísimo, complicando así el tema de rodaje y de las cámaras y los equipos, porque cada vez que llueve deben parar, y entre más tiempo se demoren grabando, más cuesta. En segundo lugar, escogieron una base militar, donde no hay ninguna comodidad o lujo, entonces debían dejar todo en un hotel más abajo, por ende debían subir y bajar todos los días, tanto el equipo de producción (Crew, cámaras, vestuario, maquillaje, etc.) como los actores y el resto; esto no solo es peligroso para la salud de las personas por la falta de oxígeno y el agotamiento, pero también toma muchísimo tiempo, y vuelve esta producción más cara. Para terminar, les negaron el permiso de filmar en esta base militar, cuando ya todo el equipo estaba en el parque de los nevados esperando para empezar a filmar; esto es un problema completamente de los productores, porque ellos son los encargados de que nada de estos inconvenientes pase, y mucho menos el de un permiso, por otro lado me parece increíble de el Gobierno y Las Fuerzas Armadas de Colombia, que negaran este permiso, teniendo en cuenta que esta película es un

beneficio para la nación en sí, considero que el cine debería ser más apoyado y secundado por el país. (Osorio Márquez, You Tube) (Osorio Márquez, You Tube 2)

Para concluir, El Páramo más que una simple película de terror, es una forma de hacernos reflexionar sobre cómo estamos viviendo en Colombia, y como estamos tan tranquilos frente a una guerra que lleva mucho tiempo y que mucho inocentes han muerto por ella, además gloriaríamos a aquellos que han causado tanto terror en nuestras casas, barrios o ciudades por medio de Tele Novelas, libros y publicidad, con la excusa de que es historia y debemos aceptarla. Esta película para mi es un llamado de atención para la política y los medios de comunicación, que están más preocupados por crear un ideal erróneo de Colombia tanto internacionalmente como nacional, en vez de resolver y afrontar este problema. Esta película intenta cambiar un ideal que tenemos frente a el conflicto en Colombia y yo los invito a que abran los ojos y lo vean.

Los colores de la montaña (dirigida por Carlos César Arbeláez):

Descripción:

La trama de esta película trata sobre un niño de nueve años llamado Manuel, el vive en el campo y juega al fútbol todos los días con sus amigos y una pelota vieja, además el sueña con llegar a ser un gran portero algún día. Su alegría es enorme cuando, Ernesto, su padre, le regala un balón nuevo de cumpleaños; pero, desgraciadamente, un accidente inesperado hace que el balón caiga en un campo minado. A pesar del peligro que supone, Manuel, que no está dispuesto

a renunciar a su balón ya que era lo más importante que él tenía, y así convence a sus dos mejores amigos, Julián y Poca Luz, para que le ayuden a recuperarlo. (Arbeláez, 2010)

A su vez mientras ellos viven todas sus experiencias y aventuras inocentes e ingenuas, los adultos atraviesan una situación muy delicada con el conflicto armado en la zona. Ernesto, se niega a asistir a una reunión con los paramilitares, o con la guerrilla, porque él sabe que esto no es correcto, además él sabe que esto solo trae extorsión y problemas, a sí mismo, si los militares descubren que él está cooperando con el conflicto, su familia correría peligro, porque así pasó con la familia de Julián un amigo de Manuel. Por otro lado, si él no asistía a estas reuniones también corría peligro, porque la guerrilla lo podría empezar a chantajear o amenazar. En otras palabras, estaba acorralado y no había una opción correcta, no tenían salida, y la única solución sería abandonar el campo, sus tierras, su casa y todas sus pertenencias.

Esta zona contaba con una escuela, que constantemente cambiaba de profesora ya que a todas las terminaba amenazando la guerrilla y les tocaba irse, en este caso la nueva profesora intentó conseguir que la escuela fuera un territorio de paz y aprendizaje. Ella tapó una amenaza por parte de la guerrilla, para pintar con los niños un mural con montañas, casas, animales y campo.

