

Análisis y perspectivas del cine colombiano a través de la crítica cinematográfica
de cuatro óperas primas

Leydy Viviana Oviedo Jiménez

Fundación Universitaria de Popayán
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Comunicación Social Y Periodismo
Popayán
2019

Análisis y perspectivas del cine colombiano a través de la crítica cinematográfica
de cuatro óperas primas

Leydy Viviana Oviedo Jiménez

Monografía para optar el título de:
Comunicadora Social - Periodista

Director
Alex Andrés López Guevara
Filósofo

Fundación Universitaria de Popayán
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Comunicación Social Y Periodismo
Popayán
2019

Nota de Aceptación

Aprobado por el comité de grado en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Fundación Universitaria de Popayán para optar por el título profesional de Comunicadora Social – Periodista.

Firma del director

Alex Andrés López Guevara
Filósofo

Firma Jurado 1

Carlos Humberto Zapata Holguín
Diseñador Gráfico

Firma Jurado 2

Miguel Darío Calvachy
Diseñador Gráfico

Popayán, dos (2) de mayo de 2019.

Dedicatoria

A Dios por haberme dado la vida y permitirme llegar hasta este momento.

A mis padres quienes me inculcaron el amor por el arte y las letras.

A mis hermanos por su apoyo incondicional.

A mi prima por su amor y confianza infinita.

Gracias a ellos hoy culmino con éxito una parte importante en mi vida profesional.

Agradecimientos

Agradezco a Dios por concederme sabiduría y valor para culminar esta etapa de mi vida. A mis padres por todo lo bueno y malo que me enseñaron en el transcurso de la vida, es en gran parte gracias a ellos que hoy termino esta fase profesional con orgullo y felicidad. A mi familia por todo el amor incondicional, por acompañarme en este proceso y apoyar mi investigación, son ellos quienes con su ayuda, cariño y comprensión han sido parte fundamental en mi vida. A docentes, amigos y estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán, gracias por la dedicación, confianza y retroalimentación de conocimientos valiosos que aportaron a mi formación como profesional.

Finalmente, gracias a todas las personas que directa o indirectamente ayudaron en la realización de este proyecto.

ÍNDICE

Dedicatoria	4
Agradecimientos	5
Resumen	12
Introducción	13
1. Cine y crítica de cine en Colombia	17
1.2. Crítica de cine en Colombia – reseña histórica	19
1.2.1. Década de los 50	20
1.2.2. Década de los 60	23
1.2.3. Década de los 70	25
1.2.4. Década de los 80	33
1.2.5. Década de los 90	39
1.2.6. Década del 2000	40
1.3. Cine hecho en Colombia	47
1.3.1. Bogotá	47
1.3.2. Cali	55
1.3.3. Medellín	68
1.3.4. Popayán	74
2. Análisis narrativo del cine de crítica social en Colombia	83
2.1. ¿Por qué hablar del cine nacional?	83
2.2. Estudio de caso de cuatro películas colombianas	86
2.2.1. 'La Sociedad del Semáforo' – una realidad convertida en ficción	86
2.2.1.1. Afiche	86
2.2.1.2. Ficha técnica	87
2.2.1.3. Análisis	87
2.2.2. Desarraigo cultural en 'SIEMBRA'	92

2.2.2.1.	Afiche	92
2.2.2.2.	Ficha técnica	93
2.2.2.3.	Análisis	94
2.2.3.	Narrativa de realismo urbano en 'LOS NADIE'	99
2.2.3.1.	Afiche	99
2.2.3.2.	Ficha técnica	100
2.2.3.3.	Análisis	100
2.2.4.	'NUESTRO SILENCIO', memoria del cine urbano en Popayán	105
2.2.4.1.	Afiche	105
2.2.4.2.	Ficha técnica	106
2.2.4.3.	Análisis	107
2.2.5.	Cine de crítica social	111
3.	Cine de realidad ante la falta de apoyo económico	114
3.1.	Ley 814 o Ley de Cine	114
3.1.1.	Financiación para el cine colombiano	115
3.1.2.	Procesos de formación / Formación de audiencias	118
3.1.	Análisis del cine hecho en Colombia	123
3.1.1.	Estadísticas del cine colombiano	124
3.1.2.	Formas de pensar la imagen	135
4.	Conclusiones	152
5.	Bibliografía	164
5.1.	Videografía	166
5.2.	Filmografía	167
5.3.	Cibergrafía	175
6.	Anexos	180

Índice de imágenes

Imagen 1: Cineclub de Colombia. Órgano informativo oficial N°1. mayo de 1953.....	20
Imagen 2: Revista Mito N°8, junio-julio de 1956.	21
Imagen 3: Cubiertas de las revistas números 2,3 (1965) y 7 (Circa, 1966) de Cine (mes).	24
Imagen 4: Cubiertas de los números 4 y 6 de la revista Guiones, circa, 1960-1963.....	25
Imagen 5: Cubierta y muestra de una página interior de la revista Cuadro, N°8, 1979.....	26
Imagen 6: Cubierta catálogo, Cine colombiano 1950-1973 .Foto promocional 'Chircales' 1972.	27
Imagen 7: Crónicas de cine, de Hernando Valencia Goelkel, 1974; y Cónicas de cine, artículo sobre Camilo, el cura guerrillero , 1974.....	29
Imagen 8: Cubiertas folleto Ojo al cine N°1 (1971), 2, 3, 4 y 5 (1972). Folleto que antecedió a la revista Ojo al cine.	29
Imagen 9: Cubierta de la revista Ojo al cine, N°1, 1974; N°2, 1975; y N°3, 1976.....	30
Imagen 10: Cubierta de la revista Cinemateca, N°1, 1977; N° 4, 1978; y N° 5, 1978.....	31
Imagen 11: Cubierta de la revista Cine, N° 2, 1981 y N° 3, 1981.	33
Imagen 12: Cubiertas, Cuadernos de cine colombiano, 1982.	34
Imagen 13: Cubierta Arcadia va al cine, N° 1, 1981, y N° 3, 1982.....	35
Imagen 14: Boletín Súper 8 N°3,1985.	36
Imagen 15: Cubierta del libro Sobre cine colombiano y latinoamericano, 1989.....	38
Imagen 16: Revista Kinetoscopio N° 7, 1991; N° 91, 2010 y N° 109, 2015. .	39
Imagen 17: Cubierta de los Cuadernos de cine colombiano- nueva época números 1 y 2, 1993.	41

Imagen 18: Cubierta de Bogotá fílmica, 2012, Cubierta de la caja dunav Kuzmanich (1935-2008), 2013.....	43
Imagen 19: Cubierta del libro ¡Acción! Cine en Colombia, 2007.....	45
Imagen 20: Fotograma de ‘El drama del 15 de octubre, Francesco y Vincenzo Di Doménico’. (1915)	49
Imagen 21: Fotogramas ‘Gamín’ (1977) de Ciro Duran.....	50
Imagen 22: Fotograma ‘La estrategia del caracol’ (1993) de Sergio Cabrera.	53
Imagen 23: Afiche oficial de las películas: ‘Satanás’ (2007); ‘La Playa D.C.’ (2012); y ‘Gente de bien’ (2015)	54
Imagen 24: Volantes de programación del ‘Cine club de Cali’	59
Imagen 25: Foto de ensayo: Fernando Vélez, Carlos Mayolo y Luis Alfonso Londoño en ‘ Agarrando pueblo ’ y pastín del cortometraje ‘ Oiga vea ’ Caliwood.	60
Imagen 26: Fotograma de la película ‘Pura Sangre’ (1982) de Luis Ospina. Y afiche de la película ‘Carne de tu carne’ (1983) de Carlos Mayolo.	62
Imagen 27: Colección audiovisual ‘Rostros y Rastros’ (1988).	64
Imagen 28: Afiche oficial de las películas, ‘Perro come Perro’ (2008) de Carlos Moreno; ‘La Tierra y la Sombra’ (2015) de Cesar Acevedo; y ‘La Sirga’ (2012) de William Vega.....	66
Imagen 29: Afiche oficial de ‘Bajo el cielo antioqueño’ (1925) y Teatro ‘Junín’ (1924)	68
Imagen 30: Afiche oficial de las películas, ‘Rodrigo D. No Futuro’ (1990); y ‘La vendedora de rosas’ (1998).	71
Imagen 31: Afiche oficial de las películas, ‘Sumas y restas’ (2005); ‘Rosario tijeras’ (2005); y ‘Apocalipsur’ (2007).	72
Imagen 32: Afiche oficial de las películas ‘Carta a una Sombra’ (2015); ‘Jericó, el infinito vuelo de los días’ (2016); y ‘Matar a Jesús’ (2018) de Laura Mora.....	74
Imagen 33: Programación del ‘Cine Club Alfa’	77

Imagen 34: Fotogramas de ‘Occidente’ (1991) de Carlos Illera, y ‘Marcando Calavera’ (1999) de Nelson Osorio.....	78
Imagen 35: Fotograma ‘Las rutas del Yagé’ (2010) de Alex López.	79
Imagen 36: Fotograma ‘Ciudad Boomerang’ (2012) de Andrés Arará, Mónica Molina y David Bucheli.....	80
Imagen 37: Fotograma ‘La Sociedad Del Semáforo’ (2010) de Rubén Mendoza.	88
Imagen 38: Fotograma ‘La Sociedad Del Semáforo’ (2010) de Rubén Mendoza.	89
Imagen 39: Fotograma ‘La Sociedad Del Semáforo’ (2010) de Rubén Mendoza.	90
Imagen 40: Fotograma ‘La Sociedad Del Semáforo’ (2010) de Rubén Mendoza.	91
Imagen 41: Fotograma ‘Siembra’ (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.	94
Imagen 42: Fotograma ‘Siembra’ (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.	95
Imagen 43: Fotograma ‘Siembra’ (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.	96
Imagen 44: Fotograma ‘Siembra’ (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.	97
Imagen 45: Fotograma ‘Los Nadie’ (2016) de Juan Sebastián Mesa.	101
Imagen 46: Fotograma ‘Los Nadie’ (2016) de Juan Sebastián Mesa.	102
Imagen 47: Fotograma ‘Los Nadie’ (2016) de Juan Sebastián Mesa.	103
Imagen 48: Fotograma ‘Los Nadie’ (2016) de Juan Sebastián Mesa.	104
Imagen 49: Fotograma ‘Nuestro Silencio’ (2017) de Álvaro Ruiz.....	107
Imagen 50: Fotograma ‘Nuestro Silencio’ (2017) de Álvaro Ruiz.....	108
Imagen 51: Fotograma ‘Nuestro Silencio’ (2017) de Álvaro Ruiz.....	109
Imagen 52: Fotograma ‘Nuestro Silencio’ (2017) de Álvaro Ruiz.....	110

Índice de tablas

Tabla 1: Estrenos cinematográficos en Colombia.....	125
Tabla 2: Películas Títulos estrenados.....	126
Tabla 3: Espectadores de películas colombianas.....	127
Tabla 4: Participación de espectadores de películas colombianas en total de asistencia.....	128
Tabla 5: Taquilla de películas colombianas.....	128
Tabla 6: Industria, Espectadores por exhibidor 2018.....	129
Tabla 7: Industria, Espectadores.....	130
Tabla 8: Industria, Ranking de ciudades.....	131
Tabla 9: Total de espectadores ' La Sociedad Del Semáforo '.....	133
Tabla 10: Total de espectadores ' Siembra '.....	134
Tabla 11: Total de espectadores ' Los Nadie '.....	134
Tabla 12: Total de espectadores ' Nuestro silencio '.....	135

Resumen

Esta investigación propone analizar desde la crítica cinematográfica, cómo son interpretadas las realidades sociales en cuatro ciudades del país a través del cine como arte y manifestación cultural, a su vez indaga sobre las principales problemáticas enfrentadas para la ejecución de cada pieza audiovisual, exponiendo los retos presentes en el cine nacional tanto de producción, distribución como de formación y aceptación del público, ante esta expresión cultural que plantea una alternativa diferente frente a propuestas narrativas audiovisuales que se gestan en el país.

Para ello, el trabajo se enmarcó en la metodología de investigación cualitativa con enfoque histórico-hermenéutico y crítico-social, a partir de la investigación documental, y se utilizó como técnicas de recolección de datos, estudios de caso, observación y entrevistas, con el fin de identificar, determinar y analizar los resultados del trabajo.

Evidenciando de esta manera que a nivel general se cuenta con buen panorama para el cine nacional, que busca posicionarse como industria en Colombia, y que en la actualidad solventa dificultades presentes especialmente en el ámbito de distribución.

Finalmente, se evidenció que el cine en Colombia ha tenido un auge significativo como receptores de cine, vinculando al espectador con producciones nacionales gracias a referencias que este ha tenido en eventos importantes a nivel internacional que repercuten en el territorio nacional, permitiendo así que los colombianos interactúen con producciones nacionales debido a la demanda de producción que ha tenido en los últimos años.

Introducción

Este proyecto de investigación surge con la creciente necesidad de fomentar en el cine nacional las herramientas más precisas para que se pueda cultivar el séptimo arte como una forma diferente de percibir la cultura colombiana, brindando la posibilidad de representar las historias que surgen en el país mediante el audiovisual, y se apueste por una identidad en el cine nacional a través de 'óperas primas'(*), planteando así un análisis de las principales problemáticas evidenciadas en el proceso de creación de la primer película, con el fin de relacionar experiencias, ejemplos y testimonios de realizadores vinculados al 'Festival de Cine Corto de Popayán' desde la crítica cinematográfica.

Este proyecto presenta una propuesta que busca utilizar el cine como material cultural, fuente de conocimiento, y que a su vez permite exponer la historia del cine en Colombia desde cuatro ciudades del país, proponiendo un análisis del mismo a través de cuatro películas que narran realidades sociales, dando paso a los aspectos que se deben tener en cuenta desde la cinematografía nacional, tales como procesos de formación de audiencias y opciones de financiación privados o públicos con los que cuenta la cinematografía después de la Ley 814 de 2003, concluyendo en las perspectivas del cine en Colombia con base en lo obtenido de las entrevistas realizadas a personas vinculadas al sector cinematográfico en la actualidad.

La investigación entonces, pretende reconocer algunos momentos fundamentales en pro de la construcción de la industria cinematografía en Colombia, basándose en datos historiográficos del desarrollo del cine nacional, desde la década de los 50 hasta la actualidad en cuanto a

* Procede del latín opera que significa trabajo y prima: primera, es la primera obra de un artista; principalmente se emplea en el cine para designar la primera película de un director. [En línea] Diccionario. Significado de ópera prima [Consultado: 05 de abril de 2016] Disponible en internet: <http://www.significado-diccionario.com/OPERA%20PRIMA>

realización, producción y publicaciones sobre cine, y que de esta manera se pueda centrar en un contexto que exponga las principales problemáticas a tratar, referenciando procesos de producción con directores nacionales que han logrado trascender con sus películas e iniciativas en diferentes festivales de cine nacional e internacionalmente.

Asimismo, a nivel de producción nacional, y en las perspectivas de lo que le aguarda a un país que quiere producir cine, primero se debe entender cómo funciona y el nivel de aceptación generado en los espectadores para el consumo de cine colombiano, que intentan representar una parte de nuestra cultura desde la perspectiva de cada uno de sus realizadores, entendiendo cómo ellos abordan las problemáticas sociales que surgen en su contexto y cómo planean representarla, sobrepasando la pornomiseria², las narconovelas³ y las series a las que se está acostumbrado referenciar el país, brindando una narrativa diferente en el cine ante la lectura social de país en la pantalla grande.

Como aproximación metodológica, se tuvo en cuenta un proceso de caracterizar el contexto, partiendo de la incidencia de la temática respecto al análisis del cine nacional, y las personas involucradas en ello. Teniendo presente que, en los estudios cualitativos se explora el contexto estudiado para lograr descripciones detalladas y complejas de la situación, con el fin de

² Término propuesto por Luis Ospina y Carlos Mayolo en la década de los 70, catalogado como: "una tendencia que se apoderó del cine colombiano, en especial del "cortometraje del sobreprecio", en la que se hizo frecuente la explotación de la marginalidad con claras intenciones de venderla de forma sensacionalista." P.79 Osorio Mejía, Oswaldo. Realidad y cine colombiano: 1990-2009 / Oswaldo Osorio. Primera edición. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2010. p 79.

³ Término que ha surgido debido al auge de la problemática del narcotráfico a nivel mundial, principalmente en países como Colombia y México, y del que se crean contenidos seriales como 'EL cartel de los sapos'; 'Pablo Escobar, el patrón del mal'; 'El señor de los Cielos'; 'La reina del sur'; 'Sin tetas no hay paraíso'; 'El capo'; 'Narcos'; entre otros.

comprender la realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros de la sociedad (Rodríguez y Bonilla, 30)⁴

Asimismo, partiendo de la investigación documental como enfoque metodológico, se inició una sistematización de material existente en torno a las óperas primas, crítica cinematográfica y cine nacional, con el fin de contextualizar hasta la fecha los antecedentes y avances significativos que se han llevado a cabo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y Popayán, para obtener un panorama general del sector cinematográfico en Colombia.

Metodológicamente, se plantean estudios de caso con cuatro primeras películas nacionales, que conducen a entrevistas semiestructuradas y que a su vez permiten llegar a conclusiones del cine nacional en general. Películas como **'La sociedad del semáforo' (2010)**; **'Siembra' (2016)**; y **'Los Nadie' (2016)** son importantes para el cine nacional por los aportes que han generado, y que a su vez propone una estructura que nace desde el ámbito local como lugar de enunciación de la investigación, permitiendo ampliar el panorama nacional. En el mismo sentido el análisis de la investigación surge del *'Festival de Cine Corto de Popayán'*, y permite localizar a Popayán con la película **'Nuestro silencio' (2017)**, como referente significativo en la construcción de memoria histórica a nivel local frente a las nuevas manifestaciones culturales que se gestan en el país.

Evidenciando así, un aporte que desde la comunicación permite conocer la producción audiovisual del departamento del Cauca, a través de un intercambio de experiencias y reflexiones en donde a nivel nacional se expone la producción cinematográfica local alrededor de la crítica cinematográfica de óperas primas a nivel nacional.

⁴ Cifuentes Gil, Rosa María. Diseño de proyectos de investigación cualitativa -1ª ed. 1ª reimp. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2014. 17 p.

A su vez, este trabajo deriva de un ejercicio académico del semillero de investigación '*Estéticas Visuales*' adscrito al grupo de investigación CONVOCA del programa de Comunicación Social – Periodismo de la Fundación Universitaria de Popayán, como resultado de una búsqueda mediante diferentes estrategias, tanto de producción como de escritura crítica, para fortalecer el sector cinematográfico de la ciudad, desde el ámbito académico y la participación activa en el Festival de Cine Corto de Popayán.

Proceso del que se obtiene un artículo denominado: '***Una Radiografía a la Historia Cinematográfica de Popayán***' publicado en la cuarta versión de la revista del programa de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de Popayán, '***Escópica – Revista de Comunicación Social, Imagen y Cultura***'. Como resultado del proceso investigativo de este trabajo y que pretende visibilizar el proceso de investigación en torno al cine en la ciudad de Popayán.

1. Cine y crítica de cine en Colombia

“Hace tiempo sabemos que la crítica está siempre a la zaga de la creación artística, pero no por eso debe ser superficial o inútil; y aunque no se pueda programar por decreto, análisis y críticas que contribuyan a redondear el mundo del cine como fenómeno cultural globalizante, son necesarias.”⁵

Las publicaciones sobre cine en Colombia surgieron como un ejercicio de entender las dinámicas estéticas y narrativas que se evidencian en una película, por ello es imprescindible evidenciar el papel que jugó la crítica cinematográfica en el desarrollo audiovisual del país desde hace varias décadas, y cómo al igual que el cine iba evolucionando, la crítica de igual forma se iba abriendo campo con los nuevos contenidos y plataformas, para que su ejercicio no se disipara, finalmente es una parte importante que acompaña al cine.

A lo largo de la historia dichas publicaciones que se hicieron bajo la influencia extranjera -francesa especialmente-, iniciaron analizando el cine de afuera y el trabajo de directores formados no necesariamente en escuelas de cine, pero sí en cineclubes y a partir del ejercicio de la crítica cinematográfica.

De esta manera, se tiene que el influyente crítico de cine y teórico cinematográfico francés, André Bazin, se convierte en un referente importante en la historia del cine, debido especialmente a la revista ‘*Cahiers du cinema*’ fundada en 1951. El inicio de esta revista estuvo ligado al auge en la participación de los cineclubes, espacio que permitió explorar nuevos

⁵ Álvarez, Carlos. Sobre Cine Colombiano y Latinoamericano. 1ª Edición 1989. Universidad Nacional de Colombia. A.A. 1490 Bogotá – Colombia. p. 9.

autores y debates sobre cine que llevaban a la escritura crítica del mismo, tras el fin de la II Guerra Mundial.

Pasando así, a analizar qué sucedía con el cine en un país como Colombia y los espectadores que tenía, siendo testigos de la realidad que se exponía en cada una de las películas, y dando paso a publicaciones que documentan lo que sucedió en el país frente a esta temática.

Por ejemplo, Carlos Álvarez menciona que: “... *La crítica de cine es como el despreciado pariente pobre: la leen unos cuantos intelectuales semi-ociosos y casi siempre ocupa el último lugar de las publicaciones, detrás de las secciones rojas, de las reseñas políticas y las noticias internacionales.*”⁶ Y es que la crítica cinematográfica ha tenido que defender su propio espacio y el rol que representa como parte de la cinematografía, buscar medios alternativos de publicación para llegar no solamente a personas interesadas en el tema.

Por ello, el oficio del crítico de cine evolucionó con sus creadores, porque comprendió la trascendencia que representaba para la cultura audiovisual, en un país que buscaba indagar en estas dinámicas, preguntándose cómo consolidar una industria cinematográfica en el país, y que hiciera más cercana la idea de hacer cine.

Por esa razón, teniendo en cuenta los aciertos y errores del cine nacional, se destacan las publicaciones sobre cine en Colombia, destinadas a salvaguardar la historia de cultura audiovisual en el país, que han circulado a lo largo del tiempo como un intento de registrar lo que sucedió en las épocas de publicación, demostrando la relevancia que representan los aportes para el desarrollo del cine en Colombia. Pues se reconoce que: “*dentro de la*

⁶ Ibid., p. 10.

*historia del cine colombiano hay instrumentos fallidos y herramientas del Estado que fracasaron en su tarea de impulsar el desarrollo de una cinematografía propia y estable.*⁷ Pero que con el paso de los años ha logrado consolidarse para beneficio común.

Por ende, es importante tener presente los sucesos más relevantes en cuanto a cine y crítica de cine, comprendiendo la relevancia histórica que representan las publicaciones de crítica cinematográfica, como guía para entender al cine colombiano en sus inicios.

1.2. Crítica de cine en Colombia – reseña histórica

Con el propósito de resaltar de la historia cinematográfica del país, los principales acontecimientos en torno a la crítica de cine en Colombia, como lo menciona Ramiro Arbeláez y Juan Gustavo Cobo Borda⁸, es preciso evidenciar la importancia de artículos que por su carácter pionero, por la calidad de su escritura o la agudeza de su mirada, informaron a tiempo sobre la evolución del cine en el mundo y del modo cómo los colombianos participaron, con respuestas propias, a esta aventura que aún no concluye.

Ante esto, se plantea una línea de tiempo frente a la crítica cinematográfica en Colombia, lo que representó para el cine del momento y el legado que dejó para lo que se construye en la actualidad.

⁷ Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. p. 10.

⁸ Arbeláez, Ramiro y Cobo Borda, Juan Gustavo. *La crítica de cine, una historia en textos*. Artículos memorables en Colombia 1897-2000. Bogotá: Proimágenes Colombia y Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 14.

1.2.1. Década de los 50

Es en la ciudad de Bogotá para esta época cuando surgen los primeros cineclubes de los que se tiene registro, debido a que fue un periodo en el que se dio inicio a las que serían las primeras proyecciones en el país y los primeros registros filmicos que se hacían, de igual manera con estas actividades los primeros críticos de cine iniciaron en estos espacios y con el contenido que se presentaba en lugares como el 'Cine Club de Colombia'.

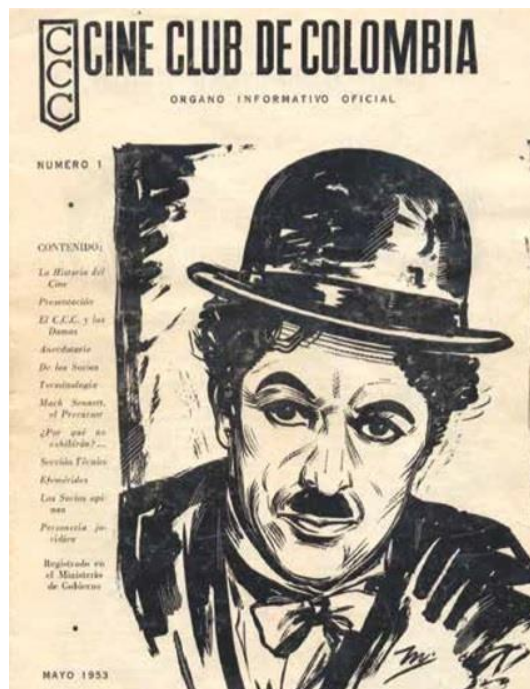

Imagen 1: Cineclub de Colombia. Órgano informativo oficial N°1. mayo de 1953

Dos protagonistas importantes que anunciaron rasgos de crítica cinematográfica en Colombia fueron Camilo Correa (quien escribió en la revista 'Micro' y en el periódico 'El Colombiano' en el año de 1940) y Luis David Peña (quien escribió en 'Jornada', 'El Tiempo' y 'El Espectador' de 1948 a 1952); personajes que instigaban a favor del cine nacional y lo que

estaba sucediendo con él en ese entonces, llegando a reconocer el trabajo del director como autor.