Esta película recibió varios premios como:

- Festival de Cine de Bogotá: Golden Precolumbian Circle, Mejor película Colombiana 2011; Nominada a Golden Precolumbian Circle, Mejor película 2011
- Festival de Cine Cartagena: Nominada a Golden India Catalina, Mejor película 2011
- Festival Internacional de Fribourg: Audience Award, Carlos César Arbeláez 2011; Ecumenical Jury Award, Carlos César Arbeláez 2011; Nominada a Grand Prix, Carlos César Arbeláez 2011
- Festival Internacional de Cine Kerala: Golden Crow Pheasant, Carlos César Arbeláez 2011

- Festival Internacional Latino de Cine en Los Angeles: Jury Award, Best Screenplay 2011
- Festival Internacional D-Cine Skip City: Nominado a Grand Prix, World Cinema 2011

(IMDb) (Arbeláez, 2010)

Entre las películas más taquilleras del 2011 (Ver anexo 4)

Mi interpretación:

Esta película a diferencia del páramo habla de la situación que viven los civiles, los campesinos colombianos, frente al conflicto armado. Como ven ellos la vida, como ven ellos al ejército, a la guerrilla, como se sienten amenazados por todo y todos, cómo trabajan para salir adelante y para que los niños tengan una mejor vida.

Viven en un mundo muy lejano al consumismo que vivimos todos los días en la ciudad, y en ese mundo no importan las apariencias, sino que importan las experiencias de vida. Para Manuel y sus amigos lo más importante era jugar fútbol y poder llegar a ser un gran futbolista algún día, por esta misma razón, ellos estaban dispuestos a correr cualquier riesgo para recuperar el balón y poder seguir jugando, porque para ellos en su mundo infantil no existía ni la guerrilla ni los paramilitares ni el ejército, ellos eran cosa de todos los días con la que los papas debían lidiar, además, para ellos no existía ni bueno ni malo, para los niños podía ser tan heroico un guerrillero como un militar.

Por otro lado, esta Ernesto, un campesino fiel a sus creencias y a su región. Él no está dispuesto a dejar sus tierras ni sus costumbres, pero a su vez tampoco quiere ceder frente a la presión que los guerrilleros le ponen, porque él sabe que si llega a aceptar cualquier tipo de trato con la guerrilla, vienen los soldados y acaban con su familia y con su casa, en otras palabras él no tiene escapatoria, pero intenta hacer lo mejor para sacar a su familia adelante cueste lo que cueste.

En esta película se evidencia la vida de los campesinos, y vemos que es mucho más que sembrar trigo y venderlo. Ellos tienen que lidiar con un tema muy delicado frente a la violencia donde solo ocupan el papel de víctimas, debido a que no tienen más opciones; además es muy claro el mensaje que quiere dejar a los espectadores, y es sobre cómo vemos la violencia, y que muchas veces creemos que con lo que hacemos ayudamos cuando en realidad eso no es lo que las víctimas de este conflicto necesitan. Por otro lado el arte que el director puso en todas las escenas de la película es hermoso y refleja lo que el director quiere decirnos y además nos deja a su vez sacar nuestras propias conclusiones. Él juega con la inocencia de los niños para contarnos la realidad del país, a diferencia de las narco-novelas donde todo está completamente explícito y no hay posibilidad de cambio, esta película nos da esperanza y te despierta una certeza de saber que puedes hacer algo. Que mejor forma de mostrarnos la paz que pintando la escuela con hermosos dibujos de la región y cubriendo las amenazas guerrilleras, demostrándonos a todos nosotros que si quisiéramos la paz sería tan fácil como pintar una pared, y que si se puede lograr si los que pintamos la pared somos mayoría, pero para poder conseguir este objetivo necesitamos más películas como esta, que nos den esperanza y ganas de un cambio.

(Herrero & Valbuena)

Posición de diferentes directores de cine frente a la violencia en las películas:

- **Nicholas Meyer** (director de “*Star Trek*” entre otras):

“Muchas películas son demasiado sangrientas. ‘Muchas películas son innecesariamente violentas. Complacen a los auditorios... ciertamente, son una forma de pornografía’”. (Wiki Quote)

- **Steven Spielberg** (director de “*Jaws*”, “*E.T.*”, “*Jurassic Park*” entre otras):

“Las escenas violentas presentadas en el cine o en los programas de televisión estimulan mucho más a los espectadores a imitar lo que ven que las escenas reales que aparecen en los noticieros. En las películas, la violencia se filma con una iluminación perfecta, un escenario espectacular y a cámara lenta, lo que la convierte incluso en algo romántico. Sin embargo, en los noticieros el público percibe mucho mejor lo horrible que puede ser la violencia, y esta se utiliza con fines que no existen en el cine”.

(Wiki Quote)

Conclusion:

Al salir de una sala de cine, o al apagar el televisor, así no lo creas las películas influyen mucho en tu forma de pensar y actuar, en especial las películas de carácter violento donde nos muestran la agresión como un instinto, un reflejo de defensa pero también como la forma ideal de obtener lo que quiero. Esto en una variante que cada vez nos afecta más y no nos queremos dar cuenta.

“Las escenas violentas presentadas en el cine o en los programas de televisión estimulan mucho más a los espectadores a imitar lo que ven que las escenas reales que aparecen en los noticieros. En las películas, la violencia se filma con una iluminación perfecta, un escenario espectacular y a cámara lenta, lo que la convierte incluso en algo romántico.”

- Steven Spielberg

Para sorpresa de mucho, por medio del arte del cine, podemos acabar con esa violencia que todos los días influye nuestra vida, y para lograr esto debemos cambiar la forma de hacer y manejar este medio que es el cine. El objetivo es que las personas empiecen a actuar de una forma distinta a lo que están acostumbrados a ver en las películas, es poner énfasis en que el medio existe, el cine existe, debemos cambiar la forma en como estos se manejan, educar a la población para hacerlos concientes de que todo esto es un montaje, y de que lo que pasa en la pantalla no es real.

Puede sonar imposible imaginarnos un mundo sin medios ni entretenimiento violento, pero ya muchos han propuesto una forma distinta de entretener y a esta ha tenido muy buen acojo, como por ejemplo Discovery Channel, NatGeo, History Channel, Walt Disney, entre otros.

Para concluir he propuesto una Festival de Producción Audiovisual en el Colegio Marymount, con el fin de empezar a crear un movimiento de personas que vean el cine como una forma de resolver problemas sociales, sin ser amarillistas o narco-novelas, y así crear una nueva generación de cineastas y de espectadores. Pero para lograr esto se necesitarían 10, 12, 15 años, y en consecuente muchas películas y/o programas de televisión deben ser producidos, es decir muchas oportunidades de mostrarle a la gente otras formas de ver las cosas, y de manejar la violencia. Además esta claro que el medio influencia a todas las personas, las personas más adultas son menos susceptibles a ser influenciados que los jóvenes, pero todos se contagian de algo al final.

Este festival consistía en que las diferentes alumnas de los grados octavo noveno decimo y once crearan un video de máximo cinco minutos, ya fuera de ficción o de documental, basadas en el cuento de Augusto Monterroso el dinosaurio “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.” Por diferentes variantes el festival no tuvo mucho acojo este año, pero este proyecto debe seguir adelante el próximo año para poder empezar con la nueva generación del cine.

Tomando en consideración que aproximadamente el 85% de los colombianos tiene acceso a la televisión, se puede concluir que la mayoría de la población colombiana es influenciada por la televisión nacional, y es por esto que se debe mejorar la producción de las novelas colombianas, implementando más técnicas cinematográficas en la televisión, como calidad, tiempo de preproducción, planos, entre otras cosas. Si lo que las personas ven en la televisión tiene la misma “magia” que el cine tiene, con diferentes temas a las narconovelas, les va a gustar mucho más y así sería más fácil educar a la población colombiana de que hay otras maneras de salir adelante y que existen más posibilidades.