Por ello, en 1955 se publica la primera revista de crítica de cine, la '**Revista Mito**', creada por *Jorge Gaitán Durán* y *Hernando Valencia Goelkel*, que contó con 42 números publicados durante siete años de trabajo, (de 1955 a 1962 cuando muere Jorge Gaitán Durán). Sin duda se trató de una revista pionera, en donde convergieron importantes personajes que terminaron por convertirse en referentes trascendentales para lo que se empezaba a gestar en Colombia con el análisis, la escritura y la publicación de textos de cine, teniendo en cuenta que se trató de una revista que estableció un punto de partida para la crítica de cine en Colombia.

Imagen 2: Revista Mito N°8, junio-julio de 1956.

Ante esto, de 1950 a 1960, los medios de comunicación comenzaron a emerger en la sociedad colombiana, y con ellos personajes como Gabriel García Márquez, Jorge Gaitán Durán, Hernando Valencia Goelkel, Hernando Salcedo Silva, Francisco Norden, Guillermo Angulo, Álvaro Gonzales, entre otros, iniciaron con la publicación de columnas de crítica de cine en las que hacían referencia a lo que sucedía con el cine en términos de producción nacional, y también como se apropiaba cine extranjero para la formación de críticos de cine en los cineclubes -como el '*Cine Club de Colombia*' fundado por el catalán Luis Vicens- presente en las principales ciudades del país.

[...] la verdadera apropiación de la crítica de cine coincide con aquellos años cuando Jorge Gaitán Durán la inicia en El Espectador y al irse a Europa se la deja a Gabriel García Márquez, quien la ejerce de 1954 a julio de 1955 en dicho diario [...] Y Valencia Goelkel critica y analiza películas en Cromos. Ese es el punto de partida de la crítica de cine en Colombia”⁹.

Y es hacia 1957 que, con la fuerza de la era del cineclub, la inauguración de la Cinemateca Colombiana fue posible, demostrando la acogida y atención que empezaba a merecer el cine en ese momento, generando espacios que permitieran la visualización de productos audiovisuales y escritos que incentivaban el fortalecimiento de la cultura audiovisual desde la capital del país.

Juan Gustavo Cobo Borda, describe este ambiente de recepción: "*El negocio del cine, hecho de arte y técnica, de innovación y comercialización,*

⁹ Ibid., p. 20.

*continuaba su marcha. Y a su lado, siempre, la tradición de la nota de prensa o la redacción del comentario hecho en Colombia*¹⁰.

Fue entonces en esta década que se gestaron espacios propicios para el crecimiento y fortalecimiento del cine desde el cineclubismo, y que permitió conocer los personajes que dejaron un aporte cultural significativo, creando las bases necesarias para continuar el proceso desde nuevas propuestas narrativas de escritura y publicaciones sobre cine en Colombia, como los espacios en los medios de comunicación impresos -periódicos-, fanzines de los cineclubes, y revistas de crítica cinematográfica como la '**Revista Mito**', permitiendo que la época de violencia que enfrentaba el país tras el conflicto bipartidista de los años 50, se confrontara con contenidos culturales significativos para la sociedad colombiana, como alternativa de progreso para el país desde el cine.

1.2.2. Década de los 60

Con la muerte de Jorge Gaitán Durán y el fin de la '**Revista Mito**', Valencia Goelkel sigue en el ejercicio de la crítica cinematográfica y le da vida a la '**Revista Eco**', en donde se publican artículos sobre hechos culturales, obras artísticas y críticas cinematográficas.

“También el diario El Tiempo publicó las críticas cinematográficas de Valencia Goelkel, a las que desde ya, por la amplitud de sus preocupaciones, la conexión con los problemas culturales de su tiempo y los vínculos con

¹⁰ Ibid., p. 18.

otras disciplinas artísticas habría que darles el estatuto de ensayos, en la misma categoría que tienen los trabajos, por ejemplo, de un Hernando Téllez.”¹¹

Imagen 3: Cubiertas de las revistas números 2,3 (1965) y 7 (Circa, 1966) de Cine (mes).

Y es entonces hacia 1961, que aparecen las publicaciones '**Guiones y Cine (mes)**' dirigidas por *Héctor Valencia* y *Roberto Peña*, que contaron con un total de 12 números hasta 1967, en donde abordaban temas de discusión, análisis y crítica de cine, de una manera menos anecdótica y mucho más profesional de como se venía escribiendo anteriormente, al igual que temas relacionados con la libertad de expresión, la censura, lo que sucedía con la industria naciente de cine nacional desde la legislación, circulación y exhibición de películas en el país, en lugares como cineclubes o el '*Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias*', que ya llevaba varias ediciones, y también sobre reflexiones alrededor a la trayectoria de los directores y su influencia en el cine.

¹¹ Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. p. 46.

Imagen 4: Cubiertas de los números 4 y 6 de la revista *Guiones*, circa, 1960-1963.

De esta manera, '**Guiones y Cine (mes)**' se convirtió en un referente importante para quienes buscaban expresar su inconformidad frente a lo que estaba sucediendo durante esos años en términos sociales, hablando de un cine más realista con inconformidades presentes en sus narraciones, y que la revista brindaba la posibilidad de publicar.

1.2.3. Década de los 70

Con el auge de la escritura de cine, en 1970 nace la '**Revista Cuadro**' en Medellín, dirigida por *Alberto Aguirre*, con el apoyo financiero del cine club de Medellín. se publicaron en total 8 números hasta 1979, los dos primeros en 1970 y seis más en 1979. Esta revista contó con la influencia del crítico *Carlos Álvarez* y su postura política como una alternativa de abordar realidades sociales del país -como la marginalidad- dentro del cine

colombiano, considerando que se trató del primer crítico que propuso un posible camino a seguir para el cine nacional, y desde la realidad convertir el cine en una cultura de acción.

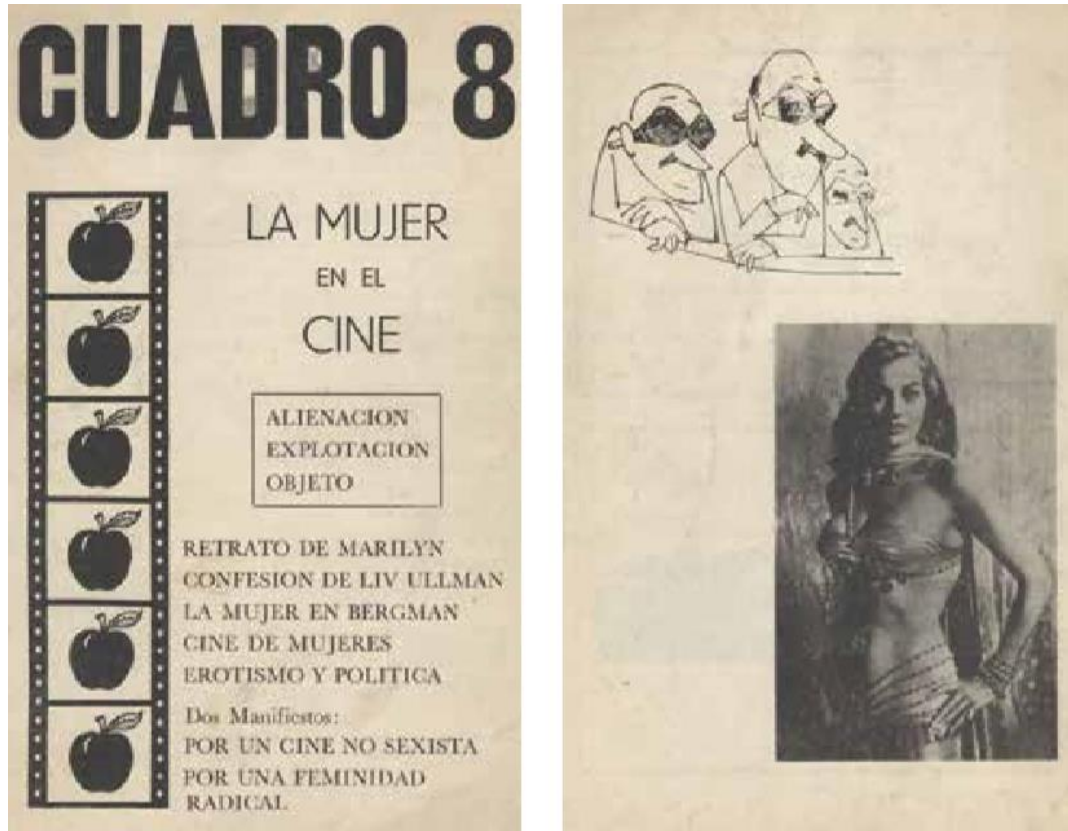

Imagen 5: Cubierta y muestra de una página interior de la revista Cuadro, N°8, 1979.

De esta manera, la influencia generada por la '**Revista Mito**' y sus publicaciones en 1955, permitieron la creación y fundación de la '*Cinemateca Colombiana*', la '*Cinemateca Distrital*' en 1975 -siguiendo el modelo de la Cinemateca francesa-, y la '*Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano*', entre otras instituciones por *Hernando Salcedo Silva* y *Hernando Valencia Goelkel*, con el ánimo de generar espacios que apostaran al crecimiento cultural desde el cine.

Y ya con la existencia de la '*Cinemateca Distrital*', se iniciaron muestras de cine por salas alternativas de la época que permitieron generar espacios para ver, analizar y reflexionar sobre cine, pero en especial sobre comedia americana, cine clásico, expresionismo alemán, documentales y la obra de Charles Chaplin.

Con ello se pudo acceder a "*cine colombiano 1950-1973*" como la primera muestra de cine colombiano en la historia a cargo de la '*Cinemateca Distrital*', un incentivo para todos aquellos cinéfilos que indagaban en lo que se había construido como arte en el cine, y los registros que existían hasta esa fecha; convirtiéndose así en una publicación que contenía datos básicos sobre el catálogo de películas que se presentaban, entregando a los espectadores un ejemplar con la sinopsis y la ficha técnica de cada película.

Imagen 6: Cubierta catálogo, *Cine colombiano 1950-1973*.Foto promocional 'Chircales' 1972.

Con lo que estaba sucediendo a nivel nacional en cuanto al cine, aparecen *Marta Rodríguez* y *Jorge Silva* con el documental '**Chircales**' (1972), considerada la primera película colombiana con una importante participación en festivales internacionales. "*Chircales es también premiada en 1973 en festivales de cine de Oberhausen, Alemania; Tampere, Finlandia; y Cartagena, y en 1976 en México. Los derechos de exhibición son adquiridos por las televisiones de varios países, entre ellos: Suecia, Holanda, Noruega, Finlandia y Alemania.*"¹²

El documental generó un gran impacto, debido a que evidenciaba un análisis de una realidad social del país desde la comunidad de obreros en el sur de la ciudad de Bogotá, que desde una visión antropológica mostró la relación existente entre las dinámicas de producción con las que trabajaban, el trato inhumano que recibían, y el nivel ideológico del obrero alfarero.

Por otro lado, en cuanto a crítica de cine, se publica en 1974 '**Crónicas de cine**', de *Hernando Valencia Goelkel*, el primer libro de su historia, gracias a la '*Cinemateca Distrital*', en donde se encontraban críticas de cine editadas entre 1959 y 1974, que permitieron convertirse en un importante avance para la crítica de cine en Colombia. Y una publicación importante en ese mismo año de '*Secuencia Crítica del cine colombiano*' en la revista '*Ojo al cine*' como referente importante ante lo que sucedía en la época con el cine nacional, destacando la importancia del cineclub y el ejercicio de escribir sobre cine en Colombia.

¹² Mejía, Javier. Ópera Prima: 15 directores de cine colombiano hablan sobre su primera película. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2016. P. 190-191.

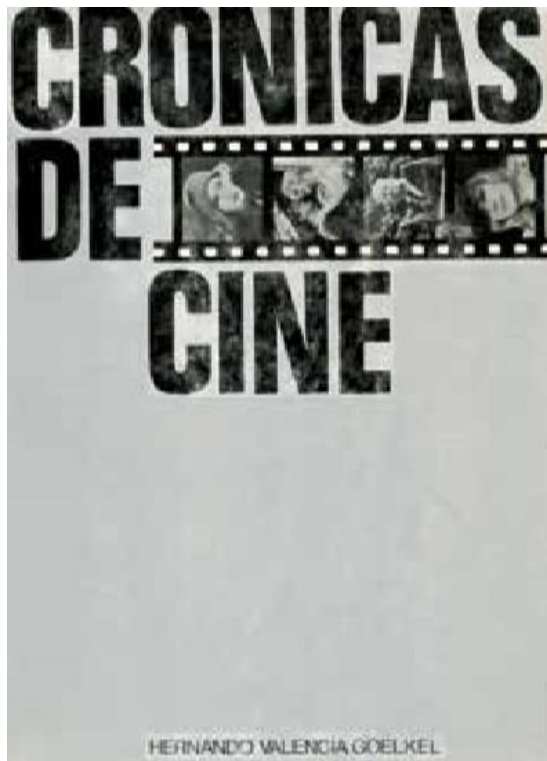

Imagen 7: Crónicas de cine, de Hernando Valencia Goelkel, 1974; y Cónicas de cine, artículo sobre **Camilo, el cura guerrillero**, 1974.

Entre 1971 y 1972 se publicaron un total de cinco números de folletos 'Ojo al cine' antes de la revista de crítica que salió años después, el primer número de estos folletos fue escrito por Andrés Caicedo con un total de 16 páginas, y los otros ejemplares se construyeron en conjunto con un grupo de estudio.

Imagen 8: Cubiertas folleto Ojo al cine N°1 (1971), 2, 3, 4 y 5 (1972). Folleto que antecedió a la revista Ojo al cine.

Dos años después, hacia 1974 surge la revista '**Ojo al cine**' dirigida por el grupo de Cali conformado por *Andrés Caicedo*, *Luis Ospina*, *Carlos Mayolo*, *Ramiro Arbeláez* y *Patricia Restrepo*, marcando un hito importante para la crítica cinematográfica, la influencia marcada del cineclubismo y los aportes que este grupo dejó para el cine nacional desde una apuesta por el género en el cine y la escritura crítica del mismo.

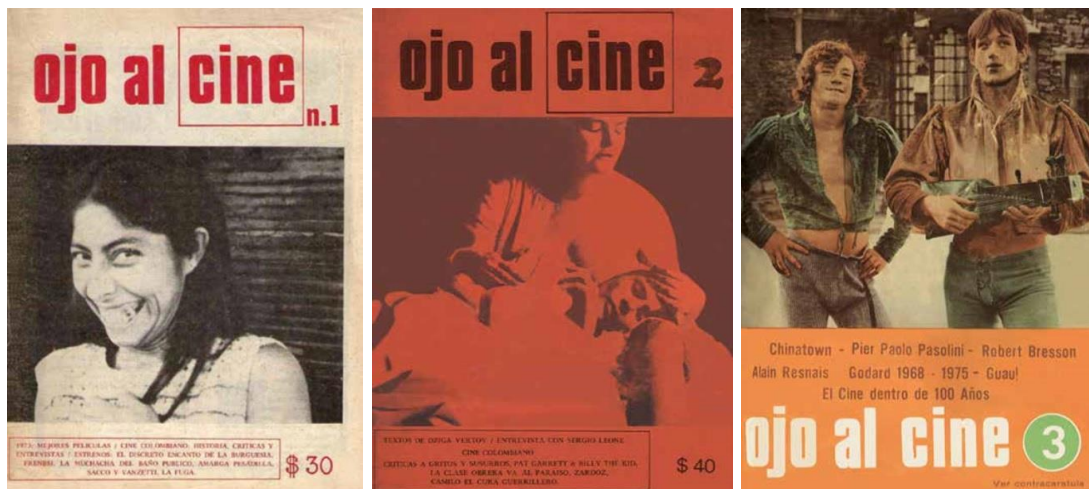

Imagen 9: Cubierta de la revista *Ojo al cine*, N.º1, 1974; N.º2, 1975; y N.º3, 1976.

Como se menciona en el libro '*Ojo al Cine*' Andrés Caicedo, de Sandro Romero Rey y Luis Ospina: *“los primeros escritos poseían la virtud de la euforia creativa y el afán por el dominio de la técnica y la estructura de un film. Pero si en la crítica existe un afán por la objetividad y la pormenorización científica del análisis, en Andrés se filtraba continuamente la visión particular de lo que una película le generaba, y su estilo era una combinación permanente entre la erudición y la fascinación creadora.”*¹³

Ya en 1977 surge la '**Revista Cinemateca**', con el objetivo de informar lo que sucedía con el cine en América Latina y sobre los avances que se tenían

¹³ Romero Rey, Sandro y Ospina, Luis. Andrés Caicedo *Ojo a cine*. Primera edición en Debolsillo: marzo, 2017. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. S. p.17 – 18.

del cine nacional. Por ende, tras la muerte de Andrés Caicedo, su primer número es dedicado a él, su revista 'Ojo al cine' y los aportes significativos que dejó en términos de literatura y cine. De esta revista surgieron 12 números hasta el año 2000, inspirando a su vez el desarrollo de publicaciones como las de la '**Revista Kinetoscopio**'.

Imagen 10: Cubierta de la revista *Cinemateca*, N°1, 1977; N° 4, 1978; y N° 5, 1978.

Finalizando la década del 70, se crea la Compañía de '**Fomento Cinematográfico – FOCINE**', que inició sus funciones en 1979 específicamente como órgano adscrito al Ministerio de Comunicaciones, con el fin de administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico que había sido creado años atrás.

'FOCINE' permitió durante 10 años la realización de 29 películas, varios cortometrajes de ficción y documentales, incrementando la producción de cine en Colombia, iniciando con el fenómeno del '*benjumeísmo*' atribuido a las producciones del director Gustavo Nieto Roa, que tenían como

protagonista al actor el ‘Gordo’ Benjumea, tales como, **‘Esposos en vacaciones’** (1978); **‘El candidato’** (1978); **‘El inmigrante latino’** (1980), entre otras más, que generaron una mayor visibilidad del producciones nacionales debido a los resultados obtenidos en taquilla.

Dando paso a la participación del espectador con películas del género de terror por parte del director Jairo Pinilla con producciones como, **‘Kóndor el mago’** (1975); **‘Funeral siniestro’** (1977); **‘Área maldita’** (1980), entre otras.

*“Las historias se escribieron con un tono más experimental, con un lenguaje convencional y representativo. Las comedias nacionales utilizaron fórmulas del cine mexicano.”*¹⁴ y con el apoyo por parte del estado a través de ‘FOCINE’, fue posible la exhibición y producción de un número significativo de piezas audiovisuales que representaron el cine de la época. Sin embargo, el fondo dejó de existir cerca del año 1993 por enfrentar problemas administrativos.

De esta manera, es así como se tiene que las publicaciones seriadas de la época dieron cuenta, sin duda de un momento importante en la historia del cine colombiano. Como lo menciona Luisa Fernanda Ordóñez Ortégón¹⁵, revistas como **‘Ojo al cine’**, **‘Cinematoca’**, **‘Cuadernos de Cine’** y **‘Cuadro’**, propiciaron desde distintos ángulos la discusión -aún vigente- sobre el esperado surgimiento del cine colombiano.

¹⁴ Cartilla de historia de cine colombiano. COLOMBIA DE PELÍCULA, nuestro cine para todos. Ministerio de Cultura. Segunda edición, febrero de 2015. Bogotá Colombia. p. 10.

¹⁵ Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinematoca Distrital: IDARTES, 2015. p. 79.

1.2.4. Década de los 80

Iniciando la década de los 80, nace la '**Revista Cine**' con 10 números publicados hasta 1982, enfocada a 'un público importante pero necesariamente limitado' como lo justificó Isadora de Norden, gerente de la *Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE)*, y también, como espacio para quienes deseaban escribir sobre cine y que no contaban con la oportunidad de hacerlo en los medios convencionales que tenían dedicado un espacio limitado para ello, de esta manera, la revista buscaba incentivar al público para la redacción de textos en torno al cine.

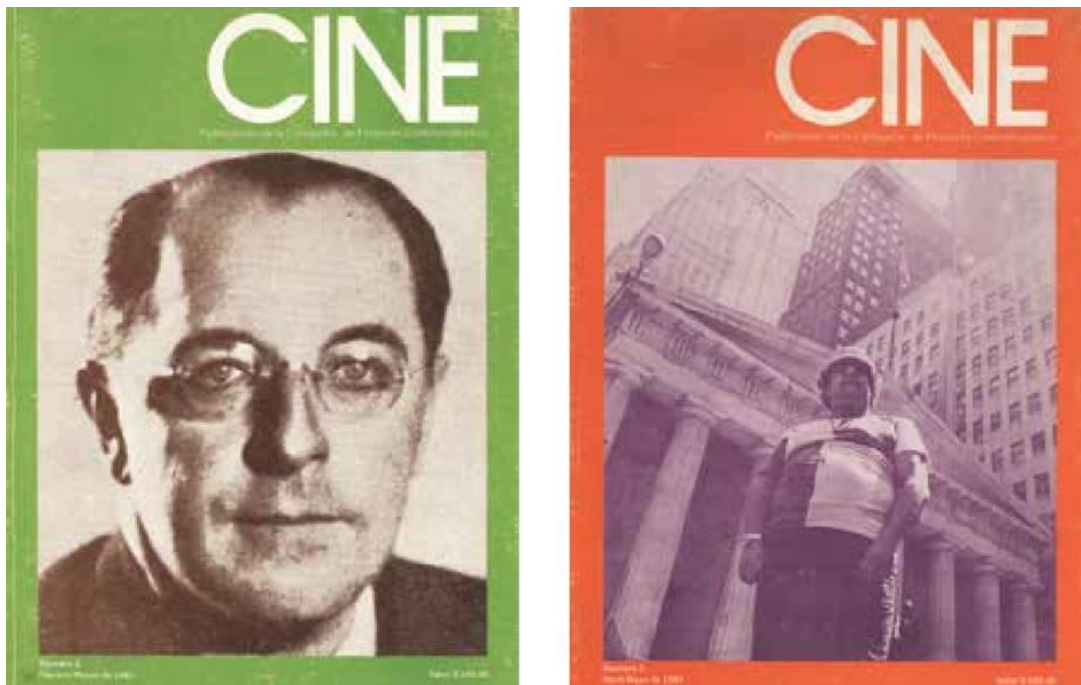

Imagen 11: Cubierta de la revista Cine, N° 2, 1981 y N° 3, 1981.

Y para 1981 se inicia la publicación de los '**Cuadernos de Cine Colombiano**', editados 25 números hasta 1988, que a su vez contaron con el apoyo de la *Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE)*.

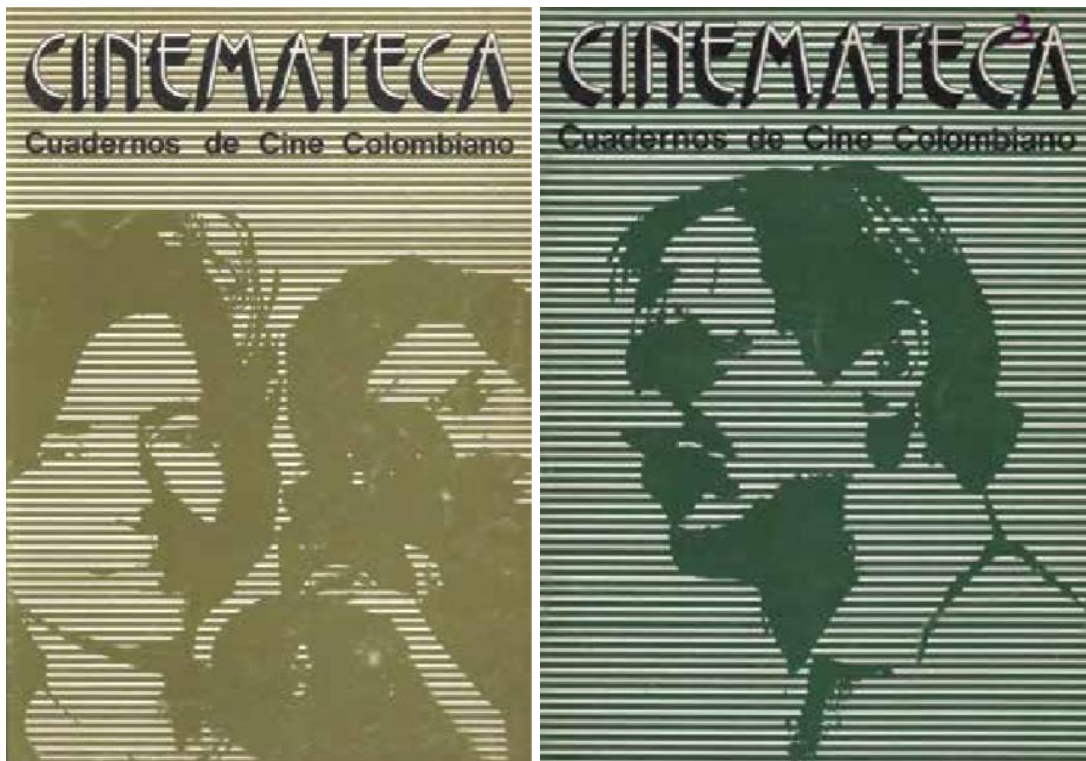

Imagen 12: Cubiertas, Cuadernos de cine colombiano, 1982.

En ese mismo año se pone en servicio la biblioteca de la ‘*Cinemateca Distrital*’, con el propósito de incentivar el uso adecuado de estos espacios para investigar, publicar y poner al acceso del público una amplia colección de soporte de la memoria audiovisual.

Y para 1982 es fundada la revista ‘*Arcadia va al cine*’, con un total de 18 números en un periodo de seis años, que se disuelve por intereses políticos entre sus fundadores, comentando lo siguiente: “*Nos retiramos por cuestiones políticas... por militancia del M-19, cuando realmente ninguno quería militar, querían que la revista fuera como una ovación del M-19, en un momento bastante álgido del país*”¹⁶. La revista estaba creada bajo la

¹⁶ Entrevista inédita realizada por la autora a Augusto Bernal, Bogotá, septiembre de 2011. Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. p. 227.

influencia de la 'Revista Comunicarte', fundada a finales de los años setentas por un grupo de cineclubistas de la Universidad Nacional de Colombia.

Imagen 13: Cubierta Arcadía va al cine, N° 1, 1981, y N° 3, 1982.

Sin embargo, la revista '**Arcadía va al cine**', se destacó por el paso de la imagen a la palabra, es decir, escribir sobre cine teniendo en cuenta los ideales políticos de la época que llevaban a sus fundadores a escribir como forma de denuncia ante lo que estaba sucediendo, desde la violencia política y cine en Colombia como eje central de la revista, y diferentes movimientos cineclubistas que se gestaban en el interior de país.

Y para el año 1984, se contó con la creación del '**Boletín Súper 8**', que representaba la obra de creadores alternativos, publicado también por la '**Cinemateca Distrital**'. La revista exponía retrospectivas de la producción en este formato, como incentivo para la divulgación del material, sin embargo,

debido a la escasez de producción en el formato no fue posible variedad de ejemplos.

Imagen 14: Boletín Súper 8 N°3, 1985.

A finales de los años 80 el crítico de cine *Luis Alberto Álvarez*, inició la escritura sobre películas anticipándose a publicaciones que luego se crearían en esta revista, pues su interés particular por el séptimo arte lo llevó a dedicar parte de su tiempo a la formación artística. Seguido de ello aparece en 1980 *Paul Bardwell* como uno de los precursores de espacios propicios para la escritura de crítica de cine en Medellín, iniciando con la dirección del

'Centro Colombo Americano'. Y por último el periodista, catedrático, cineclubista, crítico y realizador antioqueño *Cesar Montoya* aparece como aliado en la formación de la revista **'Kinetoscopio'**.

De esta manera, *"El Centro Colombo Americano de Medellín se convirtió así en una referencia para el movimiento cinematográfico de Colombia, apoyado por la revista y por los cronistas, críticos e historiadores, que surgieron de manera tumultuosa"*¹⁷

De esta manera, hacia 1989, Carlos Álvarez recopila varios de los textos que había estado escribiendo y publicando en años anteriores como ejercicio de crítica cinematográfica, y se publican en el libro **'Sobre cine colombiano y latinoamericano'**, que planteaba como propuesta una reflexión en cuanto al papel del crítico de cine de finales de la década de los 80, teniendo en cuenta los aportes que se habían evidenciado en el cine nacional, y la escritura que se estaba gestando en ese tiempo, en vista de que las nuevas generaciones desconocían la historia y trascendencia que había alcanzado el cine nacional y latinoamericano.

Para Carlos Álvarez, la crítica de cine en Colombia necesitaba un reconocimiento desde el contexto en el que se encontraba el país y la producción cinematográfica nacional, por eso consideró un paso importante la aparición de la revista *'Guiones'* en 1962, el nacimiento de *'Cine (mes)'* en la que él mismo publicó, y el aporte que generó el grupo de Cali a principios de los 70, que llegó a consolidar desde los cineclubes producciones que tenían como referencia un cine de realidad social, proponiendo narrativas con base en las historias de su región.

¹⁷ Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. p. 251.

Imagen 15: Cubierta del libro *Sobre cine colombiano y latinoamericano*, 1989.

En cuanto a crítica de cine Carlos Álvarez mencionaba en su texto, que no se aprendía en ningún lugar, sino que se alimentaba, teniendo como referentes las revistas españolas '**Fotogramas**', y/o '**Cinemanía**'; francesas '**Cahiers Du Cinema**' o inglesas '**Empire**', de las cuales se imitaban los lineamientos de crítica empleados en Europa, y proponía que desde espacios como cineclubes, escuelas de cine o de comunicación se enfocaran en resaltar la importancia del crítico de cine, dejando claro las pautas para escribirlas sin necesidad de ser complacientes con las películas y su directores, sino proponer y transformar dialécticamente la realidad social del país en esta

década. Dado que para él: “*El compromiso de la crítica desde su perspectiva revolucionaria, debe ser claramente el de transformar la realidad*”¹⁸

1.2.5. Década de los 90

En 1992 se crea ‘*Kinetoscopio*’ por Paul Bardwell, Luis Álvarez y Juan Guillermo López, como una propuesta alternativa de expresión cinematográfica para una ciudad como Medellín que con el ‘*Centro Colombo Americano*’ destacaba por su interés en la cinematografía, la revista de igual manera se interesó por la preservación de la memoria audiovisual del país.

Con el paso del tiempo la revista logró consolidarse modificando el diseño, y confirmó que el futuro de esta era posible para una generación de lectores y realizadores que se reunieron alrededor de ‘*Kinetoscopio*’, en especial porque Medellín y el ‘*Centro Colombo Americano*’ se convirtieron en lugares de referencia para el país en cuanto a cine y lo que sucedía con él, debido a que la aceptación de las publicaciones fue significativa para la década.

Imagen 16: Revista *Kinetoscopio* N° 7, 1991; N° 91, 2010 y N° 109, 2015.

¹⁸ Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. p. 101.

A pesar de los cambios a los que fue sometida la revista y que sus principales fundadores murieran, la revista logró persistir en el tiempo y consolidó aún más su público objetivo, convirtiéndose en un referente importante de consulta incluso a nivel internacional. En la actualidad cuenta con una versión virtual, y aún se sigue publicando.

Sin embargo, la década de los 90 no fue un buen tiempo para el cine nacional, y de hecho la crítica de cine se vio perjudicada, incluso las producciones nacionales disminuyeron, y se perdió el espacio para escribir sobre cine, en donde muy pocas revistas sobrevivieron. Este tiempo sirvió para centrar nuevos proyectos de escritura, y también se replantearon propuestas en torno a la cinematografía nacional.

1.2.6. Década del 2000

Iniciando esta década, el cine colombiano tuvo un punto de giro, gracias a producciones nacionales que lograron importantes reconocimientos en el extranjero, logrando que las nuevas propuestas de representar realidades sociales en la pantalla grande tuvieran gran acogida ante la mirada local y extranjera y se preguntaran que pasaba en el cine colombiano.

Por ello, hacia el 2001 -después de 30 años-, nacen los '**Cuadernos de Cine Colombiano – Nueva Época**', con el propósito de mejorar los contenidos de los primeros Cuadernos de Cine de los años 80, y para este mismo año, se crea la página web de la Cinemateca (www.cinematecadistrital.gov.co) por la influencia que empezó a generar internet, y permitiendo de esta manera una cercanía con el nuevo perfil de internautas.

Sin duda, lo más relevante de esta década es en el 2003 con la aprobación de la '**Ley 814**' o '**Ley de cine**', en la que se propone el fomento de la actividad cinematográfica en el país, que se genera por el cobro de impuestos a exhibidores, distribuidores y productores de cine. Esta iniciativa se plantea con el fin de fomentar la producción de material audiovisual a través del recaudo de este impuesto, administrado por '*El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, Proimágenes*'.

Para el año 2003 se tenían listos los cinco primeros números de los nuevos cuadernos, que empezaron a circular con la nueva propuesta por parte de la Cinemateca Distrital, en donde se hacía un homenaje a la historia cinematográfica de país y los referentes más representativos. Se clasificaron de la siguiente manera:

1. Balance argumental
2. Acevedo e hijos
3. Víctor Gaviria
4. Rostros y rastros
5. Balance documental

Imagen 17: Cubierta de los Cuadernos de cine colombiano- nueva época números 1 y 2, 1993.

A su vez, la Cinemateca Distrital realizó después del 2.000, importantes publicaciones en donde se buscó referenciar las publicaciones que surgían en el nuevo milenio, tratando de fortalecer la industria cinematográfica desde la escritura, la cultura y memoria audiovisual del cine en Colombia. Algunas de las publicaciones más resaltables son las siguientes:

En el 2005 la *Cinemateca Distrital* inició el desarrollo de publicaciones e investigaciones, fomentó la investigación con becas que, en 2006 como resultado de un concurso público, logró editarse el primer número de esta colección, se contó también con los '*Cuadernos de cine colombiano – nueva época*' y catálogos razonados, como parte de esta fase.

Hacia el 2008 se publica: '*Jorge Silva y Marta Rodríguez: 45 años de cine social en Colombia*', debido a la influencia que estos dos personajes marcaron a lo largo de su carrera cinematográfica para la construcción de cine en el país desde nuevas propuestas. Y para el 2009 se cuenta con la publicación: '*Víctor Gaviria: 30 años de vida fílmica*', como homenaje a su trayectoria y aportes significativos para el cine nacional.

El 2012 es un año importante en el que se socializan varios proyectos por parte de la Cinemateca Distrital, iniciando con los estímulos económicos a través de convocatorias públicas, como parte del '*Programa Distrital de Becas y Estímulos*' para cada formato, promoviendo el intercambio internacional y los proyectos de desarrollo audiovisual. Al igual que publicaciones como: '*Kurosawa 101*'; '*Bogotá fílmica: ensayos sobre cine y patrimonio cultural*'.

De igual manera, con la '***Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano***' se inició el proceso de creación de la caja: '*Movimientos Sociales a través del*

cine colombiano' resultado de la investigación que preguntaba en qué medida las imágenes en movimiento del país habían representado sus movimientos sociales -campesinos, estudiantes, por los derechos de la mujer, entre otros-.

Continuando con la '**Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano**' y por primera vez con Proimágenes Colombia, se publicó en el 2003 '*Caja de películas Dunav Kuzmanich (1935-2008)*'.

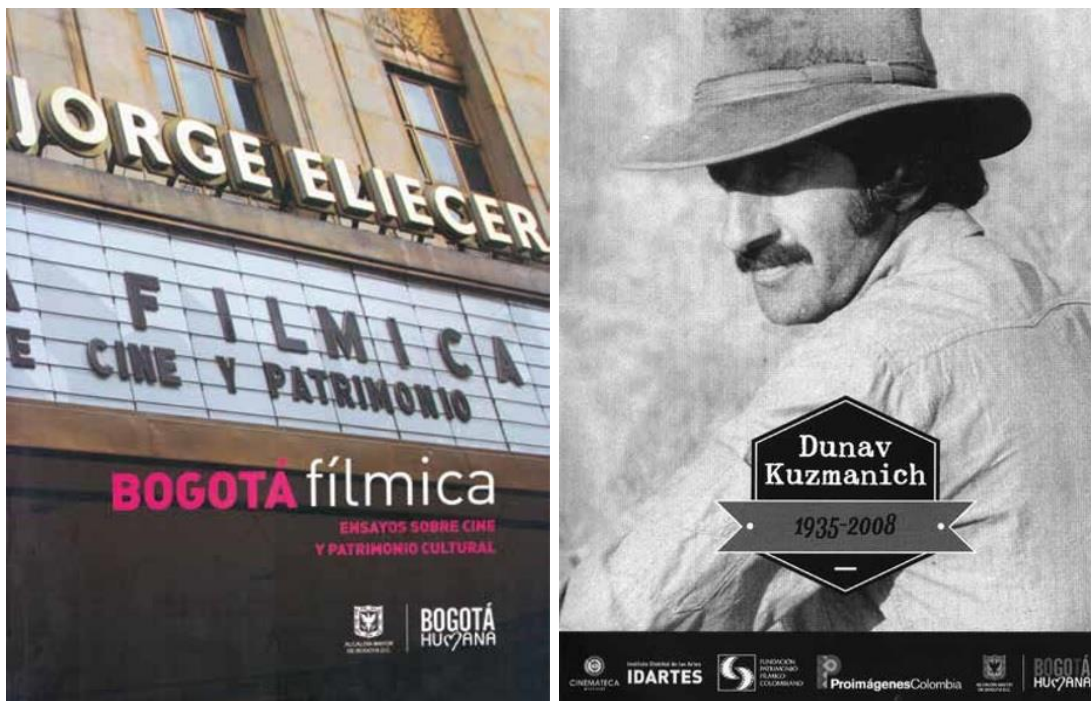

Imagen 18: *Cubierta de Bogotán fílmica, 2012, Cubierta de la caja dunav Kuzmanich (1935-2008), 2013.*

Finalmente, para el 2014 se publicó el primer título la renovada colección: '*Cine colombiano: cánones y discursos dominantes*'. Y para el 2015 se presentó el segundo título de esta renovada colección: '*Poéticas de la resistencia*', como parte de los catálogos razonados, y las publicaciones en video e internet.

Con la incursión de internet, la crítica cinematográfica se traslada a nuevas plataformas digitales que proponen un acercamiento con el público juvenil interesado en el tema, buscando integrarse a las dinámicas de comunicación e información que se plantean a nivel mundial, con esto, Oswaldo Osorio, crítico de cine del periódico *'El Colombiano'* y la Revista de cine *'Kinetoscopio'*, crea en marzo del 2008 el portal web **'Cinéfagos.net'** con el objetivo de hacer partícipes a las personas interesadas en abordar la crítica cinematográfica a nivel mundial desde la teoría, conociendo la importancia que implica participar de la escritura de cine para la cinematográfica nacional.

Asimismo, surge también la **'Escuela de Crítica de Cine'**, bajo la premisa que la escritura sobre cine en Colombia cuenta con semanarios, talleres, cursos o diplomados para crítica de cine, pero no cuenta con una formación profesional. Y por ello, se planteó un espacio de formación que desde la ciudad de Medellín buscó generar una participación significativa para escritores de crítica de cine, apoyados por la revista de cine **'Kinetoscopio'**, el periódico **'El Colombiano'** y el blog **'Cinéfagos'**.

A su vez, la **'Revista Visaje'** surge como una propuesta por un grupo de mujeres egresadas de la *'Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle'*, como una publicación virtual en donde se puede escribir sobre cine y artes visuales, ahondando desde la investigación, en la crítica de cine, reseñas y eventos culturales ligado a las artes en Latinoamérica, de manera reflexiva, académica, analítica y estética a películas y trayectoria de realizadores nacionales.

Al igual que la **'Revista Cero en Conducta'** que, surge en el 2018 gracias al **'Círculo Bogotano de críticos y comentaristas de cine (CBCINE)'** también se encuentra dedicada a la crítica cinematográfica, con una publicación

trimestral. Una iniciativa para fortalecer el nivel de escritura del cine en las nuevas plataformas, dedicada a analizar y proponer debates para reunir miradas diversas sobre el cine, explicando que la crítica debe estar a la par con el buen momento por el que pasa el cine nacional, fortaleciendo así la opinión respecto al lenguaje y la imagen, a través de la escritura de este.

Como referencia de antecedentes nacionales en los últimos años, se cuentan con investigaciones que han inspirado la escritura de diversos libros de cine, creados en las salas de educación en el interior del país, que aportan diferentes visiones sobre la industria cinematográfica que se busca consolidar en Colombia.

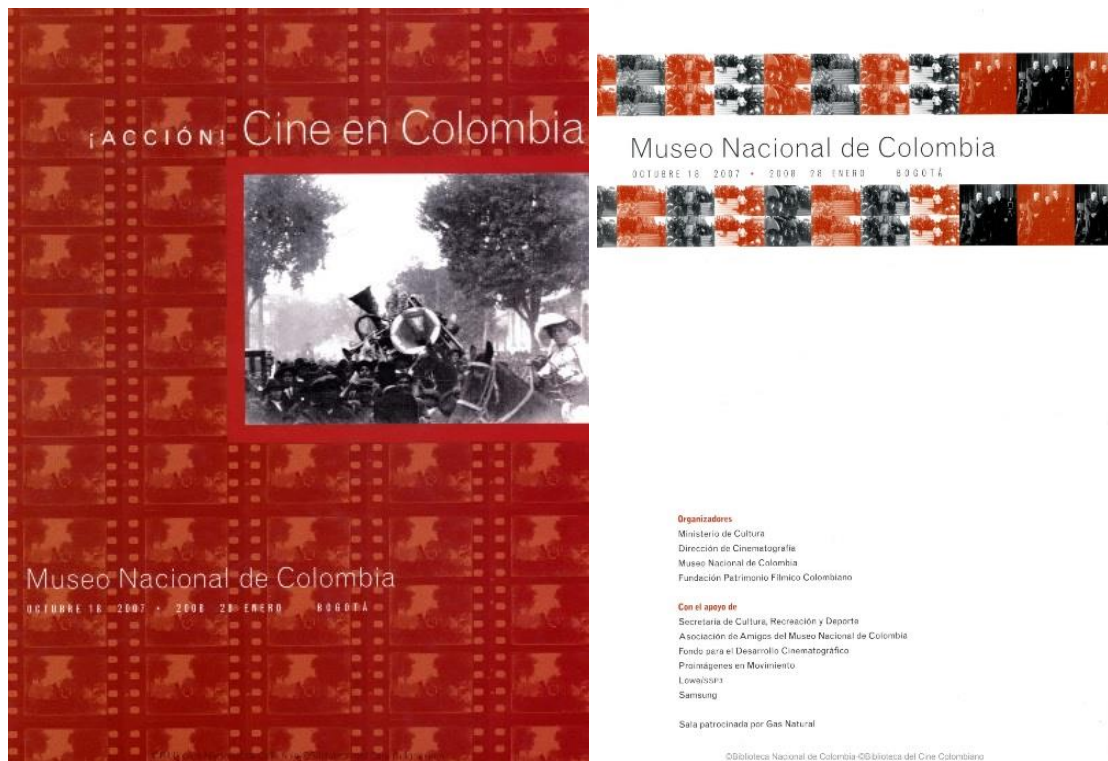

Imagen 19: Cubierta del libro *¡Acción! Cine en Colombia*, 2007.

Algunos ejemplos como '*¡Acción! Cine en Colombia*', recopila la historia que ha creado el cine en un país como Colombia; de dónde, cómo, por quién

y cuándo surgieron las primeras pautas y sueños ante el cine. *“La cinematografía colombiana ha indagado casi un siglo en nuestra razón de ser. Esa búsqueda es un compendio de imágenes y sonidos sobre nuestra geografía y nuestra historia”*¹⁹

Sin embargo, el cine busca dar a entender en sus producciones cómo se interpreta una parte de la cultura del país, que cada realizador comparte desde su perspectiva y trayectoria. *“La cultura representa un eje del desarrollo social y económico del país. Implica la construcción de una identidad colectiva y el reconocimiento de nuestra diversidad cultural. En ese sentido, el cine ha propiciado el encuentro de miradas diversas sobre el país. Ha propuesto un espacio desde el cual los creadores y técnicos han trazado los imaginarios de nuestra sociedad”*²⁰

Es por esto que, como lo menciona Carlos Álvarez en su libro – y hablando de crítica cinematográfica, menciona que: *“debería existir más y mejor crítica en periódicos, revistas generales o especializadas. Porque el cine en un país como Colombia es un conjunto que debe retroalimentarse en el proyecto de construir una cultura auténtica, nacional y que refleje los valores de nuestra sociedad, vertiginosamente cambiantes, y no siempre hacia estadios más elevados.”*²¹

Por tanto, más allá de la crítica, o el ejercicio de escribir sobre películas y sobre lo que está pasando con el cine en Colombia, da paso a que se reconozcan las realidades sociales, planteadas desde realizadores, quienes buscan hacer una apuesta narrativa en el cine nacional, exponiendo desde

¹⁹ Museo Nacional de Colombia. ¡Acción! Cine en Colombia. Primera edición, octubre de 2007. Bogotá: editorial octubre 18 2007 –28 enero 2008. p. 7.

²⁰ Ibid., p. 129.

²¹ Álvarez, Carlos. Sobre Cine Colombiano y Latinoamericano. 1ª Edición 1989. Universidad Nacional de Colombia. A.A. 1490 Bogotá – Colombia. p. 10.

diferentes puntos de vista, que se trata de un país multicultural en donde es importante conocer las diferencias ideológicas y culturales de las regiones en Colombia a través del cine, sin demeritar el proceso de realización del mismo.

1.3. Cine hecho en Colombia

Es por eso imprescindible un recorrido histórico al hablar de cine en Colombia, considerando que se debe tener presente las diferentes miradas que se han planteado desde las regiones del país, y los aportes que se han hecho, tomando como referencia las cuatro películas objeto de análisis para la investigación, que permitirá identificar, cuáles son las perspectivas del cine en un país como Colombia, teniendo en cuenta su historia.

De este modo, se da paso a una reseña historiográfica por ciudades que han sido testigos de la importante evolución que ha tenido el cine, gracias a aportes generados desde las mismas, que de igual manera se cuentan en las cuatro películas, ***'La sociedad del semáforo' (2010); 'Siembra' (2016); 'Los Nadie' (2016); y 'Nuestro silencio' (2017).***

1.3.1. Bogotá

Bogotá es testigo del inicio del cine en el país y su desarrollo, desde que llegaron a la ciudad los hermanos italianos Francesco y Vincenzo Di Doménico en 1909, de Italia llegaron a Panamá y seis años después se establecieron en la capital del país, conformando la empresa *'Di Doménico Hermanos & Cía.'* iniciando en el país la distribución de cine extranjero, -

películas italianas y francesas- en el Teatro del Bosque de Parque de la Independencia, destacándose así en producción, realización, distribución y exhibición de películas nacionales y extranjeras, durante mucho tiempo.

De esta manera, los hermanos Di Doménico -inmigrantes italianos quienes junto a la familia Acevedo fueron pioneros de la industria del cine en el país,²² despertaron curiosidad y fomentaron la intensión de filmar, con el fin de incorporar eventos diferentes de la danza y la dramaturgia, que se vivenciaban para ese entonces en los teatros, presentándose en un inicio proyecciones de los hermanos Lumiere.

Sin embargo, con la inauguración del Salón Olympia por parte de los Di Doménico, en 1912, fue posible que Bogotá contara con un espacio disponible para proyecciones, y es también en el mismo tiempo que surge la '*Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana (Sicla)*' con la posibilidad de crear productos en el territorio nacional. Es así como surgen las primeras imágenes de Colombia, bajo la iniciativa de filmar la cotidianidad de los ciudadanos espectadores, y crear de esta manera una conexión con ellos, dando paso al documental que se convierte en un principal referente para la historia del cine en Colombia, '***El drama del 15 de octubre***' (1915) por Vincenzo Di Doménico, que relata el asesinato del general Rafael Uribe Uribe en 1914.

²² Cartilla de historia de cine colombiano. COLOMBIA DE PELÍCULA, nuestro cine para todos. Ministerio de Cultura. Segunda edición, febrero de 2015. Bogotá Colombia. p. 6.

Imagen 20: Fotograma de 'El drama del 15 de octubre, Francesco y Vincenzo Di Doménico'. (1915)

Sin embargo, para hablar de la cinematografía en Bogotá es importante referirse a los hermanos Acevedo, quienes creaban producciones relevantes a nivel nacional, como la grabación del **'Noticiero Cineco'** en 1933, transformando el concepto de noticias en el cine nacional. Al igual que producciones que tomaban como escenario la ciudad y la política de la época, pues en sus filmes se encontraban discursos de personajes como Enrique Olaya Herrera -expresidente de Colombia- o del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aunque los Di Doménico y los hermanos Acevedo fomentaron la producción cinematográfica en el país, enfrentaron la crisis por la llegada de producciones extranjeras técnicamente mejor logradas que impactaron y conquistaron el público que rápidamente dejó las producciones nacionales de lado.

Y es en la década de los 40, que surgieron en la ciudad varios teatros como el *Teatro Colombia*, *Teatro Faenza*, *Teatro de Cuba*, *Teatro San Jorge*, y otros más. Pero luego de la época de oro para el cine colombiano, en Bogotá se incrementó la construcción de centros cinematográficos con la intención

de solventar la necesidad de producción que para ese entonces era vista como un negocio y más en el sector de 'Chapinero'.

Pero es sin duda una producción como '**Chircales**' en 1972, aquella que se convirtió en un resurgir para el cine en la ciudad, por la temática abordada, al igual que las producciones en las que **Ciro Duran** evidenció las problemáticas sociales que enfrentaba la ciudad a causa del conflicto interno, una realidad que poco se referenciaba a través del cine y que el país se negaba a reconocer, dando paso a lo que se conocería como 'genero de la pornomiseria' con el documental '**Gamín**' en 1977, tratando el tema de niños que luego de romper todo lazo familiar se reagrupaban para sobrevivir en la calle a las adversidades que se presentaban.

Imagen 21: Fotogramas 'Gamín' (1977) de Ciro Duran.

Ante esto, y con la llegada de **FOCINE** varias producciones como '**Camilo: El Cura Guerrillero**' (1974) de Francisco Norden; '**El Taxista Millonario**' (1979) o '**Cain**' (1984) de Gustavo Nieto Roa, fueron grabadas en Bogotá. Al igual que empresas fílmicas buscaban posicionarse en la ciudad debido al importante avance que se presentaba con producciones nacionales.

Pero es con la creación de la '**Cinemateca Distrital**' hacia 1971, que Bogotá prioriza los procesos de conservación de material audiovisual importante para preservar los primeros ejercicios de cine realizados en la capital del país, fomentando de igual manera la proyección de estas, convirtiéndose así, en la precursora de '**Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano**'.

Sin embargo, fue la 'Cinemateca Distrital', la mayor entre todas las instituciones dedicada a la promoción y apoyo de un cine colombiano marcado por la inestabilidad, llegado a ocuparse especialmente de la difusión y la preservación de la memoria histórica del cine en el país, y también el apoyo a la producción y la investigación, dado que en los últimos años ha propuesto una beca anual de investigación y de igual manera cuenta con las publicaciones características que ha manejado a lo largo del tiempo, - revistas, catálogos de muestras, festivales y resultados de las becas-.

Por ello se menciona que: "*Se iba haciendo claro también en Colombia que no hay investigación ni historiografía sin la posibilidad de acceder al acervo de películas y sin un espectador que se acerque a otra forma de consumo de imágenes como el que las cinematecas, los cineclubes o las salas de arte y ensayo empezaban a hacer posible: un consumo especializado y autoconsciente de la tradición.*"²³

Es importante dentro de la historia cinematográfica de Bogotá mencionar las publicaciones en la revista '**Cinemateca**' en 1979, y los '**Cuadernos de Cine Colombiano**' en 1981, que se han mencionado anteriormente y que son parte de un legado importante para la historia de un país que no solo se interesaba por hacer cine sino también por escribir de él. en la actualidad van

²³ Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. p. 184.