Para concluir, el mundo necesita una transformación en la forma como ve cine, y así se transformara a si mismo. *"El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel"*. - Alfred Hitchcock (Wiki Quote)

Anexos:

Anexo 1:



(Pro Imágenes Colombia)

Anexo 2:



(Pro Imágenes Colombia)

Anexo 3:

Las cinco películas más taquilleras por año en Colombia

▶ 2007 – 2011 ◀

Año	Ranking	Película	Asistencia	Taquilla \$ Constantes*
2007	1	Shrek 3	1.102.298	9.107
	2	Spider man 3	1.043.491	8.712
	3	The simpson movie	1.015.204	8.473
	4	A night at the museum	884.838	7.407
	5	Pirates of the caribbean 3	833.621	7.041
2008	1	Paraíso travel **	931.245	7.954
	2	The dark knight	944.789	7.745
	3	Kung fu panda	827.091	6.293
	4	Wall-e	818.733	6.263
	5	Madagascar 2	765.749	5.871
2009	1	Ice age 3	2.035.362	17.159
	2	Up	1.222.254	10.950
	3	2012	1.335.566	8.798
	4	Avatar	921.576	8.293
	5	Angels & demons	824.141	6.404
2010	1	Toy Story 3 - 3D	2.156.531	20.073
	2	Avatar	1.838.589	19.840
	3	Alice in wonderland	1.517.848	13.879
	4	Shrek forever after - 3D	1.392.201	12.791
	5	Clash of the titans -3D	1.198.732	11.472
2011	1	Smurfs - 3D	1.894.025	15.709
	2	Rio - 3D	1.723.805	15.004
	3	Pirates of caribbean on stranger tides - 3D	1.409.495	12.593
	4	Transformers 3 - 3D	1.326.835	11.574
	5	Puss in Boots - 3D	1.286.154	11.005

* A partir de un mes base (junio de 2011) se calcula la taquilla en pesos constantes. Esto quiere decir que se ha eliminado el efecto de la inflación, por lo que los distintos datos pueden ser comparados entre sí.
 ** Películas colombianas.
 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de CADBOX.

(Pro Imágenes Colombia)

Anexo 4:

Las cinco películas colombianas más taquilleras por año

► 2007 – 2011 ◀

Año	Ranking	Película	Posición en ranking general	Asistencia	Taquilla \$ Constantes*
2007	1	Bluff	9	492.947	4.474
	2	Satanás	11	465.408	4.123
	3	Esto huele mal	12	423.363	3.803
	4	Las cartas del gordo	20	294.338	2.462
	5	Muertos de susto	28	196.196	1.765
Estrenos totales 198					
2008	1	Paraíso travel	1	931.245	7.983
	2	Muertos de susto	13	471.444	3.857
	3	Perro come perro	23	295.681	2.552
	4	La milagrosa	32	181.000	1.495
	5	Los actores del conflicto	58	90.560	715
Estrenos totales 200					
2009	1	El arriero	25	285.814	2.148
	2	La pasión de Gabriel	33	220.204	1.724
	3	Los viajes del viento	42	162.126	1.217
	4	Ni te cases ni te embarques	51	121.975	987
	5	Muertos de susto	55	132.777	916
Estrenos totales 214					
2010	1	Infraganti	23	463.329	2.962
	2	Sin tetas no hay paraíso	33	328.817	2.219
	3	El paseo**	34	312.199	2.177
	4	Chance	70	117.393	670
	5	Del amor y otros demonios	72	76.665	635
Estrenos totales 207					
2011	1	El paseo**	7	1,189,607	4.30
	2	Los colores de la montaña	25	378,177	1.51
	3	El jefe	31	318,441	1.18
	4	El paramo	29	325,709	1.18
	5	En coma	54	175,588	0.66
Estrenos totales 213					

* A partir de un mes base (junio de 2011) se calcula la taquilla en pesos constantes. Esto quiere decir que se ha eliminado el efecto de la inflación, por lo que los distintos datos pueden ser comparados entre sí.