28 números publicados, con el objetivo de aportar y fortalecer los insumos de investigación cinematográfica del país.

Considerando que, *“La Cinemateca Distrital de Bogotá es la más antigua institución del Estado colombiano que trabaja por el cine nacional y tiene por encargo ser un instrumento para el desarrollo de la escritura con imágenes en movimiento.”*²⁴

Sin embargo, continuando con la historia, se conoce el fin de una entidad como FOCINE que, a pesar de haber financiado varias películas, enfrentó problemas legales por la administración de dineros otorgados a películas que resultaban teniendo pocas cualidades cinematográficas. Ante esto surge **‘Fondo Mixto de Promoción cinematográfica Proimágenes en Movimiento’** con el fin de apoyar el desarrollo de la industria cinematográfica colombiana. De las que se tuvo como resultado producciones nacionales tales como **‘No morirás’** (1997) de Jorge Alí Triana; **‘Golpe de estadio’** (1998) de Sergio Cabrera; **‘Es mejor ser rico que pobre’** (1999) de Ricardo Coral Dorado; entre otras.

De igual manera, se cuenta con la Ley de Cine de 2003, transformando la mirada de ciudad que apostó por intensificar la producción de cine nacional, y aunque producciones como **‘La estrategia del Caracol’** (1993) de Sergio Cabrera se convierte en un referente no solo para la ciudad, sino para el cine a nivel nacional, la ciudad enfrenta el cambio de centros cinematográficos ubicados en Chapinero que ante la crisis de los años 80 cerraron, y se aceptó el cambio a salas multiplex que facilitaban la cercanía del público con otro tipo de contenidos en espacios que se enfocaban en la comercialización de producciones extranjeras.

²⁴ [En línea] Cinemateca Distrital, ¿Quiénes Somos? [Consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: <https://www.cinematعادistrital.gov.co/quienes-somos>

Imagen 22: Fotograma 'La estrategia del caracol' (1993) de Sergio Cabrera.

Y en cuanto a formación, instituciones como la Universidad Nacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Taller 5, se involucran con la creación de los primeros programas profesionales para la producción de cine. Se cuenta con películas como **'La Gente de la Universal'** (1994) de Felipe Aljure; **'Diástole y Sístole'** (1999) de Harold Trompetero; **'Kalibre 35'** (2000) de Raúl García, vinculadas al cine de la ciudad, que quedan como referentes para entender las dinámicas que empleaba el cine de finales de los 90.

En la actualidad, Bogotá como capital del país es un referente importante si se habla de cine, debido a que es una ciudad que a lo largo del tiempo ha albergado los avances más significativos en cuanto a escribir, realizar, comercializar y enseñar sobre cine, consolidando la industria nacional cinematográfica con las principales oficinas en esta ciudad, al igual que

festivales como **'Bogoshorts'**; **'Festival de Cine de Bogotá'**; **'Festival de Cine Independiente de Bogotá - INDIEBO'**; **'Festival Internacional Film Festival – BIFF'**; **'Festival de Cine Colombiano al Campo – SIEMBRAFEST'**; **'Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – Bogotá'**; **'Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle – FICICA'**; **'Festival Internacional de Cine Independiente de Bogotá - FECIBOGOTÁ'**; **'Festival Itinerante de Cine Infantil'**; entre muchos otros que se realizan en la ciudad, al igual que eventos de mercadeo de cine como **'Bogotá Audiovisual Market – BAM'** como elementos de la filmografía nacional que surgieron desde la ciudad, gracias a pioneros de la industria.

Y en donde se contó después con producciones que reflejaban las realidades sociales desde la capital del país, llegando así a películas como **'Satanás'** (2007) de Andi Baiz; **'La Sociedad del Semáforo'** (2010) de Rubén Mendoza; **'La Playa D.C.'** (2012) de Juan Andrés Arango; **'Gente de bien'** (2015) de Franco Lolli; **'Las Tetas de mi Madre'** (2015) de Carlos Zapata; **'Noche Herida'** (2017) de Nicolás Rincón Gille; y **'La Defensa del Dragón'** (2017) de Natalia Santa.

Imagen 23: Afiche oficial de las películas: 'Satanás' (2007); 'La Playa D.C.' (2012); y 'Gente de bien' (2015)

De igual manera, se enfoca en fortalecer los procesos de formación a nivel nacional, y la preservación de la memoria histórica del cine, con instituciones como la '*Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano*' o en la '*Cinemateca Distrital*', pasando en cuestión de producciones desde el formato corto en documental, a producciones de ficción en largometrajes, en donde el sector televisivo se encuentra bien posicionado y se vincula a la cinematografía.

Destacándose como ciudad en el fomento de espacios propicios no solo de preservación sino también de proyecciones locales, nacionales e internacionales que se encuentran ligados a la industria cinematográfica colombiana en crecimiento.

1.3.2. Cali

Cali ha contado con importantes avances en el cine a nivel nacional, ubicándose como una de las ciudades con gran producción de material audiovisual, y que ha apostado por referenciar en la pantalla historias que se gestan en el Valle de una manera propia, con narrativas diferentes y dejando legados significativos que contribuyan a la formación de industria nacional.

Luego de la llegada del cine al país, Cali conoció el cine después de ciudades principales como Barranquilla, Bogotá o Medellín. Así, las primeras proyecciones dejaban en evidencia la vida fuera del país, con la cotidianidad del día a día en países como Francia o Estados Unidos, y eran esas imágenes las que conquistaban el público colombiano.

Pese a la evolución que iban teniendo las historias y la influencia que las proyecciones y sus actores tenían en los colombianos, Cali como ciudad empezó a cuestionar la relevancia de adoptar historias que no les pertenecían, buscando así, cómo representar sus propios contenidos con los paisajes que se encontraban en el Valle del Cauca. A ello se sumó eventos trascendentales para el departamento, como la inauguración hacia 1910 de la planta eléctrica de Cali, y el funcionamiento del tranvía entre Puerto Mallarino y el centro de la ciudad, debido a la concentración comercial en la región, -actividad que permitió la creación de infraestructura para el desarrollo de la ciudad, que con el paso del tiempo incrementó las posibilidades de comercio por las vías que se abrieron en la ciudad y el departamento hacia 1915-.

Con el avance en el ámbito comercial, los empresarios se involucraron con la proyección de películas, y se conoce '**Cine Universal**' y '**Cine Olympia**' como parte del '**Teatro Olympia**' ubicado en la ciudad de Bogotá, sin embargo, fue la primera empresa '**Cine Universal**' la que construyó su propio teatro en 1914 en donde se pudo continuar con las proyecciones, y en donde se editaron revistas por parte de las dos empresas con el fin de promocionar las películas presentadas junto con información relevante en el cine a nivel mundial.

Ante el paso importante que generó el cine hacia 1918 y las políticas de distribución manejadas por '**La Empresa de Películas Nacionales Di Doménico Hnos. y Cía**', en Cali se instala Donato Di Doménico, de ello se conoce la proyección de '**Círculo rojo**' en el '**Salón Universal**', la participación en la edición de la revista '**El Cinematógrafo**', y la creación del '**Teatro Colombia**' en 1927 inaugurada con la película '**Los últimos días de Pompeya**'.

A su vez, se suman a la historia del cine en la ciudad, proyectos como '**María**' (1922) -adaptación de la novela homónima de Jorge Isaacs- convertida en el primer largometraje argumental que se registra en la historia de la ciudad, seguido de '**Garras de Oro**' (1926) como la primera película colombiana con fotogramas pintados a mano, y por supuesto '**La Gran Obsesión**' (1955), como la primera producción filmada a color en toda Suramérica.

Después de la aceptación del público con la película, se crean en la ciudad empresas cinematográficas como '**Colombia Film Company**' hacia 1923, y filman películas como '**Suerte y azar**' (1925); y '**Tuya es la culpa**' (1926) de Camilo Cantinazzi, al igual que acontecimientos como el terremoto que enfrentó la ciudad en 1925, dejando registros sobre la ciudad y lugares emblemáticos destruidos como 'La Ermita'. Así, las películas contaron con gran éxito en Cali y el departamento del Valle del Cauca, sin embargo, a nivel nacional no fueron aceptadas de igual forma por el público. Y es para 1927, que la empresa llega a su fin con el cortometraje '**Tardes Vallecaucanas**' ante la amenaza que representaban producciones extranjeras con las que era difícil la competencia desde el ámbito comercial.

Ya para la década de los 30 y con los cambios que había enfrentado la ciudad en cuestión de habitantes y el crecimiento de la misma, Cali contaba con teatros como '**Teatro Colombia**'; '**Teatro Cali**'; '**Teatro Municipal**', entre otros más, para incentivar la diversión y la ocupación del tiempo libre de los nuevos obreros que llegaban a la ciudad a trabajar en las grandes empresas azucareras del Valle. Logrando que así, para la década de los 40 el cine estuviera ligado como medio para noticias, realizando comerciales para el fomento del turismo en la zona.

Por otra parte, la historia del cine en Cali sin duda se sitúa con mayor fuerza en los años 70, con la influencia que genera el conocido '*Grupo de Cali*', iniciando con la creación del cineclub en el '*Teatro San Fernando*' contando con películas como '***Cali, ciudad de América***' (1972) de Diego León Giraldo y '***Oiga Vea***' (1971) por Luis Ospina y Carlos Mayolo, en donde se empiezan a gestar producciones locales que abordan problemáticas sociales, de gran impacto a nivel nacional.

Pues como se conoce, en los años 70 el país enfrentaba un caos a nivel social, y en Cali gracias al cine se toman diferentes lugares de la ciudad para ver, analizar y escribir sobre él en un cineclub que más adelante se conocería como '***Caliwood***'. Así, este grupo se caracterizó por hacer una fuerte crítica a las formas de producción, transformando el cine comercial que se enfrentaba en todo el país para esos años, como una herramienta para el fortalecimiento cultural de la zona.

El '***Grupo de Cali***', conformado por Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez y Patricia Restrepo, con intereses muy particulares en cuanto a lo que sucedía con el cine, se dedicaron expresar a través de él y la escritura del mismo, la importancia de establecer un diálogo crítico entre múltiples miradas al cine de las décadas de los sesenta y setenta.

*"El Cine Club de Cali tiene su antecedente más inmediato en el Cine Club del TEC (Teatro Experimental de Cali), del que estaba encargado Andrés Caicedo hacia 1970. Luego el Cine Club cambia su sede a la Ciudad Solar y posteriormente al Teatro San Fernando."*²⁵

²⁵ [En línea] Luis Ospina, '***Cine Club de Cali***' [Consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: <https://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/cine-club-de-cali/>

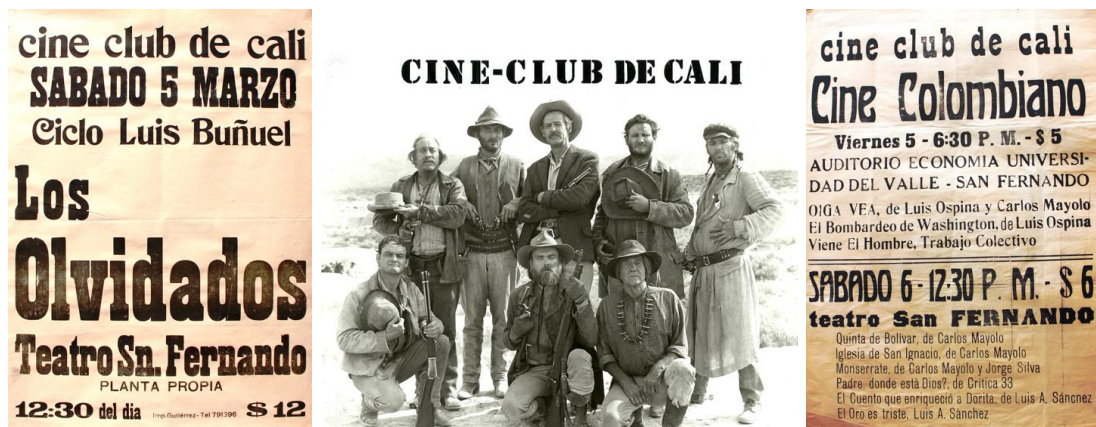

Imagen 24: Volantes de programación del 'Cine club de Cali'

Ante la 'Ley del sobreprecio' que surge entre 1972 y 1974 Luis Ospina y Carlos Mayolo como reflexión cinematográfica, exponen en sus proyectos lo que denominaron '**porno-miseria**' como la explotación de imágenes tercermundistas que buscaban ganancias con la miseria y pobreza en países como Colombia, utilizada como una herramienta comercial y principal búsqueda de reconocimiento en festivales europeos. Como ellos mismos lo denominaron:

“La miseria se convirtió en tema impactante y por lo tanto, en mercancía fácilmente vendible, especialmente en el exterior, donde la miseria es la contrapartida de la opulencia de los consumidores. Si la miseria le había servido al cine independiente como elemento de denuncia y análisis, el afán mercantilista la convirtió en válvula de escape del sistema mismo que la generó. [...] la miseria se estaba presentando como un espectáculo más, donde el espectador podía lavar su mala conciencia, conmovirse y tranquilizarse.”²⁶

²⁶ [En línea] Tierra en Trance, ¿Qué es la Porno-miseria? [Consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: http://tierraentrance.miradas.net/2012/10/ensayos/que-es-la-porno-miseria.html?fbclid=IwAR19ZhhHF9mUviB8KE9_WRZF2-0ujCHpL66sDPWZlbMZIEBBLW8iPO9TXME

Con '**Agarrando pueblo**' (1978), se evidencia el interés de proponer otro tipo de narrativas, desde una mirada personal que relataba la realidad de una ciudad como Cali, acercando el cine a historias reales en conflictos sociales que se podían evidenciar en todo el país.

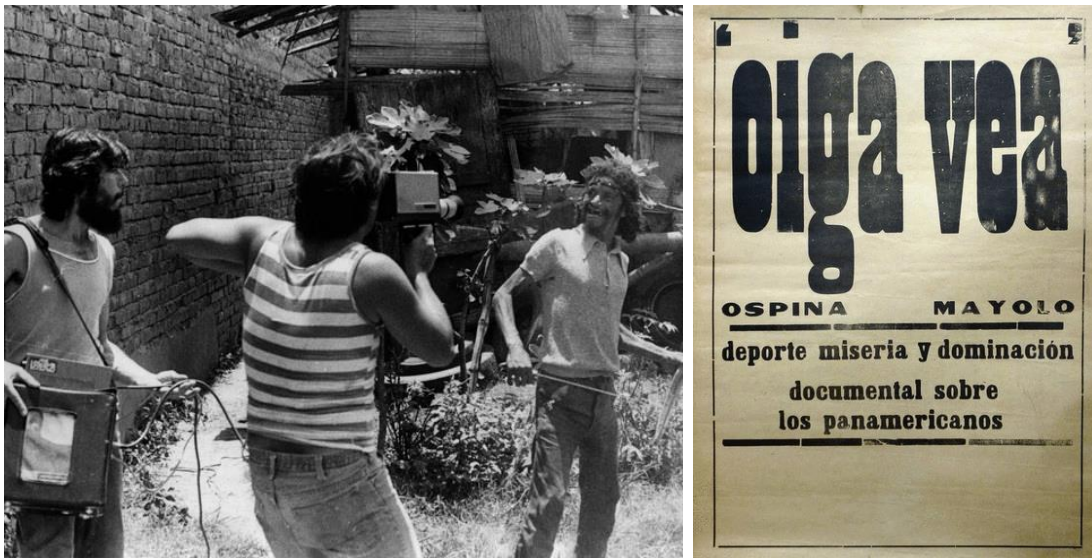

Imagen 25: Foto de ensayo: Fernando Vélez, Carlos Mayolo y Luis Alfonso Londoño en '**Agarrando pueblo**' y pastín del cortometraje '**Oiga vea**' Caliwood.

Y aunque Andrés Caicedo es considerado un pionero importante en la crítica de cine en Colombia y la formación de públicos, se dedicó a conocer e indagar sobre el cine y realizó muy pocos análisis sobre el cine colombiano, entre esos escritos, uno de los que se destaca es '**Oiga vea**' (1972), de Carlos Mayolo y Luis Ospina, aun así el análisis se centró en exponer la distancia entre cine y realidad que se vivenciaba para el cine de la década, retratando en las reflexiones la eficacia del cine documental, introduciendo el concepto de *cine marginal*, ante las producciones de ese tiempo con realizadores como José María Arzuaga, Marta Rodríguez, Jorge Silva, Carlos Mayolo y Luis Ospina.

Pues como él mismo mencionaba, *“la tarea del crítico es encontrar la forma de apreciar al máximo la diversión, y lograr, en últimas, que el espectador atento se divierta en la lectura de la exposición de argumentos.”*²⁷ Referentes que sin duda se destacaron en sus escritos.

Ante el proceso de escritura y reflexión cinematográfica en el país, **‘Secuencia crítica del cine colombiano’**, es uno de los aportes por parte de Carlos Mayolo y Ramiro Arbeláez en donde proponían abordar procesos, hechos, películas y acontecimientos que se habían realizado en Colombia, con el fin de construir una historia del cine colombiano. Sin embargo, todo concluyó en que es una tarea difícil, a causa de que abordar la escritura de la historia del cine en Colombia era difícil por la falta de fuentes primarias, debido a que no se contaba con un archivo que sirviera de base para entender las facetas que había tenido el cine colombiano a lo largo de los años.

Sin embargo, aunque no funcionaba la escritura de cine nacional respecto a su historia, en los años 80 con el apoyo de FOCINE, se incrementó la producción y diferentes personajes buscan el Valle como escenario para sus óperas primas, de las que se tiene registro **‘La virgen y el fotógrafo’** (1983) de Luis Alfredo Sánchez, **‘El Escarabajo’** (1983) de Lisandro Duque, **‘Pura Sangre’** (1982) de Luis Ospina, **‘Carne de tu carne’** (1983) y **‘La mansión de Araucaima’** (1986) de Carlos Mayolo, como contribución a la formación de la industria del país, y buscando suplir así sus propias necesidades como realizadores desde el lugar en el que se encontraban.

“En ‘Pura Sangre’, por ejemplo, hay una reconstrucción de la tradición oral, de la memoria popular, acudiendo a hechos como el crimen 10-15, o la

²⁷ Romero Rey, Sandro y Ospina, Luis. Andrés Caicedo Ojo a cine. Primera edición en Debolsillo: marzo, 2017. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. S. p. 37

leyenda que explicaba el origen del ‘monstruo de los mangones’. En ese caso su versión de los hechos trajo consecuencias más allá de la pantalla, detonando reacciones de personas o instituciones interesadas en negar o esconder, en los años ochentas, lo que la tradición oral sostenía de unos hechos acaecidos en los años sesentas.”²⁸

Imagen 26: Fotograma de la película 'Pura Sangre' (1982) de Luis Ospina. Y afiche de la película 'Carne de tu carne' (1983) de Carlos Mayolo.

No obstante, la distribución y exhibición del cine latinoamericano en Colombia era casi nula, llegando al punto que se conocían las películas por el trabajo de crítica que se hacía de cada una de ellas, que por haberlas visto.

A su vez, Andrés Caicedo, decía que la crítica cinematográfica debía tener la intención de acercar al espectador con las dinámicas empleadas en el cine, de tal forma que la lectura de ambas permitiera que se comprendieran los lenguajes técnicos y estéticos y cada espectador disfrutara de la película desde una mirada global y entendiera los ‘trucos’ empleados en el cine.

²⁸ Ospina, Luis. OIGA/VEA: sonidos e imágenes de Luis Ospina / Sandra Chavarro, Ramiro Arbeláez, Luis Ospina. -Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad de Valle, 2011. P. 378

De esta manera, *“La pasión de Andrés Caicedo por el cine forjó una cantidad considerable de obsesivos espectadores caleños, quienes poco a poco fueron convirtiendo las imágenes del celuloide en una parte fundamental de sus existencias. De este grupo de rebeldes, con o sin causa, se fue formando un equipo de personas que, con afinidades más o menos comunes, constituyeron un colectivo cuyo propósito central fue el de producir, con progresiva frecuencia, películas de las cuales se revelaba la imagen escondida y olvidada de la ciudad de Cali”*²⁹

En ese sentido, resaltando la influencia de Andrés Caicedo desde la crítica cinematográfica, Sandro Romero Rey y Luis Ospina, recopilaron la mayoría de los escritos de películas en el libro ‘Ojo al cine’ Andrés Caicedo, como evidencia del gran potencial de Caicedo y la difícil inclusión de textos de crítica de cine en medios convencionales del país, así la historia que cuenta el libro se convierte en fuente inagotable de la historia del cine en Cali. incluso, *“Hoy por hoy, a Andrés Caicedo se lo analiza, se le rinde culto, se habla una y otra vez de sus libros, se lo cita y se lo mitifica.”*³⁰

Finalizando la etapa del ‘Grupo de Cali’, los principales involucrados dejan de lado la producción cinematográfica y se dedican a la televisión, incluso dejando el Valle y trasladándose a la capital del país. Y se obtiene como reflexión que el aporte del ‘Grupo de Cali’ fue trascendental para el cine nacional, considerando que no solo incursionaron con una mirada crítica en la revista ‘Ojo al Cine’ sino que también en sus producciones se evidenciaba la propuesta que hacían ante la ‘Ley del sobreprecio’ con la que no estaban de acuerdo, dejando claro que, la importancia de la formación radicaba en

²⁹ Romero Rey, Sandro y Ospina, Luis. Andrés Caicedo Ojo a cine. Primera edición en Debolsillo: marzo, 2017. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. S. p. 17.

³⁰ Ibid., p. 20.

la participación del cineclub, y la práctica en cada proyecto que realizaban, buscando narrar historias que se ignoraban en la cotidianidad y aquellas que difícilmente llegaban a la televisión, porque tenían un estilo propio que evidenciaba la idiosincrasia del Valle.

Sin embargo, Cali pasó por varios cambios, y finalizando la década del 80, se contó con el canal regional de televisión '**Telepacífico**' en donde sobresalieron los documentales y la formación universitaria, con ellos, surge '**Rastros y Rostros**' en 1988, un programa documental que fue emitido hasta el año 2000, con el objetivo de generar un análisis y reflexión para el sector audiovisual, apostando por la identidad y la memoria de la región como parte del proyecto de Regionalización de la Televisión Colombiana. Uno de los proyectos que también influyó en la formación audiovisual del país y que nació desde esta ciudad. Actualmente esta serie cuenta con un formato en DVD parcialmente restaurado, y se continúa con un modelo casi igual al emitido en los 80.

Imagen 27: Colección audiovisual 'Rostros y Rastros' (1988).

'Rostros y Rastros' creo para Cali una imagen de sí misma, tomando historias con gente del común, al igual que actividades representativas de la ciudad, que no contaban con la programación y de los que poco se hablaba en la televisión colombiana, la serie dejó en evidencia la idiosincrasia de la ciudad desde una narrativa bien lograda.

*"Ese contexto, en el que el documental parecía casi un intruso en la escasa programación de la pantalla chica nacional, que Óscar Campo y otros maestros de la Univalle que celebraban el reciente nacimiento de la programadora UvTv comenzaron a acariciar la idea de un espacio en nuestra televisión regional dedicado al género documental."*³¹

A nivel nacional, los realizadores se enfocaron en los documentales, debido al cierre de FOCINE, y que no se contara con ayudas gubernamentales para financiar las películas.

Ya para la década de los 90 las salas de cine que se conocían fueron cerrando y se pasó a un cambio en donde el 'multiplex' empezaba a invadir la ciudad, pues ya no se contaba con una sala para ver cine, sino que se pasó a un centro comercial que albergaba varias salas. En la actualidad hay más de 50 salas de cine ubicadas en la ciudad, en donde se puede acceder a varias programaciones con el fin de complacer los diversos gustos del público.

En el 2008 se fundó **'Caliwood, el Museo de la Cinematografía'** que tenía como objetivo conservar la colección de equipos fotográficos y cinematográficos representativos de la historia del cine en la ciudad, y planteaban la importancia de contar con un estudio cinematográfico para

³¹ [En línea] El País. *'Rostros y Rastros'* [Consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/reviven-los-recuerdos-del-programa-rostros-y-rastros.html>

construir sets de filmación permitiendo acercar a las nuevas generaciones a un cine más accesible y posible para Cali y las historia que quiere contar.

Sin embargo, con la evolución que enfrentaba Cali, teniendo presente que a nivel histórico el Valle se había destacado con importantes aportes a la cinematografía colombiana, surge una nueva generación que decide apostar por las narrativas del nuevo cine que se empezaban a gestar desde la sucursal del cielo. Así, aparecieron personajes como Carlos Moreno, Diego Ramírez, Carlos Palau, Óscar Ruiz, Jorge Navas, William Vega, Johnny Hendrix, entre otros que lograron contribuir con sus primeros proyectos y demostrar que como ciudad se va transformando y no deja de lado el cine.

Imagen 28: Afiche oficial de las películas, 'Perro come Perro' (2008) de Carlos Moreno; 'La Tierra y la Sombra' (2015) de Cesar Acevedo; y 'La Sirga' (2012) de William Vega.

En la actualidad, las nuevas generaciones han demostrado que Cali es un escenario importante para la cinematografía nacional, con las narrativas expuestas y el estilo que están proponiendo en cada uno de sus trabajos audiovisuales. Se destacan así, producciones como '**Perro come perro**' (2008) de Carlos Moreno; '**El vuelco del cangrejo**' (2010) de Óscar Ruiz Navia; '**La sirga**' (2012) de William Vega; '**La Tierra y la Sombra**' (2015) de

César Acevedo; **‘Todo comenzó por el fin’** (2016) de Luis Ospina; **‘Siembra’** (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano, **‘Oscuro Animal’** (2016) de Felipe Guerrero, entre otros más que siguen trabajando y creyendo que la producción desde Cali es posible.

De igual manera, la ciudad cuenta con eventos que apuestan porque las producciones locales y nacionales tengan espacios en los que se pueda aprender y reflexionar en torno al cine, entre ellos se menciona el **‘Festival de Cine Universitario’**, el programa **‘Videonautas’** al igual que la revista de crítica cinematográfica **‘Visaje’**, sin olvidar uno de los eventos más importantes con el que cuenta la ciudad, el **‘Festival Internacional de Cine de Cali’**, al igual que espacios de formación como los festivales que se llevan a cabo en la ciudad, tales como el **‘Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali -FINCALI’**; **‘Corto Circuito – Festival de Cortos Latinos de NY en Cali’**; **‘Festival de Cine Cortos de Cali’**; entre otros también destacados.

De esta manera, la ciudad sigue vinculada con el cine, algunos de los personajes que lo fortalecieron en décadas pasadas se involucran con actividades culturales que permiten el desarrollo de la ciudad desde la memoria histórica y la visibilización de la cultura desde el cine. Y en la actualidad se cuenta con proyectos que buscan fortalecer la industria colombiana e incentivar la producción de más piezas audiovisuales, en donde se involucren los jóvenes talentos principalmente que se forman en escuelas de cine de la ciudad y del país, que llegan al Valle del Cauca, en búsqueda de representar sus historias.

“El mundo del cine es tan variable como la vida misma”³²

³² Romero Rey, Sandro y Ospina, Luis. Andrés Caicedo Ojo a cine. Primera edición en Debolsillo: marzo, 2017. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. S. p. 21.

1.3.3. Medellín

Es en Medellín hacia 1924 que se construye el primer teatro, 'Junín' construido por Gonzalo Mejía, en donde se inauguró con la película italiana 'La Sombra', y fue el encargado también de producir al siguiente año '**Bajo el cielo antioqueño**' (1925) dirigida por Arturo Acevedo Vallarino, al igual que la película '**La tragedia del silencio**' (1924).

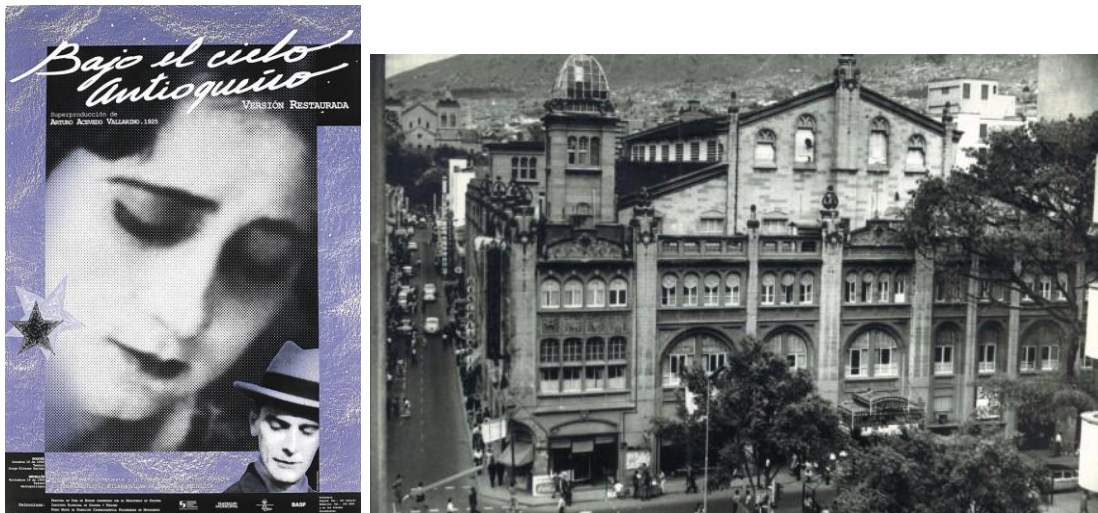

Imagen 29: Afiche oficial de 'Bajo el cielo antioqueño' (1925) y Teatro 'Junín' (1924)

Asimismo, la creación de los cineclubes cumple una función importante en la formación de audiencias, registrándose en 1951 el primer cineclub a cargo de Camilo Correa y Darío Valenzuela, que funcionó dos meses debido a una censura por parte de la iglesia, sin embargo, luego de un tiempo volvió a abrir sus puertas al público, en donde personajes como Luis Alberto Álvarez, García Márquez, Álvaro Mutis, Álvaro Sanín y Víctor Gaviria fueron parte de este.

Lo anterior incentivó la participación de otras personas interesadas en el cine y que deciden abrir tiempo después, cineclubes en la ciudad con el nombre de '*Cine Club de Medellín*'; '*Cine Club Mundo Universitario*'; '*Cinemateca El Subterráneo*'; '*Cine club Ukamaú*'; '*Cine Ojo*' al igual que la aparición de las salas de arte y ensayo del *Museo de Arte Moderno de Medellín*, la *Cinemateca Museo de Antioquia* y el *Centro Colombo Americano*, como espacios para conocer y reflexionar en torno al cine

La ciudad trató de suplir la necesidad del cine y sus espectadores, incrementando de esta manera los teatros, y la influencia de ir cine para conocer las historias, respondiendo de esta manera a la demanda que el mismo público solicitaba. En vista de que hacia los años 40 la ciudad enfrentaba un periodo de crecimiento poblacional, en donde los trabajadores de las fábricas que iniciaban en la ciudad requerían lugares de descanso y ocio.

Como lo menciona el docente de la Universidad Nacional, Luis Fernando González: "*Fue una de las décadas con mayores tasas demográficas. Era la época del conflicto y la violencia bipartidista en Colombia y había altos grados de migración*".³³ De esta manera, la asistencia a teatros de la ciudad se había convertido en una de las actividades de mayor preferencia por los habitantes, que se debió al aumento de teatros en la ciudad, que para 1951 contaba con 27 teatros ubicados en el centro de la ciudad principalmente.

En un contexto histórico se cita a Germán Franco Díez y su libro '*Mirando solo a la tierra: cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930)*' en donde se presenta la historia del cine en la ciudad y el cambio importante

³³ [En línea] El Colombiano. Medellín, toda una vida de película. [Consultado: 04 de junio de 2018] Disponible en internet: <https://www.elcolombiano.com/cultura/medellin-toda-una-vida-de-pelicula-DY8661216>

que se presentó al adoptar el cine y sus historias como parte del público y de las dinámicas de la gente y su ciudad.

Sin embargo, con los cambios que enfrentó, la vida cinematográfica que se destacaba de la ciudad tuvo un cambio importante también en su historia, debido a que se pasó a la destrucción de algunos teatros, afectando así el consumo de cine por parte de los habitantes, pues en 1967 el teatro 'Junín' es demolido, y se construye entonces el 'Edificio Coltejer', emblema del progreso en la ciudad.

Sin embargo, según relata el escritor Víctor Bustamante en su novela autobiográfica 'Medellín, cine y cenizas': *“era un Centro que tenía una vida brillante y culturalmente cinematográfica. Había la posibilidad de leer en el café Versailles la programación de cine en EL COLOMBIANO, y se podía escoger entre muchas salas y películas. Lo curioso era que cada teatro tenía su peculiaridad. “El Cid tenía películas de éxito y familiares. El Libia y el Odeón eran para públicos más intelectuales. En el Guadalupe y el Sinfonía proyectaban cine erótico. El Radio City y el Guayaquil, tenían películas de pistoleros”*³⁴

Sin embargo, gracias al trabajo investigativo del periodista Óscar Montoya, se tiene que en las décadas del 80 y 90, Medellín, enfrentó una decadencia en los cines del Centro de Medellín, teniendo presente que fue una época en la que el cine a nivel nacional se vio afectado y Medellín no fue la excepción, comentando que: *“La aparición de todos los artilugios electrónicos, la televisión a color a finales de los 70, el Betamax, el VHS, el DVD, hicieron que la gente se refugiara en sus casas”*³⁵ algo que afectó el cine como se

³⁴ Ibid., Disponible en internet: <https://www.elcolombiano.com/cultura/medellin-toda-una-vida-de-pelicula-DY8661216>

³⁵ Ibid., Disponible en internet: <https://www.elcolombiano.com/cultura/medellin-toda-una-vida-de-pelicula-DY8661216>

venía dando a conocer en la ciudad, y que al igual que el resto del país, se pasó a la comercialización en salas multiplex, ubicadas en centros comerciales y zonas con mayor afluencia de público, como parte del modelo de crecimiento de ciudad en donde los empresarios se vincularon.

Pero sin duda, al hablar de cine en una ciudad como Medellín, se remite en los años 90 la influencia generada por Víctor Gaviria y su filmografía, que repercutió en el cine nacional, al igual que a nivel internacional, en donde la participación de primeras películas como *'Rodrigo D: No Futuro'* (1990); o *'La vendedora de rosas'* (1998) tuvieron cabida en festivales internacionales y demostraron que el cine podía convertirse en una herramienta de crítica social en Colombia.

Imagen 30: Afiche oficial de las películas, 'Rodrigo D. No Futuro' (1990); y 'La vendedora de rosas' (1998).

“El cine es más que un medio, es un espacio de encuentro, un acto de magia y un mito que marcó a los pobladores”³⁶ según comenta el investigador Germán Franco.

Imagen 31: Afiche oficial de las películas, 'Sumas y restas' (2005); 'Rosario tijeras' (2005); y 'Apocalipsisur' (2007).

Sin embargo, la violencia registrada en los años 80 y 90 de la que Medellín fue testigo, se convirtió en las realidades sociales que a través del cine se empezaron a conocer, porque logró permear a los jóvenes de la época, generando de esta manera un referente para lo que se conocería como cine nacional por las temáticas que abordaba, producciones como **'La virgen de los sicarios'** (2000) llevada al cine gracias al director francés Barbet Schroeder, es una adaptación de la novela homónima del escritor antioqueño Fernando Vallejo, en donde se narra una ciudad inmersa en guerra, mafias y violencia; **'Sumas y restas'** (2005) de Víctor Gaviria, es planteada como una mirada sociológica al narcotráfico y violencia del país; **'Rosario Tijeras'** (2005) dirigida por el director de cine mexicano Emilio Maillé, basada en el libro homónimo escrita por Jorge Franco, de la que también se hizo una serie de televisión, y convertida en uno de los referentes del cine producido en

³⁶ Diez, Germán Franco, *Mirando solo a la tierra: cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930)*. Primera edición. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013. p. 22.

Antioquia; y **'Apocalipsur'** (2007) de Javier Mejía, dejan entrever una realidad que enfrentó esta ciudad, que aunque no fue muy bien recibida, no puede ser olvidada.

En el año 2017, se da inicio a la conservación del patrimonio fílmico del país desde la *'Cinemateca Municipal de Medellín'*, a cargo de Víctor Gaviria, en conjunto con la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, gracias al aporte que han dejado sus producciones en el cine nacional, enfocándose de igual manera en el trabajo conjunto con otros espacios de la ciudad además del teatro *'Lido'* en donde funciona la Cinemateca, para un proceso articulado de reconocimiento del sector audiovisual en la ciudad, teniendo presente la necesidad de preservar la memoria cinematográfica de la capital antioqueña.

De igual manera se cuenta con festivales realizados en el departamento de Antioquia, tales como **'Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín – FICME'**; **'Festival de Cine Colombiano de Medellín'**; **'Festival de Cine de Santa Fé de Antioquia'**; **'Festival de Cine Kunta Kinte'**; **'Festival Pantalones Cortos'**; **'Medellín International Film Festival - MIFF'**; **'Festival de cine de Jardín'**; entre otros, celebrados principalmente en la ciudad.

Actualmente la ciudad tiene una importante participación en la cinematografía nacional, se ha contado recientemente con productos como **'Carta a una Sombra'** (2015) y **'The Smiling Lombana'** (2019) de Daniela Abad; **'Jericó, el infinito vuelo de los días'** (2016) de Catalina Mesa, **'Eso que llaman amor'** (2016) de Carlos Cesar Arbeláez, **'Los Nadie'** (2016) de Juan Sebastián Mesa, **'La Mujer del Animal'** (2017) de Víctor Gaviria, **'Matar a Jesús'** (2018) de Laura Mora.

Imagen 32: Afiche oficial de las películas 'Carta a una Sombra' (2015); 'Jericó, el infinito vuelo de los días' (2016); y 'Matar a Jesús' (2018) de Laura Mora.

Posicionando así la ciudad como parte de la industria creciente de cinematografía en Colombia, apostando también por la generación de espacios que permitan la reflexión y el análisis frente a la narrativa audiovisual, y las dinámicas de producción, sin dejar de lado la práctica de crítica cinematográfica que tiene un auge importante en la ciudad.

1.3.4. Popayán

La producción cinematográfica en Popayán y en el Cauca tiene como base la necesidad de expresar y representar a través del audiovisual –como herramienta de reconstrucción cultural-, la historia y la memoria que se ha construido durante varios años en esas tierras, albergando testimonios, leyendas, tradiciones y demás, de rebeliones, imposiciones y atropellos contra la identidad de los caucanos, historias que son desconocidas por las nuevas generaciones y por personas interesadas en indagar en la historia y

producción cinematográfica a nivel local; en especial, de cómo se ha ido conformando en un entorno ajeno que desconoce lo propio y se hace partícipe de otro tipo de muestras culturales.

Popayán se instaura como una ciudad soñadora, con varias propuestas para representar, pero con poco apoyo tanto económico como por parte de la población local en cuanto a las propuestas estéticas diseñadas para contribuir en el cine con historias presentes en la región. Considerando que *“el cine es la posibilidad que tiene la gente de conocer otras culturas, de realimentar esas otras visiones de mundo y de la vida con la realidad propia”*³⁷ según comentó hace algunos años José Raúl Ordoñez -coordinador del Centro Cultural Bolívar-.

De esta manera, el cine y su industria buscan abrir sus enfoques a diferentes áreas en donde no solo se llega a hacer cine, sino que también se escriba de él. Así, Popayán cuenta con la influencia del **‘Festival de Cine Corto de Popayán’**, convertido en un espacio que se ha venido configurando como único lugar de encuentro de exhibición de cortometrajes netamente nacionales, diferenciándose así, de otros festivales que tienen un renombre importante a nivel nacional e internacional que manejan el formato de cortometrajes. De esta manera, logra instaurarse como un evento cultural trascendental dentro de la cultura payanesa, que permite la visibilización de un aporte diferente al de la violencia característica de la zona. Así, el cine logra implantarse como una herramienta sólida que brinda a los jóvenes -visitantes y locales- una alternativa diferente de ocupar los espacios de la ciudad, en pro tanto del cine como del abordar las temáticas sociales que se vivencian. Dándole así, un renombre importante a la ciudad.

³⁷ Pérez, G., y Potes, O. (2001). LA CIUDAD EN EL ESPEJO. [Documental]. Popayán, Colombia. Universidad del Cauca Televisión. 52 minutos.

Como recuento de la historia cinematográfica de esta ciudad, se dice que los payaneses conocieron la llegada del cine con películas de México y Estados Unidos principalmente, adoptando comportamientos, modas y estilos de vida que en los años 50 se catalogaba como una de las mayores actividades realizadas por los jóvenes, actividad que les permitió abrir perspectivas ante lo que consumían y los llevó a generar sus propios contenidos cinematográficos –aún sin el conocimiento previo-, en donde Popayán y las problemáticas sociales que enfrentaban, eran el escenario principal.

Y de la misma manera en que llegó el cine a la ciudad, gracias a personas externas, se mostró el día a día de los payaneses; como la primera producción documental realizada por el extranjero Andrew H. Whiterford en 1963 '*Popayán y Queretaro*'; en donde se retrata más que la cotidianidad de la vida en la ciudad, las principales razones de una Popayán arraigada al pasado y negada a cambios modernos, desde una visión antropológica ante el análisis que realizó Whiterford de la ciudad.

Con la intención de registrar los cambios sociales a los que se enfrentó la ciudad tras el terremoto de 1983, las historias y producciones de ficción que se crearon desde ahí, marcarían un hito en la historia cinematográfica de la ciudad.

Sumado a ello, la actividad cineclubista en la ciudad, dio paso a que espectadores amantes del cine utilizaran los teatros de la ciudad para realizar actividades, revistas, publicaciones periódicas y apreciaciones sobre las películas que eran traídas de otras ciudades como Cali y Bogotá, con el fin de incentivar el interés por el cine en la ciudad, y esa necesidad por narrar con imágenes las historias de los mismos payaneses.

El ‘*Teatro Bolívar*’, es un lugar que se destacó por la influencia que generó en la ciudad y sus habitantes, como una sala alterna de exhibición de películas, permitiendo un acercamiento al cine y posibilidades de análisis y cuestionamientos sobre el mismo; por ello, se desarrollaron boletines de crítica de cine ‘*Boletín Lumiere*’ que se referencian como antecedentes importantes en la década de los 90, como un aporte importante para el cine local y lo que sucedía con él a nivel local, nacional y mundial, bajo la mirada de un grupo de personajes que cuestionaban lo relacionado a la cinematografía como un aporte a la cultura del cine colombiano.

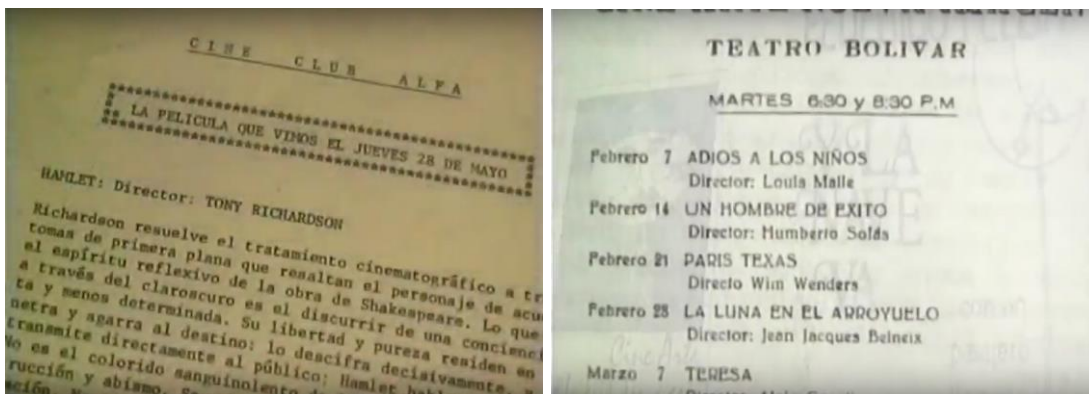

Imagen 33: Programación del ‘Cine Club Alfa’.

Nelson Osorio decidió tomar la iniciativa con producciones como ‘*Por un mal camino*’ (1986); o ‘*Marcando Calavera*’ (1999) (*). De igual manera, el director Lisandro Duque con un taller de realización cinematográfica en la ciudad; Guillermo Pérez con ‘*Crisalida*’ (1990), y Carlos Illera con el video argumental ‘*Occidente*’ (1991), se convirtieron en los referentes historiográficos de cine en la ciudad, narrando las historias de la periferia con jóvenes y mujeres que recreaban personajes con vidas similares a la de los protagonistas; enfocando la narrativa audiovisual en la estética popular del sur occidente de Popayán, por la influencia que en los años 90 presenciaban

* Primera película de ficción, que cumple con los parámetros de un largometraje.

de temáticas abordadas en producciones cinematográficas de directores como *Víctor Gaviria*. Durante esos años, se incentivó la producción de cortometrajes de ficción, que reflejaban a nivel social, lo que estaba sucediendo en la ciudad.

Imagen 34: Fotogramas de 'Occidente' (1991) de Carlos Illera, y 'Marcando Calavera' (1999) de Nelson Osorio.

Sin embargo, Desde que se fundó la Facultad de Comunicación en la *Universidad del Cauca* y se buscó hacer el enlace con la producción cinematográfica enfocada al documental, las dinámicas de realización cambiaron para la ciudad, que se enfocó en la producción de documentales, ahondando en historias de la región, fomentando la producción significativa de cine y la participación creativa de las formas de repensar la imagen con historias de la ciudad y el departamento.

Y cómo lo menciona Carlos Álvarez, "*La opción documental, que como es sabido, representa una salida expresiva inmediata ante la falta de recursos técnicos y económicos, ausentes en países sin industria establecida*"³⁹ Popayán, y las nuevas producciones desde este formato, permitieron que se identificaran las necesidades que como industria requerían de soluciones para consolidar el cine que se empezaba a gestar.

³⁹ Álvarez, Carlos. *Sobre Cine Colombiano y Latinoamericano*. 1ª Edición 1989. Universidad Nacional de Colombia. A.A. 1490 Bogotá – Colombia. p. 7.

Algunos ejemplos de lo que ha sido la producción documental en el Cauca se deben a la influencia generada por el trabajo de *Kike Campo* y *Oscar Potes* desde la facultad de Comunicación Social de la *Universidad del Cauca*, desde donde se han gestado proyectos que develan el interés por narrar las historias del departamento desde el documental. '**Las rutas del yagé**' (2010) por *Alex López*, son muestra del alcance generado por proyectos documentales que tuvieron proyección nacional y llegaron a festivales internacionales.

Imagen 35: Fotograma 'Las rutas del Yagé' (2010) de Alex López.

De igual manera, desde el '**Festival de Cine corto de Popayán**' actualmente, se tiene presente el espacio '*Cauca DeMuestra*', como una ventana de exhibición para productos locales en donde la facultad de Comunicación Social ha participado con proyecciones como: '**Ciudad Boomerang**' (2012) de *Andrés Arará*, *Mónica Molina* y *David Bucheli*; '**Urban Control**' (2009) y '**Panorama**' (2016) de *Miller Muñoz*, y '**Ritmos Urbanos**' (2014) de *Camila Vivas*, como la oportunidad para ver la producción

audiovisual no solo de historias del departamento, sino también de imaginarios urbanos de la ciudad, abordados por jóvenes realizadores que se suman al querer narrar desde lo estético aquello que encuentran y perciben de los espacios de ciudad. Pues con “*Producciones diversas como el Cauca, provenientes de los procesos académicos, independientes, de productoras, televisivos y comerciales que demostrarán la gran capacidad de producción y la creatividad del sector audiovisual en el departamento.*”⁴⁰ Se pretende incentivar a todos aquellos que hacen parte del campo audiovisual, a contar historias, realidades o inconformidades a través del cine.

Imagen 36: Fotograma 'Ciudad Boomerang' (2012) de Andrés Arará, Mónica Molina y David Bucheli.

Lo anterior es sin duda una muestra del potencial evidenciado en una ciudad como Popayán, pero sobre todo un creciente interés por explorar las historias del departamento mediante el cine, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la cultura audiovisual y lo que propone para narrar la

⁴⁰ [En línea] Festival de Cine Corto de Popayán, Caca DeMuestra. 2018. [Consultado: 20 de octubre de 2018] Disponible en internet: <https://www.festicinepopayan.com/convocatoria-2018/cauca-demuestra/>

ciudad desde diferentes miradas que abordan los espacios en busca de una reconstrucción de ciudad. De esta manera se convierte en una historia que se sigue escribiendo. Es por eso imprescindible la recopilación de datos históricos para preservar la memoria de una cultura payanesa que lleva consigo los cambios sociales a los que ha sido sometido por diferentes adversidades, y que se desconocen por las nuevas generaciones.

Popayán, cuenta con antecedentes importantes en la producción cinematográfica, permitiendo entender que como ciudad intermedia se suma a la industria naciente nacional, y que busca aportar al arte y la cultura colombiana. En la actualidad se destacan producciones valiosas que han apostado por representar historias desde la ficción, utilizando paisajes del Cauca como completo de la narración, reconociendo que el cine nacional cuenta con diferentes estímulos que hacen posible la realización de productos que, aunque se trabajen desde la ficción no pierden sus antecedentes históricos, importantes para el departamento.

La apuesta es realizar películas de calidad, valiosas desde lo estético y lo técnico, pertinentes y significativas desde lo social, teniendo en cuenta que el cine es una herramienta poderosa y en Colombia toma fuerza cuando se reflejan pensamientos y aportes contundentes, que generan polémicas en los espectadores frente a la sociedad en la que se vive, tomando medidas al respecto para cambiar ideologías y tener la posibilidad de soñar con un futuro diferente, un cambio posible, generado por nosotros mismos.⁴¹

⁴¹ Oviedo. Leydy. Artículo: Una Radiografía A La Historia Cinematográfica De Popayán. Escópica – Revista de Comunicación Social, Imagen y Cultura. Fundación Universitaria de Popayán. Programa de Comunicación Social. Popayán, Cauca, Colombia. Edición 4. marzo de 2018 – marzo de 2019. Impresión: abril 2019. ISSN: 2346-2280.

“La cinematografía colombiana ha indagado casi un siglo en nuestra razón de ser. Esa búsqueda es un compendio de imágenes y sonidos sobre nuestra geografía y nuestra historia”⁴²

⁴² Museo Nacional de Colombia. ¡Acción! Cine en Colombia. Primera edición, octubre de 2007. Bogotá: editorial octubre 18 2007 –28 enero 2008. p. 129.

2. Análisis narrativo del cine de crítica social en Colombia

“El cine colombiano ha estado ligado a la necesidad de narrar la historia de un país complejo y diverso. Desde las primeras películas se puede apreciar como nuestra cinematografía dio cuenta de estas dos realidades tanto de los conflictos de distinta índole que han atravesado nuestra historia como de la diversidad cultural colombiana”⁴³

2.1. ¿Por qué hablar del cine nacional?

El cine en Colombia está en la búsqueda de identidad y voz propia, para diferenciarse no solo de los demás, sino de varios años en los que ha sido receptor de cine extranjero, apropiándose de comportamientos indiferentes ante las realidades sociales que enfrenta un país como Colombia, convertida en una sociedad dispuesta a renunciar a todo tipo de valor patriota, social y cultural. El cine nacional en la actualidad está abordando temáticas y perspectivas diferentes del cine extranjero y es importante reconocerlo, identificando las historias de las que el país ha sido testigo y protagonista, reinterpretadas por realizadores que plantean un descubrimiento personal, en donde se busca pensar a Colombia a través del cine y contribuir con ideas críticas al fortalecimiento cultural, desde ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Popayán como escenarios protagónicos, tomando como referencia el cine de ficción, hablando de lo que fue, de lo que es y de lo que propone, estética, narrativa e históricamente en producciones nacionales.