** El paseo fue estrenada el 25 de diciembre de 2010 y por lo tanto las cifras de 2011 no incluyen resultados en asistencia y taquilla de la primera semana de estreno.

(Pro Imágenes Colombia)

Bibliografía

- Winston Dixon, W., & Foster, G. A. (2013). *A short history of film*. New Jersey, New Brunswick, USA: Rutgers University Press.
- Gubern, R. *Historia del cine*. Baber.
- Valencia Betancur, M. (Julio de 2014). I Festival de Producción Audiovisual Marymount. Medellín, Antioquia, Colombia.
- Torres Duque, C. (Marzo de 2014). Taller de Lenguaje Audiovisual 1. Medellín, Antioquia, 2014.
- Torres Duque, C. (Marzo de 2014). Fases de la Producción. Medellín, Antioquia, Colombia.
- Cadavid Arango, N. (Agosto de 2014). Pinhole. Medellín, Antioquia, Colombia.
- Bustamante, D. (Productor), Osorio Márquez, J. (Escritor), & Osorio Márquez, J. (Dirección). (2011). *El Páramo* [Película]. Colombia, Antioquia.
- Arbeláez, C. (Escritor), & Arbeláez, C. (Dirección). (2010). *Los Colores de la Montaña* [Película]. Colombia, Antioquia.
- Osorio Márquez, J. (s.f.). *www.elparamolapelícula.com*. Recuperado el 14 de Septiembre de 2014, de El Paramo la película: Sitio Web: <http://www.elparamolapelícula.com>
- Osorio Márquez, J. (s.f.). *You Tube*. Recuperado el 16 de Septiembre de 2014, de Detrás de escena 1 El Paramo: <https://www.youtube.com/watch?v=SlzKvrENaK0>
- Osorio Márquez, J. (s.f.). *You Tube 2*. Recuperado el 16 de Septiembre de 2014, de Detrás de escena 2 El Paramo: <https://www.youtube.com/watch?v=vejtUjvWASw>
- Black Velvet*. (s.f.). Recuperado el 16 de Septiembre de 2014, de EL PÁRAMO, firma derechos de remake con productores de Hollywood: http://www.lbv.co/velvet_voice/elparamo/boletin_remake.html
- Filmoteca: Direccion general de actividades cinematográficas*. (s.f.). Recuperado el Septiembre de 2014, de ÉPOCA DE ORO DEL CINE DE HOLLYWOOD: <http://www.filmoteca.unam.mx/amiba/index.php/cursos/cursos-internos?id=284>
- Brunner, M. (Marzo de 2013). *Buenas Tareas*. Recuperado el 19 de Octubre de 2014, de ¿Qué es Agit-Prop: (Agitación y propaganda)?: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Qué-Es-Agit-Prop-Agitación-y-Propaganda/7653007.html>
- Vault, N. (22 de Septiembre de 2011). *You Tube*. (L. Riefenstahl, Productor) Recuperado el 19 de Octubre de 2014, de Triumph des Willens (1935) - Triumph of the Will: <https://www.youtube.com/watch?v=GHS2coAzLJ8>
- Sanjines, J. (Junio de 2002). *Virina y Ernesto*. Recuperado el 19 de Octubre de 2014, de NEORREALISMO Y NUEVO CIN LATINOAMERICANO: LA HERENCIA, LAS COINCIDENCIAS Y LAS DIFERENCIAS: <http://www.virnayernesto.com.ar/VYEART53.htm>
- Martínez Verón, J. (s.f.). *Arte Creha*. Recuperado el 19 de Octubre de 2014, de Cine para después de una guerra: <http://www.artecreha.com/Cine/cine-para-despues-de-una-guerra.html>
- Dirks, T. (s.f.). *Film Site*. Recuperado el 19 de Octubre de 2014, de The History of Film The 1970s: <http://www.filmsite.org/70sintro.html>

Dirks, T. (s.f.). *Film Site*. Recuperado el 19 de Octubre de 2014, de The History of Film The 2010s: <http://www.filmsite.org/2010sintro.html>

Dirks, T. (s.f.). *Film Site*. Recuperado el 19 de Octubre de 2014, de The History of Film The 2000s: <http://www.filmsite.org/2000sintro.html>

Díaz Bohórquez, J. C., & Hamman, A. (Enero de 2012). *Razon y Palabra*. Recuperado el 20 de Octubre de 2014, de UNA MIRADA AL CINE COLOMBIANO: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N78/09_DiazHamman_M78.pdf

Pro Imagenes Colombia. (s.f.). Recuperado el 20 de Octubre de 2014, de Evolución del Cine Colombiano: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/evolucion_cine_colombiano.php

IMDb. (s.f.). Recuperado el 20 de Octubre de 2014, de Los colores de la montaña (2010) Awards: http://www.imdb.com/title/tt1715853/awards?ref_=tt_awd

Herrero, C., & Valbuena, A. (s.f.). *Filta*. Recuperado el 20 de Octubre de 2014, de Los Colores de la Montaña: http://www.cornerhouse.org/wp-content/uploads/old_site//media/Learn/Study%20Guides/LOS_COLORES_DE_LA_MONTAÑA_Study_guide_Filta.PDF

Wiki Quote. (s.f.). Recuperado el 5 de Septiembre de 2014, de Cine: <http://es.wikiquote.org/wiki/Cine>

Slide Share. (s.f.). Recuperado el 5 de Septiembre de 2014, de ¿Que es el Cine?: <http://es.slideshare.net/cattyrm/1-que-es-cine>

Valencia Betancur, M. (2014). *Diario de Campo: Pasantia en Tele Medellín*. Marymount, Medellín.

En Rodaje. (s.f.). Recuperado el 28 de Octubre de 2014, de Colombia: 10 Años de la Ley de Cine 814: <http://enrodaje.net/10-anos-de-la-ley-de-cine-814/>

Tamayo, M. (s.f.). *La Fiscalia*. Recuperado el 28 de Octubre de 2014, de Más del 85% de hogares colombianos tienen televisión por suscripción: <http://www.lafiscalia.com/2013/02/18/mas-del-85-de-hogares-colombianos-tienen-television-por-suscripcion/>

Novelas y Series: Univision. (s.f.). Recuperado el 2 de Noviembre de 2014, de El Capo: Sinopsis: <http://novelaseries.univision.com/el-capo/sinopsis>

Caracol TV: ESCOBAR el patron del Mal. (s.f.). Recuperado el 2 de Noviembre de 2014, de La Serie: Sinopsis: <http://www.caracoltv.com/escobar/la-serie/sinopsis>

El Tiempo.com. (s.f.). Recuperado el 2 de Noviembre de 2014, de El contenido violento en producciones como las Narco-novelas escandaliza al país: http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia7/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12769792.html

La hora.com. (21 de Febrero de 2010). Recuperado el 3 de Noviembre de 2014, de País: Narco novelas peligrosas escuelas juveniles: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/998538/-1/Narco_novelas_peligrosas_escuelas_juveniles.html#.VFewjUsuFjA

La hora.com. (21 de Febrero de 2012). Recuperado el 3 de Noviembre de 2014, de País: Narco novelas peligrosas escuelas juveniles: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/998538/-1/Narco_novelas_peligrosas_escuelas_juveniles.html#.VFewjUsuFjA

(s.f.). Recuperado el 3 de Noviembre de 2014, de Cameo:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Cameo>