Con el fin de apostar por una mirada diferente del cine en Colombia, que busca posicionarse con mayor fuerza, el cine se instaure como herramienta

⁴³ Museo Nacional de Colombia. ¡Acción! Cine en Colombia. Primera edición, octubre de 2007. Bogotá: editorial octubre 18 2007 –28 enero 2008. p. 12.

contundente ante el público colombiano, esperando que tenga la misma o tal vez mejor aceptación que en el extranjero.

Como lo mencionaba Luis Ospina hace algunos años “*Es una Contradicción insólita que para ver cine latinoamericano haya que cruzar el océano*”⁴⁴ y es algo que en la actualidad sigue sucediendo, pese a las intenciones de querer formar el mismo público colombiano con producciones comerciales del exterior. Pues en la actualidad las nuevas propuestas se centran en abordar temáticas sociales que son ignoradas en la cotidianidad y más aún en Colombia, tratando de dejar de lado la imagen de ‘Colombia el país feliz’, y de costumbres distorsionadas, algo que al público aún le incomoda, en vista de que las temáticas tratadas logran identificarse sin los trasfondos que conlleva, demostrando que no conocemos nuestras propias historias, de dónde venimos y qué tradiciones nos representan realmente.

Ante esto, se tomó como referencia cuatro primeras películas que por sus características ejemplifican lo que está sucediendo en la actualidad con el cine nacional, y que funcionan para el ejercicio de análisis planteado, teniendo en cuenta que las cuatro son óperas primas. ‘**La sociedad del semáforo**’ (2010) del director Rubén Mendoza; ‘**Siembra**’ (2016) de los directores: Ángela Osorio y Santiago Lozano; ‘**Los Nadie**’ (2016) del director Juan Sebastián Mesa; y ‘**Nuestro silencio**’ (2017) del director Álvaro Ruiz; permiten entender que es importante y necesario hablar de cine en Colombia porque nos estamos narrando a nosotros mismos a través de historias diversas de las que hemos sido testigos, conociendo realidades sociales del país, desde ciudades protagónicas que exponen nuestras tragedias, nuestras alegrías, nuestras historias, y cómo ha sido reinterpretada por personajes que evocan la importancia de conocer las tradiciones, costumbres y

⁴⁴ Ospina, Luis. OIGA/VEA: sonidos e imágenes de Luis Ospina / Sandra Chavarro, Ramiro Arbeláez, Luis Ospina. -Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad de Valle, 2011. P. 33

problemáticas que identifican realmente el país a través de la imagen, “*con la mirada de una nueva generación que está haciendo películas importantes y que seguro serán los referentes futuros del cine colombiano.*”⁴⁵

Al hablar de óperas primas se debe tener presente que como lo menciona Javier Mejía: “*Alrededor de una película surgen las situaciones más absurdas, los problemas más insospechados y las soluciones más estrambóticas [...] La primera película es especial, tiene una magia propia y es común que el director la haga de forma más visceral, con más desparpajo y muchas veces, por su misma inexperiencia, corra más riesgos y quemé las naves, pues no sabe si será la última.*”⁴⁶ Por esta razón, la apuesta que hacen los cinco realizadores colombianos de esta investigación, resalta que las problemáticas sociales se plantean utilizando el cine como una herramienta para contar historias de forma no convencional, narrando ciudades e idiosincrasias instauradas en el país, buscando que el cine nacional se consolide, identificando su propia voz y apueste por explorar la cinematografía desde sus diferentes ámbitos logrando así que el cine colombiano no se convierta en un género, sino que por el contrario se explore la diversidad de la misma cinematografía.

“*No se puede hablar de cine colombiano como una categoría o como un género. Acá hay muchos tipos de películas y cada una tiene su público*”⁴⁷, dice Claudia Triana, directora de Proimágenes.

⁴⁵ Mejía, Javier. Ópera Prima: 15 directores de cine colombiano hablan sobre su primera película. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2016. P. 12.

⁴⁶ Ibid., P. 11.

⁴⁷ [En línea] Revista Semana, [Consultado: 04 de febrero de 2018] Disponible en internet: <http://www.semana.com/cultura/articulo/cine-colombiano-y-peliculas-mas-taquilleras-de-colombia/555841>

2.2. Estudio de caso de cuatro películas colombianas

2.2.1. 'La Sociedad del Semáforo' – una realidad convertida en ficción

2.2.1.1. Afiche

EL CINE ES BENDITO PARA LA SALUD. ARTÍCULO 23 LEY 814 DE 2003 / WWW.LSD-S.COM 48

48 [En línea] Proimágenes Colombia. Afiche oficial 'La Sociedad Del Semáforo' (2010) Rubén Mendoza. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1762

2.2.1.2. *Ficha técnica*

Director: Rubén Mendoza

Género / Subgénero: Ficción / Drama

Color: Color

Duración: 108 minutos

Año: 2010

Elenco: Alexis Zuñiga, Antonio Reyes, Gala Bernal, Romelia Cajiao, Héctor Ramírez, Amparo Atehortúa y Víctor “Rosario” Castro.

Nacionalidad: Alemania, Colombia, España, Francia.

Locaciones: Bogotá, Villa de Leyva, El boquerón, El infiernito

Guion: Rubén Mendoza

Producción: DÍA FRAGMA FÁBRICA DE PELÍCULAS

Productor: Daniel García Díaz, Rubén Mendoza, Diana Camargo Buriticá.

Director de fotografía: Juan Carlos Gil

Cámara: Juan Carlos Gil, Sofía Oggioni (segunda unidad)

Dirección de arte: Oscar Navarro

Sonido directo: César Salazar

Música: Edson Velandia

Montaje: Luis Ospina, Jonathan Palomar, Rubén Mendoza⁴⁹

2.2.1.3. *Análisis*

‘La sociedad del semáforo’, ópera prima del director colombiano Rubén Mendoza, cuenta con un sinfín de elementos a nivel narrativo y estético, que brindan la posibilidad al espectador de vivenciar la realidad a la que se

⁴⁹ [En línea] Proimágenes Colombia. Ficha técnica ‘La Sociedad Del Semáforo’ (2010) Rubén Mendoza. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1762

enfrentan a diario, los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá, en donde se relata una perspectiva diferente de la felicidad colombiana. Evidenciando a lo largo de la trama, el delirio constante de la vida.

La idea que el protagonista -Raúl Tréllez- consiguiera con sus pocos conocimientos controlar la duración de uno de los tantos semáforos instalados en una calle de Bogotá, -para que los actos circenses de los personajes que se convirtieron en su familia, pudieran recaudar el doble o más del dinero que normalmente reúnen-, se convirtió en una excelente oportunidad para referenciar en la película aquellas problemáticas marcadas y ajenas en un entorno de estereotipos impuestos socialmente.

Imagen 37: Fotograma 'La Sociedad Del Semáforo' (2010) de Rubén Mendoza.

Rubén, a través del cine confronta la inconformidad del pueblo colombiano con los habitantes de las calles, que utilizan como oficina amoblada un semáforo, y forman unas carreras profesionales como malabaristas,

vendedores ambulantes y diversas maneras utilizadas de sobrevivencia, ante el modelo de vida impuesto socialmente como 'correcto'.

Imagen 38: Fotograma 'La Sociedad Del Semáforo' (2010) de Rubén Mendoza.

“El cine puede ser un arte tonto, imperfecto, pero si algo hace de manera única, es fundir vida y arte [...] Una verdad que se hace con 24 mentiras por segundo. Una ilusión que en Colombia es una desilusión.”⁵⁰

'La sociedad del semáforo' y su director plantean que es falso el imaginario que se tiene sobre Colombia como país 'feliz', o 'el pobre es feliz de verdad', pues no se evidencia nada de felicidad en medio de la miseria, es más, no se alcanza ni siquiera a conocer, y la realidad afrontada por cada

⁵⁰ García Díaz, D., Mendoza, R. (Productores) y Mendoza, R. (Director). (23 de julio de 2010). Los paramédicos también se mueren, Rubén Mendoza / Representante de la cámara, Cortos + Videoclips + Etcéteras. [Video DVD]. Colombia. DÍA FRAGMA FÁBRICA DE PELÍCULAS.

uno de los personajes deja un sinsabor en cada espectador, -por más que se trate de una ficción-, pues el guion fue elaborado con elementos abstraídos de la realidad que dejan varias cosas para pensar y analizar sobre lo que pasa en nuestra sociedad.

La película deja entrever el lado bueno y el lado malo de las cosas –que cada quien interpreta a su manera-, mostrando una de las tantas realidades de Colombia, se habla de una interpretación de silencios que forman parte fundamental de la narrativa, con implementación de metáforas visuales que hacen de la película un estilo propio ante el cine nacional y las historias que se cuentan.

Imagen 39: Fotograma 'La Sociedad Del Semáforo' (2010) de Rubén Mendoza.

Los personajes de **'La sociedad del semáforo'** respiran el dolor y la valentía por cada uno de sus poros, la calle no es para cualquiera y sobrevivir en ella es un reto difícil de afrontar a diario, por eso, para lograr darle la vida

necesaria a esta película, frente a la selección de actores se necesitaba gente de la calle, no buscaban actores profesionales que intentaran meterse en un papel que nunca los ha tocado, buscaba personas de verdad, aquellos que narraran con cada mirada la crueldad de la vida, las secuelas y cicatrices de una guerra en la calle sometida a la indiferencia de miles de personas.

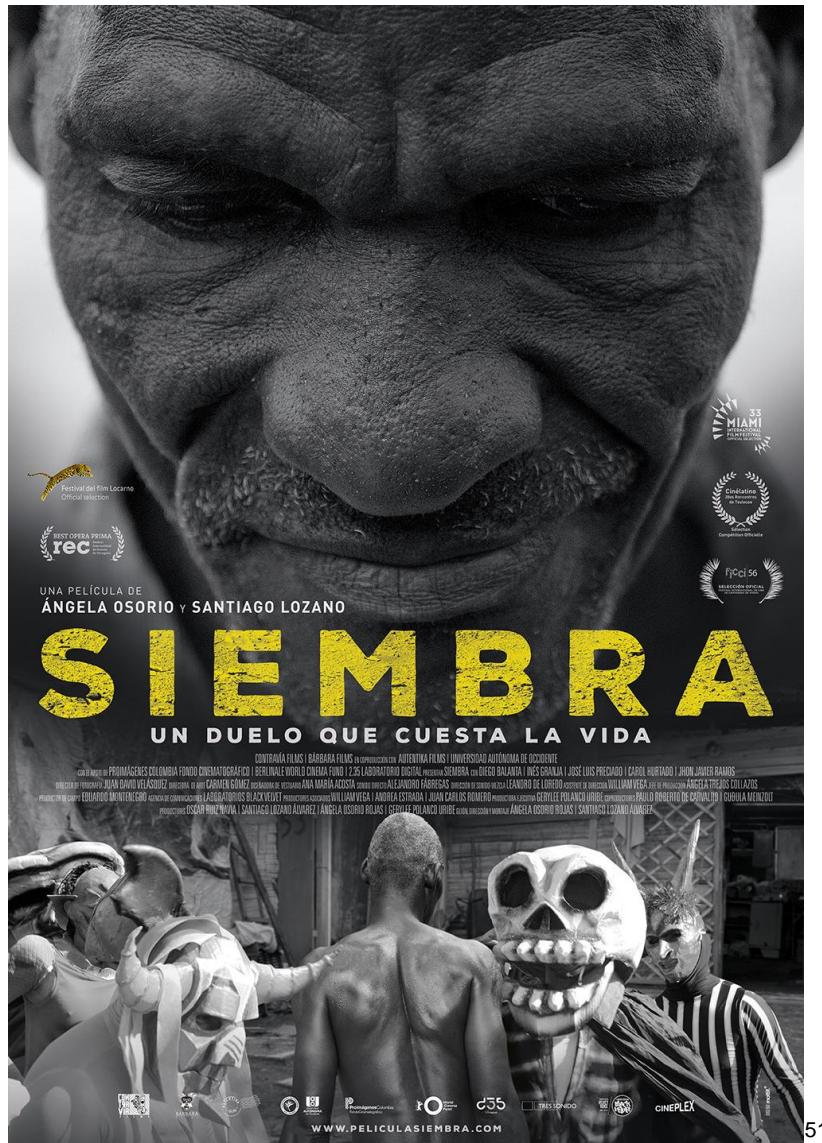

Imagen 40: Fotograma 'La Sociedad Del Semáforo' (2010) de Rubén Mendoza.

Es sin duda una película que retrató la realidad de una ciudad como Bogotá diferente de cómo es percibida en el cine, se enfoca en personajes que comúnmente 'no le importan a nadie' y su situación regularmente se oculta ante la mirada extranjera, a nadie le interesa lo que pase en la vida de personas que manejan ideales diferentes de los establecidos y logran confrontar la sociedad en la que conviven. Si no se habla de violencia, drogas, prostitución o corrupción, desde una propuesta fácilmente comercializable, no tiene cabida dentro de narrativas para cine colombiano, porque como país es lo único que nos hemos acostumbrado a vender, justificando que esa es la felicidad colectiva de la que nos sentimos tan orgullosos.

2.2.2. Desarraigo cultural en 'SIEMBRA'

2.2.2.1. Afiche

51 [En línea] Proimágenes Colombia. Afiche oficial 'Siembra' (2016) Ángela Osorio y Santiago Lozano. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2141

2.2.2.2. *Ficha técnica*

Dirección: Angela Osorio, Santiago Lozano

Género / Subgénero: Ficción / Drama

Color: Blanco y negro

Duración: 82 minutos

Año: 2016

Elenco: Diego Balanta (Turco); Inés Granja (Celina); José Luis Preciado (Yosner); Carol Hurtado; Jhon Javier Ramos

Nacionalidad: Colombia, Alemania.

Guion: Angela Osorio, Santiago Lozano

Asistente de Dirección: William Vega.

Producción: CONTRAVÍA FILMS, BÁRBARA FILMS

Productor: Gerylee Polanco, Oscar Ruiz Navia, Angela Osorio, Santiago Lozano

Coproductor: Universidad Autónoma de Occidente, Paulo Roberto de Carvalho, Gudula Meinzolt

Productores asociados: William Vega, Andrea Estrada, Juan Carlos Romero

Jefe de producción: Ángela Trejos

Productor de campo: Eduardo Montenegro

Director de fotografía: Juan David Velásquez

Dirección de arte: Carmen Gómez

Vestuarista: Ana María Acosta

Sonido directo: Alejandro Fábregas

Diseñador de sonido: Leandro De Loredo

Montaje: Angela Osorio, Santiago Lozano⁵²

⁵² [En línea] Proimágenes Colombia. Ficha técnica 'Siembra' (2016) Ángela Osorio y Santiago Lozano. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet:

2.2.2.3. Análisis

La ópera prima de Santiago Lozano y Ángela Osorio, desde el conflicto armado en la costa pacífica colombiana presenta la historia basada en la vida de un hombre –Turco (Diego Balanta)- que junto con su hijo –Yosner (José Luis Paz Preciado)- llegaron a la ciudad de Cali desplazados víctimas del conflicto armado del país. Abandonando lo que habían conocido como hogar propio, intentan adaptarse a las nuevas ‘comodidades’ que les ofrece la vida. Desde dos perspectivas diferentes reinterpretan la situación en la que se encuentran.

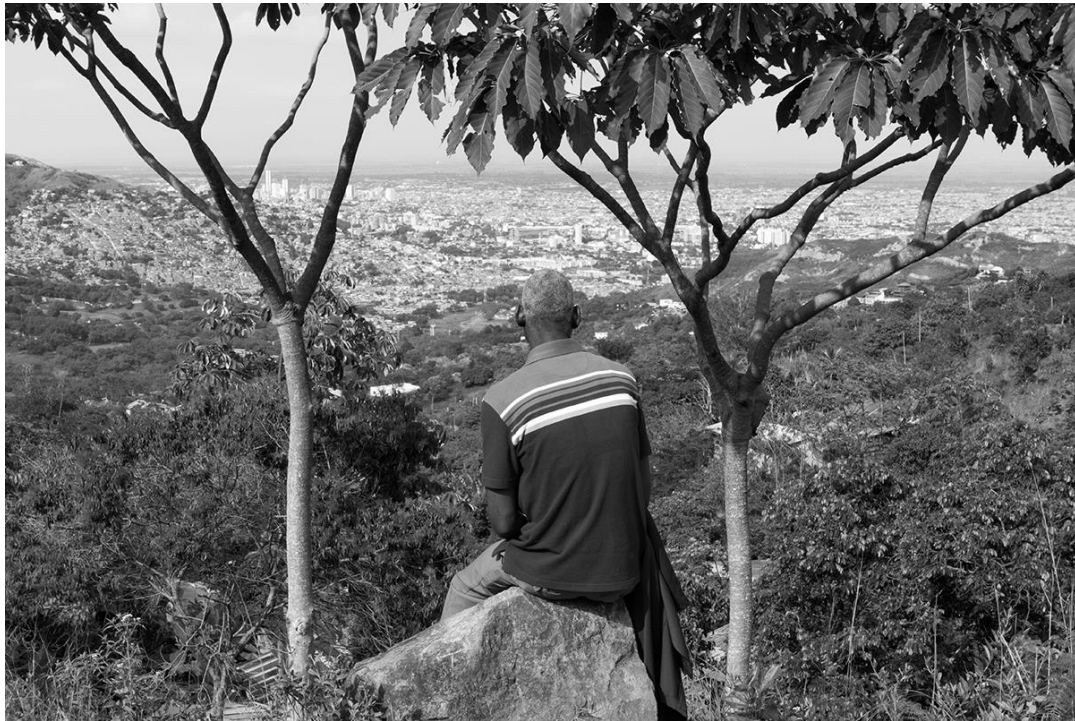

Imagen 41: Fotograma 'Siembra' (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.

La película presenta la visión de un joven ante una situación como esta, reescribiendo un futuro en una ciudad con “mejores posibilidades de salir

http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2141

adelante”. Es así como Yosner se enamora de su nueva vida, superando rápidamente las problemáticas sociales que lo llevaron al lugar donde se encuentra ahora, vive, baila y sobre todo sueña con un mundo diferente, como una segunda oportunidad que le ha dado la vida.

Algo que por el contrario Turco –su padre- no logra comprender, él sueña con regresar a la tierra que dejó atrás y que aún después de casi tres años no puede olvidar. Le es difícil asimilar que el suelo que ahora pisa es su hogar, sus sentimientos por lo que conoció como suyo no lo dejan ver lo que tiene ante sus ojos de la misma manera que lo ve su hijo, no comprende la situación como una segunda oportunidad sino como la peor de sus condenas.

Imagen 42: Fotograma 'Siembra' (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.

De esta manera, la película evidencia la vida de dos personajes que se enfrentan a ellos mismos por la situación en la que se encuentran, desafiando sus miedos y confrontando la realidad, en espacios de la ciudad que se torna ajena ante lo que pueda suceder en la vida de personas que

lleguen en busca de mejores oportunidades, o en huida de amenazas violentas de sus territorios.

Las imágenes en blanco y negro aportan a la sensibilidad narrativa de la película, evidenciando de esta manera el desarraigo al que se enfrentan los desplazados en Colombia, como se truncan sus sueños, esperanzas y se transforman las costumbres con las que crecieron; ese, es el eje principal con el que cuenta la película.

Imagen 43: Fotograma 'Siembra' (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.

Los directores optaron por una propuesta más humana, en donde no solamente se aborde uno de los temas más recurrentes del cine colombiano -la violencia, como se ha dado a conocer a la mayoría de los colombianos mediante la cinematografía- sino expresar que, desde la ficción se pueden elaborar historias que aporten a la identidad cultural, con la construcción de relatos como este, que en conjunto de una banda sonora tradicional de música del pacífico, se representó la influencia que tiene la música en sus tradiciones de vida.

Por eso el nombre de la película es universal, abarca el tema del duelo, el desarraigo y permite evidenciar por medio de un ritual, que no se trata solamente de una despedida, incluye también la identidad cultural de la región pacífica.

Para el rodaje, se contó con un espacio a las afueras de la ciudad de Cali, en donde se adaptó un espacio vacío a las necesidades estéticas que requería la película para comprender el contexto en el que se desarrolla, reconstruyendo por completo un asentamiento con casas de tablas, piso de barro, techos rotos, y ventanas sin vidrios; -una de ellas habitada por el protagonista-, construida a partir de un plano narrativo en el que desde la ventana se puede ver un árbol, que es parte de la metáfora del nombre de la película misma.

Imagen 44: Fotograma 'Siembra' (2016) de Ángela Osorio y Santiago Lozano.

La cultura de la costa pacífica es centro de observación de algunos habitantes de la ciudad de Cali por los fenómenos migratorios; guiados por los tambores y la marimba, al ritmo del currulao y el bunde, se indaga en esa cultura traída del campo y arraigada en la ciudad;⁵³ dando vida de esta forma a una película interpretada por actores naturales y de teatro, que conocen de cerca estas problemáticas y entienden la necesidad de representarlas a través del cine.

“La película fue la oportunidad de reflexionar en torno a la pérdida de nuestra capacidad de asombro frente a la violencia”

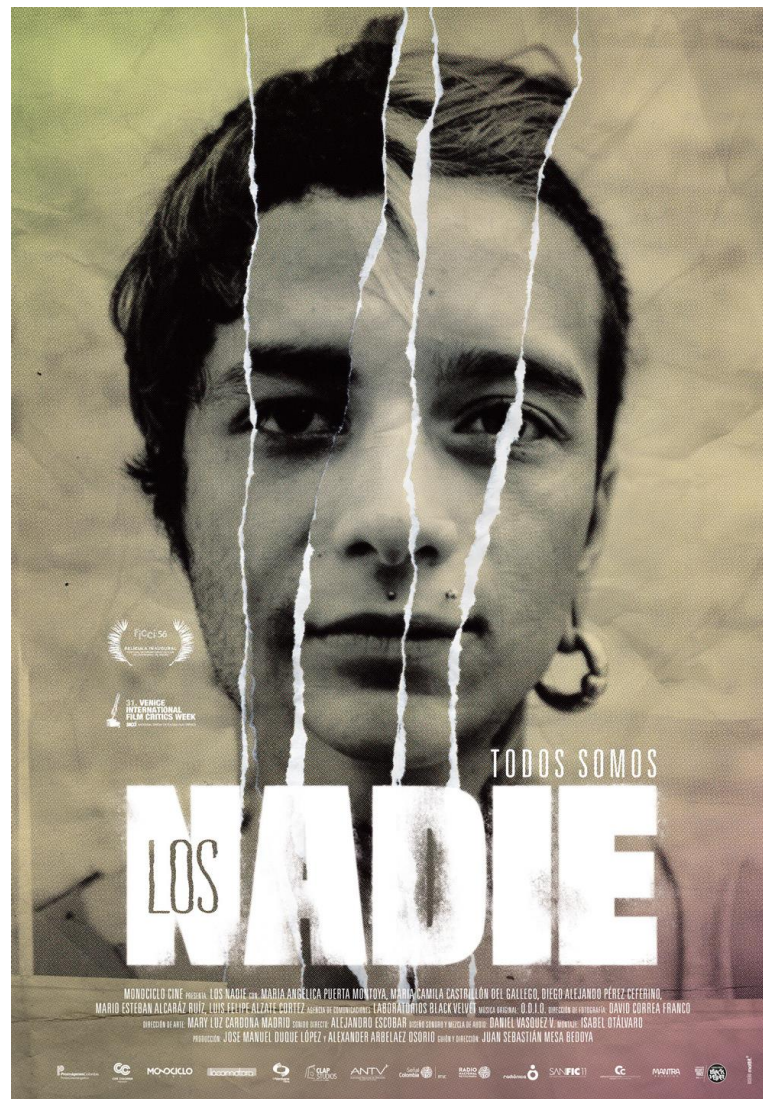
54

⁵³ Lozano, S., y Osorio, A. (2014). ORO PACÍFICO. [Documental]. Nota del director. Cali, Colombia.

⁵⁴ [En línea] El País. Un duelo que no cesa, crítica a la película “Siembra” [Consultado: 28 de mayo de 2016] Disponible en internet: <http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/duelo-cesa-critica-pelicula-siembra>

2.2.3. Narrativa de realismo urbano en 'LOS NADIE'

2.2.3.1. Afiche

⁵⁵ [En línea] Proimágenes Colombia. Afiche oficial, 'Los Nadie' (2016) Juan Sebastián Mesa. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimágenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2164

2.2.3.2. *Ficha técnica*

Director: Juan Sebastián Mesa

Género / Subgénero: Ficción / Ficción

Color: Blanco y negro

Duración: 84 minutos

Año: 2016

Elenco: María Angélica Puerta (Ana “La mona”); Luis Felipe Álzate (El pipa); María Camila Castrillón (Manu); Alejandro Pérez Ceferino (La rata); Esteban Alcaraz (El mechaz)

Locaciones: Medellín: Barrio Robledo (comuna 7), Centro de Medellín (comuna 10), Manrique (comuna3), y Laureles Estadio (comuna 11)

Guion: Juan Sebastián Mesa

Producción: MONOCICLO CINE

Productor: J. Alexander Arbeláez, José Manuel Duque

Director de fotografía: David Correa Franco

Dirección de arte: Mary Luz Cardona

Sonido directo: Alejandro Escobar

Diseñador de sonido: Daniel Vásquez V.

Música: O.D.I.O.

Montaje: Isabel Otálvaro, Juan Sebastián Mesa⁵⁶

2.2.3.3. *Análisis*

Las calles de Medellín vuelven a tomar protagonismo en una película nacional, en un blanco y negro se representa, que más allá de los avances

⁵⁶ [En línea] Proimágenes Colombia. Ficha técnica ‘Los Nadie’ (2016) Juan Sebastián Mesa. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimágenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2164

tecnológicos de la ciudad, persisten problemáticas sociales en donde huir es la única solución. En medio de una marginalidad criminalizada, Juan Sebastián Mesa, -un realizador antioqueño- buscó representar mediante su ópera prima, una serie de experiencias a las que se ha enfrentado intentando comprender cómo funciona la “realidad” del contexto en el que se encuentra inmerso.

Sebastián buscó retratar la otra cara de su ciudad con base en lo que había conocido durante sus viajes convertidos en materia de exploración, mostrando a través de su película el mundo de todos aquellos jóvenes que se antepone a un sistema hegemónico y le apuestan a un cambio de mentalidad, que buscan mediante el arte callejero hacer realidad el sueño de viajar con una mochila al hombro lejos de ahí.

Imagen 45: Fotograma 'Los Nadie' (2016) de Juan Sebastián Mesa.

Con personajes interpretados por actores naturales, retrataron de forma no muy lejana la vida cotidiana a la que se enfrentan en la actualidad. *Camilo, Mechas, Manu, Ana y Pipe* interpretan como si fueran suyos, las historias de cinco jóvenes que haciendo malabares buscan conseguir dinero para hacer realidad el sueño que tienen en común de viajar por Suramérica. Contando con cada gesto la euforia de la juventud, al sentirse orgullosos de ser parte de aquellos nadie, hijos de la nada y que no le importan a nadie más que a ellos mismos y eso les basta, demostrando que hay nuevas formas de ver el mundo y de habitarlos.

Imagen 46: Fotograma 'Los Nadie' (2016) de Juan Sebastián Mesa.

Utilizando metáforas, se plasma esa idea de libertad en la película, cada personaje no termina de entender hasta qué punto es necesario llegar para alcanzar la felicidad de sentirse libres lejos de casa, con sus propias reglas, fuera de una Medellín con límites para los sueños, que los conquista con promesas y los excluye con hostilidad, sobrepasando fronteras en busca de

una identidad y de la mejor forma de explorar el mundo con amistad, tatuajes, grafitis, viajes, malabares, y música a todo volumen.

El director esquivo los estereotipos, y más allá de escribir historias, narra con imágenes en blanco y negro el realismo de los dramas urbanos, dejando de lado el color distractor y enfocándose en las particularidades de sus personajes y lo que enfrentan ante un sistema que los oprime, estableciendo la música como aliada de una rebelión que no es escuchada, dejando implícito el mensaje de trascender más allá de las montañas, 'quitarse el collar de arepas' y dejar de lado las políticas del sistema, presentando una crítica social a la exclusión y la indiferencia de un entorno cómplice.

Imagen 47: Fotograma 'Los Nadie' (2016) de Juan Sebastián Mesa.

En una película hecha de jóvenes para jóvenes, Sebastián Mesa buscó mostrarle al espectador una visión humana con su película, de menos cliché

y más contenido para entender problemáticas sociales, presentes no solo en Medellín sino en cualquier gran ciudad.

“Con Los Nadie vimos una radiografía social de los contextos que habitan los jóvenes en las urbes de Colombia.”⁵⁷

Imagen 48: Fotograma 'Los Nadie' (2016) de Juan Sebastián Mesa.

⁵⁷ [En línea] Kromaphono, Conversatorio con Juan Sebastián Mesa, director de Los Nadie, GuatequeLab. [Consultado: 23 de agosto de 2018] Disponible en internet: <https://www.facebook.com/kromaphono/posts/1956997694343931>

2.2.4. 'NUESTRO SILENCIO', memoria del cine urbano en Popayán

2.2.4.1. Afiche

58 [En línea] Proimágenes Colombia. Afiche oficial 'Nuestro Silencio' (2017) Álvaro Ruiz. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2330

2.2.4.2. Ficha técnica

Dirección: Álvaro Ruiz

Género / Subgénero: Ficción / Drama

Color: Color

Duración: 83 minutos

Año: 2017

Nacionalidad: Colombia.

Elenco: Abi Bermúdez (Helena); Rened Dario Varona Burbano (Jorge); Alma Nury Morales González (Abuela); Marta Elena Burbano (Madre Jorge); Jorge Andrés Varona (Nicolas)

Locaciones: Popayán: Sede Corporación Fototrópica, Barrio Retiro Bajo, Barrio El Mirador, Barrio José María Obando, Barrio Las Vegas, Barrio La Esmeralda, Parque Natural Puracé, Termales de San Juan, Relleno Sanitario.

Guion: Álvaro Ruiz

Producción: CORPORACIÓN FOTOTRÓPICA

Productor ejecutivo: Víctor Hugo Camayo C.

Director de fotografía: Frederick Jan Depickere

Dirección de arte: Juan Melo, Cesar Fabián Romero

Diseñador de sonido: Juan Pablo Silva

Música: DJ Dhago

Banda sonora (no original): Systema Solar, Op3rador, Viento en Popa

Montaje: Álvaro Ruiz⁵⁹

⁵⁹ [En línea] Proimágenes Colombia. Ficha técnica 'Nuestro Silencio' (2017) Álvaro Ruiz. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimágenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2330

2.2.4.3. Análisis

Álvaro Ruiz, propone a través de su ópera prima plasmar las realidades del cine social en una ciudad 'conservadora' como Popayán, en donde cinematográficamente se ha venido trabajando la ficción desde el formato corto al igual que la producción de documentales. De esta manera, buscó representar la estética popular de la vida en barrios marginales en donde la violencia persiste aún después de los años.

Tomando como referencia películas como '**Marcando Calavera**' (1999) de Nelson Osorio, -en donde se evidencian situaciones de violencia en sectores similares de la ciudad-, '**Nuestro Silencio**' aborda el tema ahondando en la travesía que enfrentan familiares y amigos de aquellos jóvenes que desaparecen, víctimas de la violencia urbana de zonas periféricas de la ciudad, y cómo vivencian esa ausencia sin respuestas de no saber qué pasó realmente con aquellas personas.

Imagen 49: Fotograma 'Nuestro Silencio' (2017) de Álvaro Ruiz.

La película se enfoca en escenarios como la comuna siete de la ciudad de Popayán, en donde todavía se siguen evidenciando historias de violencia por parte de los mismos habitantes hacia la comunidad, simplemente por no compartir ideales, y no ser partícipes de las dinámicas de sobrevivencia que imponen grupos ilegales, asumiendo el poder del 'territorio'.

Álvaro expone esta iniciativa en su película, ante la mirada de una ciudad que se ha enfocado en narrar desde el cine historias escondidas en los territorios del departamento del Cauca, y que pocas veces pone en evidencia los conflictos sociales internos que se vivencian en sectores marginales, evidenciando que es un conflicto presente en cualquier territorio colombiano, y del que poco se habla.

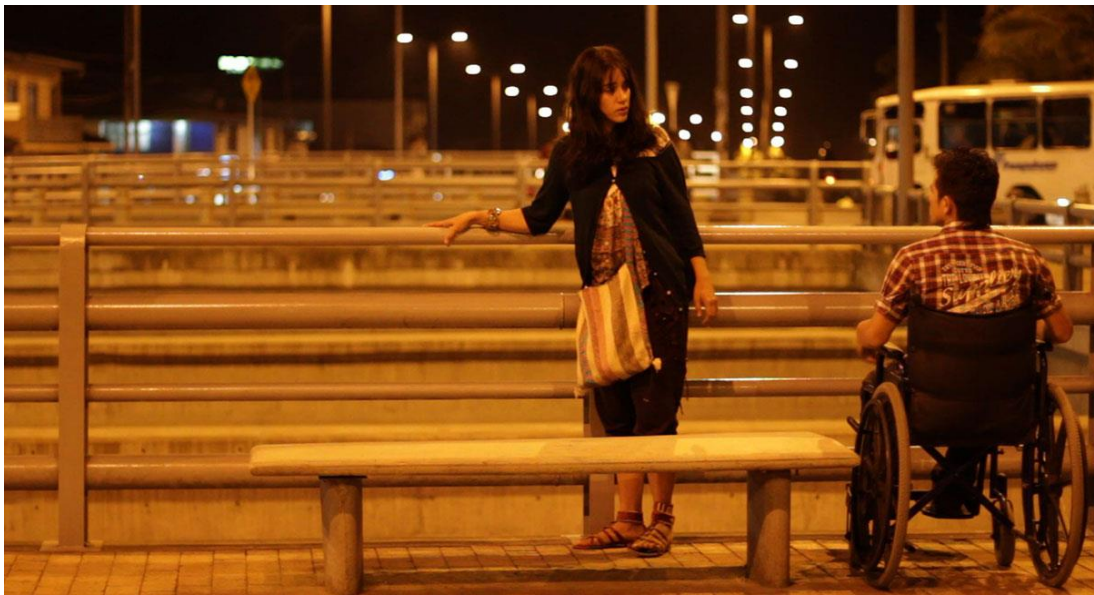

Imagen 50: Fotograma 'Nuestro Silencio' (2017) de Álvaro Ruiz.

Un ejercicio que queda como referente para la ciudad, como mirada ajena a situaciones de violencia presentes en barrios periféricos que la sociedad

payanesa excluye y discrimina, minimizando las alternativas de solución frente a las problemáticas que enfrentan.

Imagen 51: Fotograma 'Nuestro Silencio' (2017) de Álvaro Ruiz.

Desde el año 2017 –fecha del estreno oficial- **'Nuestro silencio'**, inició el recorrido de exhibición por salas alternativas de las principales ciudades del país, demostrando que películas con historias de desaparición forzada gestadas en una lejana Popayán, generan empatía con el público por la universalidad del tema que enmarca una de las problemáticas sociales de mayor referente en un país como Colombia, que siempre ha vivido de la violencia, teniendo en cuenta que la búsqueda incansable de *'Elián'* se articula con una amistad de muchos años entre sus protagonistas, quienes desde la travesía por encontrarlo, viajan al pasado cuando estaban los tres amigos juntos lejos de los problemas sociales del sector.

"Esta película es 'un homenaje a los familiares de las personas desaparecidas, a los sobrevivientes de la desaparición forzada de personas

[...]’ pues considero que estos sobrevivientes también son víctimas,”⁶⁰ , comentaba el director en el estreno de la película.

Finalmente, la película más allá de evidenciar una realidad social, es una apuesta para que desde el cine se puedan contar diferentes historias presentes en cualquier lugar del país, teniendo en cuenta los referentes con los que ha contado la cinematografía en Popayán y el Cauca, este hecho se instaura como un avance significativo para la consolidación de identidad payanesa en torno al cine, más allá de las dificultades técnicas que pueda presentar la película misma.

Imagen 52: Fotograma 'Nuestro Silencio' (2017) de Álvaro Ruíz.

⁶⁰ [En línea] Proimágenes Colombia. PANTALLA COLOMBIA NO.: 852. Noviembre 17, 2017. Estreno de Nuestro Silencio. [Consultado: 20 de febrero de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/pantalla_colombia/breves_plantilla.php?id_noticia=8974

2.2.5. Cine de crítica social

La producción cinematográfica en el país aporta con sus producciones a la identidad que busca establecer el cine nacional, tomando referentes de la vida real, que se han mostrado desde el siglo pasado, y que siguen latentes en terrenos hostiles y complejos de entender. Están quienes apuestan por representar las historias que se escriben a diario en las calles de las ciudades, los que apuestan por narrar estéticamente las historias rurales, que albergan tradición y cultura, y aquellos que mostraron en sus películas escenarios idealizados, en un entorno romántico y costumbrista de espaldas a la realidad; *“llegando en la historia cinematográfica colombiana a nuevos realizadores que ofrecen películas en las que ya no se oculta sino que se sobreexpone una realidad nacional dura de violencia y corrupción”*⁶¹

Después de replantear temas transversales que se evidencian en el cine nacional por parte de nuevos realizadores, desde la producción nacional presentan sus visiones de vida ante el contexto al que se enfrentan, sin pretender dar una solución a cada una de las problemáticas abordadas.

Estas cuatro películas, son ejemplo de las temáticas que han decidido abordar realizadores que frente a lo que sucede en el país, dejan su opinión por medio del cine, partiendo de la premisa que desde el cine de autor es importante mostrarnos a nosotros mismos como país y lo que hemos enfrentado a nivel social en la historia, resaltando los avances que se han hecho en la cinematografía colombiana desde la crítica de cine y la producción en diferentes formatos, apostando por una construcción narrativa que logre diferenciarse de lo que hicieron otras generaciones ante lo que

⁶¹ Museo Nacional de Colombia. ¡Acción! Cine en Colombia. Primera edición, octubre de 2007. Bogotá: editorial octubre 18 2007 –28 enero 2008. p. 11.

ofreció el cine en el país, que después de la Ley 814 de 2003 ha contribuido significativamente a la producción de cultura audiovisual.

La realización de películas de esta magnitud deja en evidencia que a través del cine se logra que la vida social en ciudades principales del país demuestre la calidad artística y la influencia cultural que se gesta en Colombia, y de la que el cine busca ser parte con propuestas visualmente arriesgadas pero necesarias para la creciente industria colombiana.

Sin embargo, la ideología manejada por realizadores como Rubén Mendoza, Santiago Lozano, Ángela Osorio, Juan Sebastián Mesa y Álvaro Ruiz, entre otros más, logra cautivar a extranjeros e impresionar a colombianos, están quienes apuestan por una buena representación del cine nacional, y están los que dicen que es por eso que no progresa el cine en Colombia si se siguen mostrando “historias que no valen la pena ser contadas” dejando entrever un cine colombiano de aficionados y aún en desarrollo.

En ese sentido, es importante conocer sobre cómo cada uno de estos realizadores logró llegar hasta una ópera prima, teniendo en cuenta la trayectoria que tuvo que construir cada uno de ellos, con temas como la falta de apoyo económico, aceptación del público, formación en Colombia en cuanto a los criterios con los que se debe contar para hablar de imagen, narrativa, guion y estética en el contexto colombiano; también, como enfrentaron el nivel de producción local en el entorno que se encontraban – Bogotá, Cali, Medellín y Popayán-.

“Somos un país con un desdén histórico por nuestro cine, con décadas de malas y equívocas decisiones por parte del Estado y con un público sin

formación y acostumbrado a ver en cartelera únicamente las poderosas producciones extranjeras.”⁶²

Por lo anterior, el factor económico ha sido siempre una falencia en la producción de cine nacional, pero es sin duda un gran rival la falta de apropiación por parte del público colombiano lo que ha opacado las producciones nacionales, debido a que se desconocen las dinámicas del cine nacional, la propuesta narrativa y estética, la conexión con cada historia, haciendo que se prefiera una película extranjera justificada en que es lo que socialmente se ha impuesto.

Es por eso imprescindible la apuesta a generar espacios en donde la gente pueda conocer y familiarizarse con producciones nacionales, instruir mediante el ejercicio de ver y escribir sobre cine, permitiendo que culturalmente se fortalezca y se comprenda lo trascendental de aceptar historias que se generan en el país, aceptando que somos partícipes de cada una de ellas directa o indirectamente.

⁶² Mejía, Javier Ópera Prima: 15 directores de cine colombiano hablan sobre su primera película. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2016. P. 12

3. Cine de realidad ante la falta de apoyo económico

3.1. Ley 814 o Ley de Cine

En el año 2003 surge como apuesta al fortalecimiento de industria naciente cinematográfica colombiana, la Ley 814 o Ley de cine, con el objetivo principal de promover el desarrollo cinematográfico a nivel nacional, mediante la producción de películas y material audiovisual, siguiendo el ejemplo de países que han logrado consolidar una industria cinematográfica sostenible a través de mecanismos que fortalecen el sector y la producción.

Dicha Ley, ofrece estímulos para producciones y coproducciones nacionales mediante *Estímulos Tributarios* para aquellos contribuyentes que inviertan en proyectos cinematográficos nacionales -Se trata de una disminución en los impuestos de donantes e inversionistas en proyectos cinematográficos colombianos que sean contribuyentes del impuesto a la renta- Buscando de esta manera fomentar la inversión en cine de empresas privadas. Y el *Fondo para el Desarrollo Cinematográfico -FDC-*. Encargado de administrar recursos de carácter público obtenido de una cuota parafiscal que pagan los exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras cinematográficas -nacionales e internacionales- en todo el territorio nacional.⁶³

De igual manera, la Ley 814 se ve involucrada también en la preservación del patrimonio audiovisual del material creado desde estos estímulos, y busca desde la formación, incentivar a que el público se involucre.

⁶³ Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2016, Bogotá – Colombia. 2017. p 12.

Considerando que cerca del 30% de los recursos recaudados por el FDC, están destinados para formación, promoción y divulgación de producciones colombianas, y por su parte el 70% restante forma parte de las diferentes convocatorias que incentivan la creación de más contenido audiovisual.

Sin embargo, en la actualidad se han obtenido buenos resultados que permiten demostrar que el país cinematográficamente ha crecido en cuanto a producción y calidad en cada una de las obras presentadas a través de estos estímulos, lo que permite afirmar que el cine a nivel nacional se encuentra en un momento de auge significativo para la historia del mismo, debido a que cuenta con recursos propios del sector, generando que la producción incremente y que permita traducirse a una etapa para el cine y la industria que busca consolidarse.

3.1.1. Financiación para el cine colombiano

El cine colombiano gracias a la instauración de los festivales al interior del país cuenta ahora con un respaldo mayor que en décadas anteriores. Esto sirve de incentivo para los futuros realizadores, que cuenten con proyectos organizados y claros para abrirse campo en esta industria emergente. También para que cuenten de igual forma con la oportunidad que sus producciones nacionales se den a conocer primero en el país antes que cuente con referencias extranjeras.

Pues los nuevos realizadores cuentan con un amplio campo en el que pueden desempeñarse pese a las dificultades, ellos serán los encargados de ir solventando mediante sus producciones y trayectorias los grandes problemas que aquejan a la creciente industria cinematográfica.

Teniendo en cuenta que el cine colombiano a lo largo de la historia ha confrontado problemáticas para hacer, producir y comercializar el cine dentro del país, dichas dificultades encontraron apoyo en fundaciones, festivales, medios e investigaciones que respaldaron el séptimo arte para instaurarse como una industria con grandes referentes históricos de cómo llegó el cine a Colombia y cómo fue evolucionando con los años. Esas obras sirven de ejemplo e inspiración para los verdaderos cineastas como herramientas generadoras de cambios importantes para un país como Colombia, con los referentes que ya cuenta en la cinematografía.

Por otra parte, el cine nacional desde hace algún tiempo cuenta con entidades que buscan y ven en el cine un instrumento para edificar la mentalidad de los colombianos en la actualidad, influenciados por referencias externas a lo que se produce en el país y que genera gran trascendencia. Por esto, *“Para el Ministerio de Cultura, el cine constituye una prioridad como área de competitividad del país. Su condición al mismo tiempo artística e industrial, y su carácter masivo lo convierten en un mecanismo privilegiado para el desarrollo de estrategias de emprendimiento”*⁶⁴

Según el informe de ejecución presupuestal del 2018, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, recaudó un valor total de \$27.187.585.560, que en gran parte se invierte en convocatorias públicas para diferentes campos del sector cinematográfico como la escritura, producción, dirección, distribución, investigación, crítica, formación de públicos, preservación del patrimonio audiovisual nacional, entre otros. Que contribuyan a que Colombia cuente con una industria cinematográfica establecida.

⁶⁴ Museo Nacional de Colombia. ¡Acción! Cine en Colombia. Primera edición, octubre de 2007. Bogotá: editorial octubre 18 2007 –28 enero 2008. p. 12.

De igual manera, se cuenta con otros fondos nacionales que permiten la financiación y apoyo tecnológico de proyectos audiovisuales, en pro del desarrollo cinematográfico del país. Así, se tiene presente el *Programa Distrital de Estímulos*, como una convocatoria de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte SCRCD por parte de la Alcaldía de Bogotá, como parte del fortalecimiento audiovisual del país, que tiene a su disposición diferentes opciones a las que se puede aplicar.

Al igual que el *Programa Nacional de Estímulos*, que, por parte del Ministerio de Cultura, busca incentivar la producción del sector cultural del país, a través de becas, pasantías, premios internacionales o reconocimientos, desde convocatorias públicas, con el fin de ser parte de las oportunidades gubernamentales que se ofrecen para fortalecer el sector desde artistas, realizadores, investigadores y gestores culturales. Algunos de ellos, '*Imaginando Nuestra Imagen -INI*'; '*Programa Colombia de Película*'; '*Imágenes en Movimiento*'; entre otros.⁶⁵ Y a su vez, el proceso de formación de preservación de memoria audiovisual en el país.

'*Colombia de Película – Nuestro cine para todos*' es un programa de circulación de contenidos y formación de públicos pensado desde el Ministerio de Cultura que surge "con el fin de promover los procesos que llevan a cabo los diversos agentes de la exhibición alterna y la formación en apreciación."⁶⁶ Que a través de la convocatoria del Programa Nacional de Estímulos, facilita obtener material audiovisual en diferentes formatos, con el fin que se den a conocer en los diferentes espacios culturales como festivales, cineclubes, y/o salas alternas de varios municipios del país.

⁶⁵ [En línea] Proimágenes Colombia. Financiación. Otros Fondos Nacionales. [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: http://www.proimágenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/fondos/fondos.php?tipo=na

⁶⁶ [En línea] Ministerio de Cultura. Circulación y Formación de Públicos. [Consultado: 22 de agosto de 2018] Disponible en internet: <http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Paginas/Circulacion-y-Formacion-de-Publicos.aspx>

Es de esta manera, que se evidencian algunas formas de financiación con las que cuenta un país como Colombia, teniendo en cuenta que es importante resaltar que las alianzas internacionales también tienen una gran participación en diferentes proyectos, logrando así solventar las necesidades de cada uno para la finalización de una manera profesional, que permita la distribución oportuna a nivel internacional, evidenciando el nivel de producción, creación y narración que se maneja en el país.

3.1.2. Procesos de formación / Formación de audiencias

El cine nacional y las narrativas que plantea permite que las personas se identifiquen con sus personajes, historias, paisajes y situaciones sin importar el formato y la categoría en que son presentadas, porque aborda situaciones sociológicas del país, logrando que las personas comprendan la importancia de narrar a través del cine, permitiendo que desde ahí se aporte a la memoria e identidad cultural de diferentes zonas del país que se ven reflejas en las producciones, teniendo presente que son diversas las intenciones de cada una.

Es de esta manera, que se evidencia la realidad de un país como Colombia que a través del cine permite acercar las historias a diferentes públicos, y es ahí donde radica la importancia no solo de conectar con él a través de las historias, sino que se tenga presente la influencia generada a las mismas personas. En ese sentido, es imprescindible la formación del público, que no solo disfrute el audiovisual, sino que lo entienda y comprenda la complejidad de elaborar cada una de las piezas audiovisuales en una industria

cinematográfica que no ha logrado consolidarse en el país, y que enfrenta el mayor reto en la actualidad con la formación de audiencias.

Lo anterior se debe a la influencia que la televisión ha generado en las mismas audiencias, con la participación de contenidos televisivos desde novelas y seriadados ante la narrativa y estructura de historias que planteaba como ejemplo de estética audiovisual.

Pues bien, la televisión como diría Howard Bale, “crea el día a día de miles de personas en el mundo, llevándoles incluso a vivir en una total mentira”, manipulando sus deseos angustias, miedos. Convirtiéndoles finalmente en humanoides. Seres que viven a través de cada comercial, romance, misterio, tragedia de la televisión, sus experiencias más profundas.⁶⁷

En ese sentido, los colombianos promedio están acostumbrados a este tipo de referencias de productos audiovisuales, que se encuentran en cadenas nacionales e internacionales.

Sin embargo, “La televisión en Colombia requiere de una profunda transformación, si bien es necesario narrarnos, es preciso hacerlo de una forma incluyente, con un alto nivel ético y con una mirada amplia sobre la realidad nacional, sobre ese bache de las narconovelas, es de esperar, que se despierte de este boom televisivo de lo violento y se comiencen a construir historias que vayan más allá de la herida abierta”⁶⁸

Incrementando de esta manera la dificultad que enfrentan los espectadores colombianos, tratando de identificar la diferencia entre contenidos televisivos

⁶⁷ Revista Cinema Itinerante Candilejas. Centro Cultural de la Universidad del Tolima. Segundo Semestre 2014 – Volumen 2 N°4. P 27.

⁶⁸ Ibid., p. 29.

y para cine, comprendiendo que ir a cine no es ir a buscar las mismas referencias de la televisión en una pantalla grande, porque se trata de dos formatos diferentes.

En ese sentido, la formación de públicos se trata de un tema generacional, por ello se apuesta por el público infantil y joven para que se les inculque la interacción con las producciones locales, instruyendo desde las instituciones educativas elementos necesarios que les permitan conocer los procesos para llegar a un producto audiovisual, desde lo técnico hasta lo narrativo, porque de alguna manera, así como las generaciones anteriores de directores lograron aportes significativos para los beneficios con los que cuenta el cine nacional en la actualidad, las nuevas generaciones pueden llegar a ser el público que acompañarán los productos ya consolidados con lo que contaremos en unos años, y en ese sentido aumentará la producción con un objetivo más allá de vender.

Considerando que, a lo largo del tiempo, *“Ni siquiera con la creación de diversas facultades de comunicación social se incrementaron las investigaciones sobre cine, la televisión o la radio colombiana”*⁶⁹ porque no se ha podido conectar con el público, y parte de la educación no ha tenido presente el conocer y apropiarse de los productos nacionales, entendiendo la diversidad de formatos que se pueden emplear para contar una historia.

Después de la ‘Ley de cine’ se ha presentado un auge significativo en el número de producciones que se estrenan anualmente, como parte de esa formación de industria que se quiere establecer, es por ello necesario comprender que, para lograr ese importante objetivo, se requiere de un trabajo conjunto entre todas las profesiones que se ven directa o

⁶⁹ Álvarez, Carlos. Sobre Cine Colombiano y Latinoamericano. Cultura, universidad y cine. 1ª Edición 1989. Universidad Nacional de Colombia. A.A. 1490 Bogotá – Colombia. 56p

indirectamente vinculadas al sector cinematográfico. Por ello ahora, la apuesta es la formación de un público que apoye y consuma cine nacional sin importar el formato.

En ese sentido, los procesos de formación a nivel nacional que se asumen habitualmente por parte de instituciones públicas o educativas pretenden un cambio social que incremente el consumo cultural. Buscando que el cine a nivel nacional se vea beneficiado con este tipo de iniciativas que promueven el consumo cultural, y que de igual manera dejan un legado importante para el público, incentivando el sentido de pertenencia con las producciones locales o nacionales que reflejan la historia de los colombianos y las realidades sociales como reflejo de lo que somos.

Por ejemplo, desde *'Proimágenes Colombia'* se cuenta como parte de la formación que proponen, con ***'Talleres#TengoUnaPelícula'***, buscando que desde las ciudades principales se generen espacios que apuesten por la formación de nuevos talentos y personas interesadas en conocer las dinámicas de industria, albergando profesionales en la materia para que dicten el taller y solventen las dudas que surjan en torno al tema central del taller, como aporte significativo para los procesos de formación.

Al igual que *'Educación Colombia'* como programas de formación y posibilidad de profesionalizar sus intereses por el sector cinematográfico a través de programas académicos, profesionales o técnicos, buscando contribuir a la educación de futuros realizadores, o profesionales en torno al cine, *"a través de instituciones académicas, del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía CNACC- y de todo el sistema de entidades que trabajan en la cinematografía"*.⁷⁰

⁷⁰ [En línea] Proimágenes Colombia. Formación, Educación Colombia. [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet:

Sin embargo, frente a los contenidos que se abordan en las producciones actualmente, Andrés Upegui, desde su opinión como crítico de cine, comenta que existen una gran variedad de historias que logran trascender del tema de la violencia urbana, y se reflejan personajes que se salen de los estereotipos del sicariato y el narcotráfico como eje principal de lo que puede ser tratado en cualquier proyecto cinematográfico, como el único referente de cultura en Colombia, y que logra acercarse al público demostrando que el cine nacional puede tratar otro tipo de temáticas en un país tan diverso como en el que vivimos.

*“Es por esto que es necesario más espacios para los críticos de cine. La formación de públicos está en la mano de los críticos y de la posibilidad de tener espacios para escribir de manera profunda sobre una película. La tarea formativa del director es hacer. La comprensión del filme, su importancia y su posición en la cultura se lo da el crítico”*⁷¹, comenta Upegui, planteando una posible solución ante la formación de público, pues considera que el trabajo debe ser conjunto, no se trata solamente de dejarle la tarea a los productores y directores de cine, sino que se trate de un espacio en donde el oficio del crítico de cine también tenga cabida.

Y ante la vinculación del público a las producciones nacionales, se trata también de entender que el problema con los exhibidores es un punto importante que queda pendiente por resolver, y que puede ir directamente ligado con más espacio en salas para las producciones, seguirle apostando a más propuestas narrativas, que logren conectar con el público y no esperar que sea, al contrario.

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/programas_formacion/programas_formacion.php?nt=2

⁷¹ [En línea] 'El Colombiano'. Cine colombiano. [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: <https://www.elcolombiano.com/cultura/cine/el-cine-colombiano-ha-crecido-pero-le-falta-publico-EK6059053>

Teniendo en cuenta que, según comenta Claudia Triana, “los festivales de cine están haciendo un trabajo muy importante para la formación de público en todo el país. Pero creo que tenemos que empezar a entender qué tipo de productos tenemos en nuestras manos. La mayor parte de películas colombianas son dramas, pero las que tienen mayor acogida son comedias ... Creo que a las distribuidoras les falta analizar un poco más los tipos de audiencia y el tipo de publicidad que debe hacerse para las películas. Los cineastas no hacen un plan de mercado, porque finalmente eso no les compete a ellos sino a las distribuidoras de las películas, que creo que no son muy fuertes a la hora de presentar los filmes que se hacen en el país.”⁷²

De esta manera, se enuncia que frente al tema de financiación se cuentan con algunas posibilidades que solventen ese punto, y como resultado se tiene el aumento de producciones que se han estado realizando en los últimos años, y que ahora la tarea pendiente es la formación de audiencias, porque no tiene sentido contar con buenas películas desde lo estético y lo narrativo, y que no estén llegando al público.

3.1. Análisis del cine hecho en Colombia

El cine nacional después de la Ley 814, ha aumentado su producción significativamente, las estadísticas demuestran un auge en la participación de los realizadores con cada obra que proponen, y se demuestra en los comparativos de los informes presentados por parte del Ministerio de Cultura

⁷² [En línea] El País, 'Al cine colombiano le falta especializarse' [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/al-cine-colombiano-le-falta-especializarse-claudia-triana-directora-de-proimagenes.html>

y de distribuidores como Cine Colombia, en donde se evidencia la interacción del público con el cine tanto nacional como extranjero, comprendido en periodos anuales desde el 2010.

De esta manera, se pone en evidencia que al hablar del cine en cifras ayuda a medir el nivel de alcance de las producciones, y entender cuáles son las principales fallas a tener en cuenta para mejorar y acercarse más al público, garantizando el cumplimiento del ciclo cinematográfico en el aspecto de exhibición, análisis e interpretación de las películas. (Tabla 1)

Es así, como el análisis de cine nacional se basa también en la recepción del público con la asistencia a salas, considerando que la apuesta es consolidar una industria cinematográfica, y para ello es imprescindible el apoyo del público, para que las películas tengan la posibilidad de culminar el proceso de manera exitosa. Esto permitirá que los proyectos audiovisuales cuenten también con una remuneración conforme a lo invertido, finalmente, es así como se sustenta una industria, en donde las personas inmersas en el sector pueden vivir de ello.

3.1.1. Estadísticas del cine colombiano

Ante las estadísticas presentadas semanal, mensual o anualmente, se cuenta con ejemplos como ***'Newsletter cine en cifras'***, una publicación de *'Proimágenes Colombia'*, que presenta en un boletín el resumen general sobre el comportamiento del sector cinematográfico, y recientemente en su edición número 15, expone los datos pertenecientes a la industria cinematográfica nacional en el año 2018. A su vez el boletín es elaborado con la información suministrada por el Sistema de Información y Registro

Cinematográfico –**SIREC** y **CADBOX**-, -creado por la Ley de Cine (Ley 814 de 2003) como un mecanismo que centraliza la información del sector para apoyar el proceso de gestión y de análisis de la política pública cinematográfica- como propiedad de la Asociación Colombiana de Distribuidores de películas Cinematográficas -**ACDPC**-, en el que se sustentan estadísticamente los datos que se han venido mencionando anteriormente, exponiendo a continuación los datos obtenidos del mismo, según la pertinencia de la investigación.

Tabla 1: Estrenos cinematográficos en Colombia

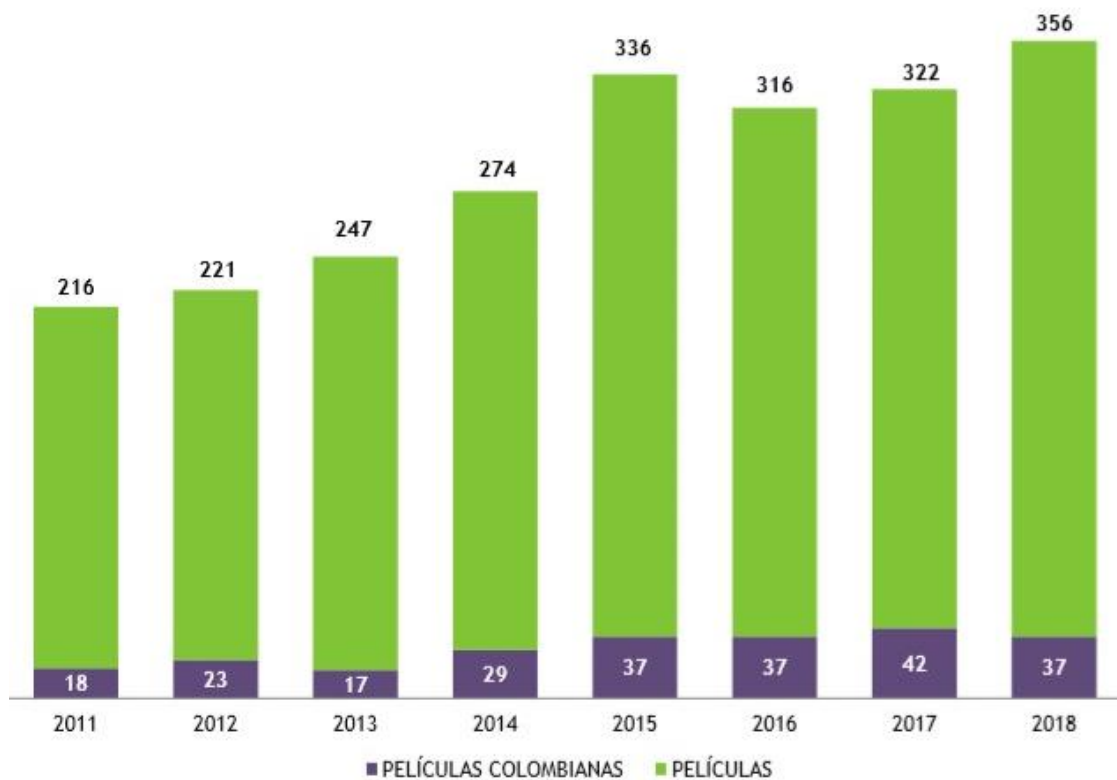
Proimágenes Colombia, Newsletter Cine en cifras Ed. 15. Resumen general del comportamiento del sector cinematográfico (2010 – 2018). Municipios de exhibición de películas colombianas 2018. enero 2019.

Se tiene que, para el año 2018 se estrenaron en Colombia 360 películas, y a nivel de cine nacional se contó con el estreno de 39 películas colombianas, (Tabla 1) 8 de ellas óperas primas, distribuidas en 14 comedias, 14 dramas, 9 documentales, 1 animación, y 1 película de terror. De esta manera, las películas colombianas son el 10.4% de los estrenos del 2018. (Tabla 2). Sin embargo, en cuanto a producción la disminución fue de cinco películas menos con respecto al 2017, y la asistencia a salas comerciales y alternativas disminuyó un 41%, (Tabla 3) según el informe entregado en el

informe de '**Cine en cifras Ed. 15**' en el año 2019, en un análisis comparativo desde el año 2010 al 2018.

Tabla 2: Películas Títulos estrenados

PELÍCULAS TÍTULOS ESTRENADOS

Cine Colombia, Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018. Distribución Cine Colombia.

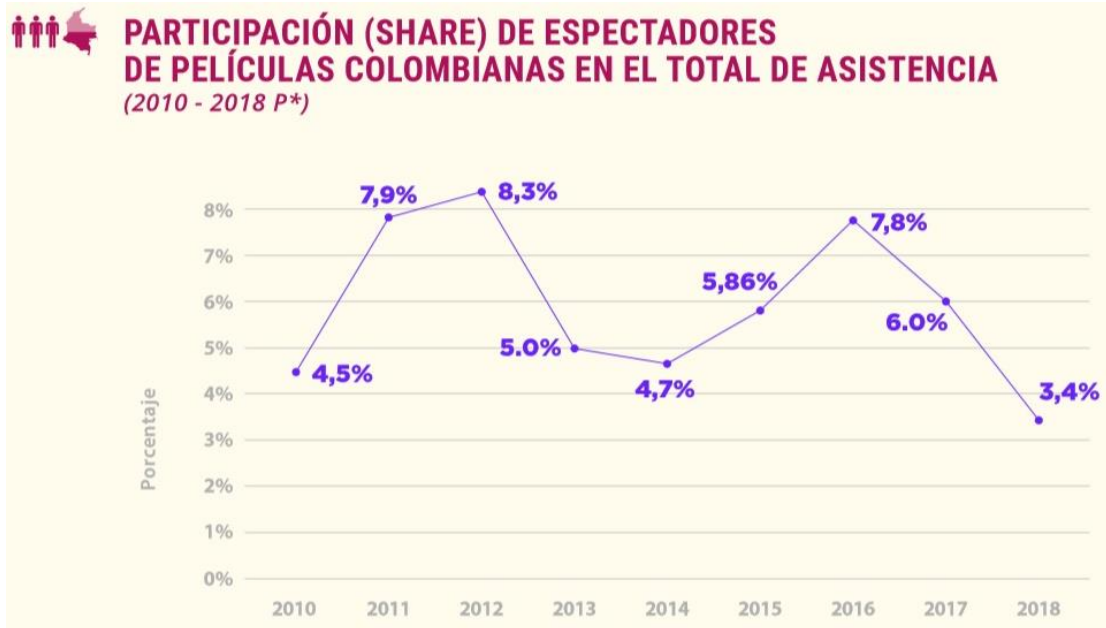
Tabla 3: Espectadores de películas colombianas

Proimágenes Colombia, Newsletter Cine en cifras Ed. 15. Resumen general del comportamiento del sector cinematográfico (2010 – 2018). Municipios de exhibición de películas colombianas 2018. enero 2019.

Y, en cuanto a la participación de espectadores en total de asistencia, se registró un 3,4%, con respecto al 7,8% obtenido en el año 2016, año de estreno de **‘Los Nadie’** y **‘Siembra’**, (Tabla 4), y en cuanto a la taquilla de películas colombianas, desde el año 2017, año de estreno de **‘Nuestro Silencio’**, se registró una disminución con respecto a la taquilla de 2016 - contando con lo recaudado en el año anterior (2015) como base de los ingresos principales-. Identificando así, un auge significativo para la industria cinematográfica colombiana, si se tiene en cuenta los resultados obtenidos con respecto a las estadísticas de los últimos años. (Tabla 5) desde el 2010, año de estreno de **‘La Sociedad del Semáforo’**.

Tabla 4: Participación de espectadores de películas colombianas en total de asistencia

Proimágenes Colombia, Newsletter Cine en cifras Ed. 15. Resumen general del comportamiento del sector cinematográfico (2010 – 2018). Municipios de exhibición de películas colombianas 2018. enero 2019.

Tabla 5: Taquilla de películas colombianas

Proimágenes Colombia, Newsletter Cine en cifras Ed. 15. Resumen general del comportamiento del sector cinematográfico (2010 – 2018). Municipios de exhibición de películas colombianas 2018. enero 2019.

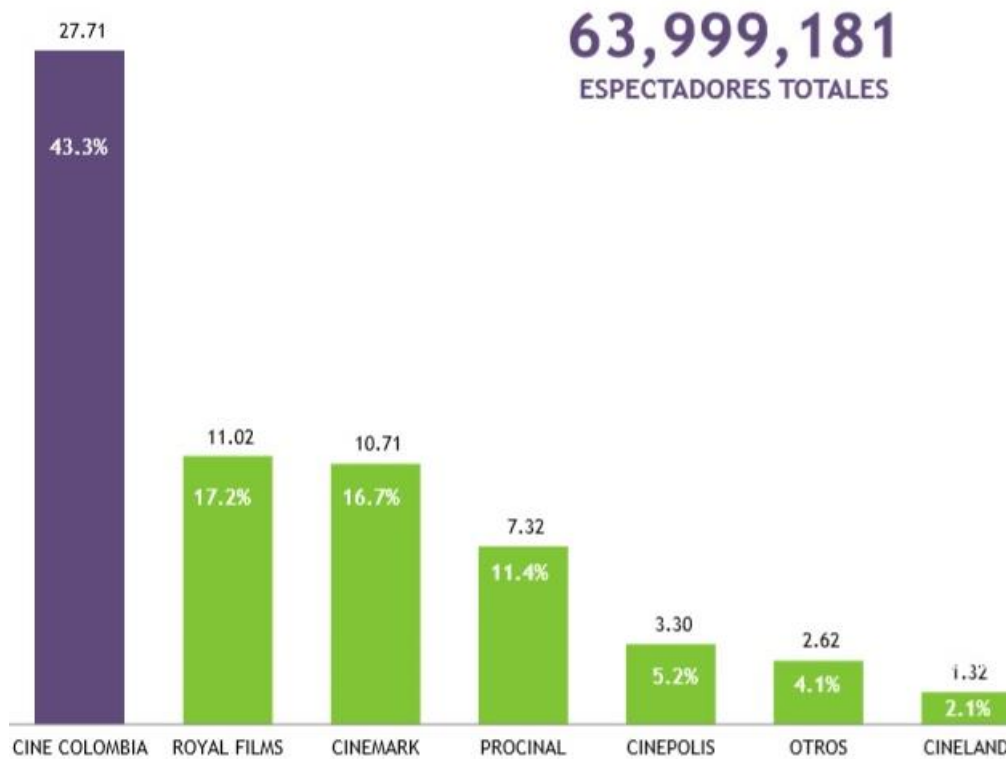
Así, según un estudio realizado por Cine Colombia Distribución, se presenta en el documento **'Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018'**, los datos que conciernen respecto a infraestructura, industria y estadísticas de las películas nacionales y extranjeras estrenadas en Colombia durante el 2018.

Tabla 6: Industria, Espectadores por exhibidor 2018.

INDUSTRIA

ESPECTADORES POR EXHIBIDOR 2018

(EN MILLONES)

Cine Colombia, Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018. Distribución Cine Colombia.

En donde los espectadores en Colombia utilizan con mayor frecuencia *'Cine Colombia'* por encima del resto de exhibidores con los que cuenta el país - Royal Films, Cinemark, Procinal, Cinépolis, Cineland, entre otros-, teniendo

en cuenta que de 175,340 espectadores registrados en promedio por día, el 43,3% prefiere 'Cine Colombia', (Tabla 6) ya sea por el precio de su boleta y las promociones que ofrece, o por la cartelera que maneja, cabe mencionar que la asistencia a salas no necesariamente es por consumo de cine nacional. (Tabla 7). Según los datos entregados en el 'Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018' Cine Colombia Distribución alcanza 8.3 millones de admisiones, con sus divisiones de cine comercial independiente, colombiano y cine arte, presentados en sus salas.

Tabla 7: Industria, Espectadores.

Cine Colombia, Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018. Distribución Cine Colombia.

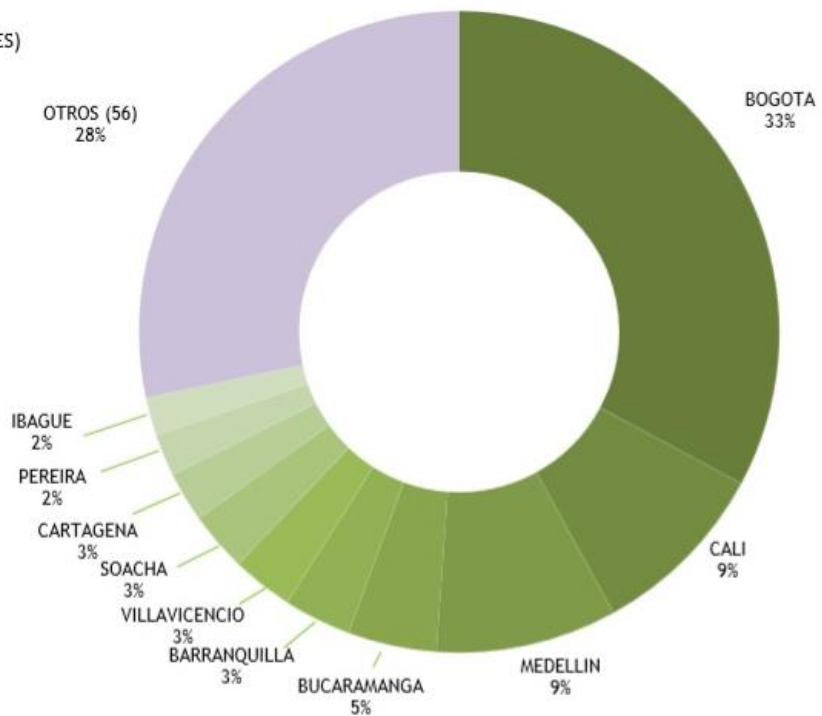
Sin embargo, en el ‘ranking de ciudades’ (Tabla 8), se puede observar que Bogotá es la ciudad con mayor participación en salas de cine comercial e independiente, pues se tiene que “del total de municipios que exhiben películas en Colombia, Bogotá representa el 33% de espectadores, seguido por Cali y Medellín con un 9% cada uno”⁷³

Tabla 8: Industria, Ranking de ciudades.

INDUSTRIA

RANKING DE CIUDADES

(ESPECTADORES EN MILLONES)

El cine llega a 66 ciudades en Colombia.

Bogotá suma 20.6 millones de espectadores: 33% del consumo del país.

Cine Colombia, Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018. Distribución Cine Colombia.

⁷³ Tomado de: cine en cifras Ed. 15 – 2019 - Resumen general del comportamiento del sector cinematográfico durante 2018- Municipios de exhibición de películas colombianas 2018.

Es así como se parte de la información más relevante de consumo de cine - nacional y extranjero- en Colombia, dando paso a preguntarse por las cuatro películas y su influencia en el público y en los exhibidores nacionales, tomando como fuente el '**Anuario Estadístico de cine colombiano**' de los años **2010**, **2016**, y **2017**, publicación realizada y publicada por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia, en donde se presentan las cifras más relevantes del sector acompañadas de un análisis del comportamiento del cine en el país a nivel estadístico, económico y de mercado.

De igual manera, se presentan los datos obtenidos en total de espectadores en cada una de las películas objeto de estudio en este trabajo, tales como: '**La sociedad del semáforo**' (2010); '**Siembra**' (2016); '**Los Nadie**' (2016); y '**Nuestro silencio**' (2017), que permiten evidenciar cómo influyen las estadísticas en la parte final del proceso de construcción de películas en territorio colombiano, evidenciadas de la siguiente manera:

Tabla 9: Total de espectadores 'La Sociedad Del Semáforo'.

'La Sociedad Del Semáforo' (2010), Total de espectadores (43.213) a nivel nacional en salas de cine, 'Anuario Estadístico de cine colombiano 2010'

Título	No. de copias	Total de espectadores	Ingresos por taquilla 2010 (pesos)	Espectadores por copia ¹
Catálogo ¹ In Fraganti	55	463.954	2.868.094.230	10.838
El Vuelco del Cangrejo	10	24.945	178.469.925	2.495
Chance	62	118.336	652.650.600	1.909
Del Amor y Otros Demonios	15	77.873	619.910.300	5.192
Contracorriente	40	37.972	277.802.875	949
Retratos en un Mar de Mentiras	25	46.039	324.973.250	1.842
García	30	54.137	367.032.550	1.805
Sin Tetas no hay Paraíso	70	326.247	2.132.000.686	4.661
La Sociedad del Semáforo	18	43.213	295.367.900	2.401
Rabia	21	23.764	166.454.050	1.132
El Paseo ²	70	311.277	2.101.008.500	21.418
Total		1.527.757	9.983.764.866	

Fuente: SIREC - Dirección de Cinematografía - Ministerio de Cultura; para el número de copias: Proimágenes Colombia.

Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2010, Bogotá - Colombia. 2011.

Tabla 10: Total de espectadores 'Siembra'.

'Siembra' (2016), Total de espectadores (6.003) a nivel nacional en salas de cine, 'Anuario Estadístico de cine colombiano 2016'

TÍTULO	DIRECTOR	PRODUCTORA	GÉNERO	FECHA ESTRENO	CLASIFICACION	DISTRIBUIDOR	NACIONALIDAD	ESPECTADORES	TAQUILLA \$COL
18. PARENTE	IVÁN D. GAONA	LA BANDA DEL CARRO ROJO	FICCIÓN	10/13/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	8.835	71.354.650
19. LAS MALAS LENGUAS	JUAN PAULO LASERNA	JUAN PABLO LASERNA	FICCIÓN	5/5/2016	APTA PARA MAYORES DE 15 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	8.577	78.886.600
20. ESO QUE LLAMAN AMOR	CARLOS CESAR ARBELAEZ	EL BUS PRODUCCIONES	FICCIÓN	12/1/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	DIAMOND FILMS	COLOMBIA	7.511	61.627.400
21. MALOS DIAS	ANDRÉS BELTRÁN	RÍO BRAVO	FICCIÓN	4/21/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	6.865	56.935.300
22. PRESOS	ESTEBAN RAMÍREZ	PROYECCIÓN FILMS	FICCIÓN	2/10/2016	APTA PARA MAYORES DE 15 AÑOS	CINE COLOMBIA	COSTA RICA, COLOMBIA	6.756	61.012.600
23. LAMENTOS SI LA ESCUCHAS MUJERES	JULIÁN CASANOCA	INTELIGRUPO S.A.S	FICCIÓN	12/1/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	INTELIGRUPO S.A.S	COLOMBIA	6.071	45.629.650
24. SIEMBRA	SANTIAGO LOZANO Y ANGELA OSOSRIO	CONTRAVÍA FILMS	FICCIÓN	4/14/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 7 AÑOS	CINEPLEX	COLOMBIA, ALEMANIA	6.003	49.954.300
25. DESTINOS	ALEXANDER GIRALDO	CINE DE AMIGOS	FICCIÓN	9/1/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	5.836	47.255.950
26. DOS MUJERES Y UNA VACA	EFRÁIN BAHAMÓN	DOBLE SENTIDO	FICCIÓN	5/19/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	CINEPLEX	COLOMBIA	5.252	41.392.750
27. MAGALLANES	SALVADOR DEL SOLAR	PÉNDULO FILMS	FICCIÓN	6/2/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	CINEPLEX	PERÚ, COLOMBIA, ESPAÑA, ARGENTINA	4.268	39.828.750
28. CHAMAN EL ÚLTIMO GUERRERO	SANDRO MENESES	JAGUAR FILMS	FICCIÓN	10/13/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	PROCCINAL	COLOMBIA	4.249	25.342.050
29. AISLADOS	MARCELA LIZCANO	PROYECCIÓN FILMS	DOCUMENTAL	6/16/2016	NIÑOS-APTA PARA TODO PÚBLICO	CINE COLOMBIA	COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO	3.527	26.810.350
30. OSCURO ANIMAL	FELIPE GUERRERO	MUTOKINO S.A.S	FICCIÓN	9/29/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	MUTOKINO S.A.S	COLOMBIA, ARGENTINA, ALEMANIA, HOLANDA, GRECIA	3.222	21.882.550
31. PACIENTE	JORGE CABALLERO	GUSANO FILMS	DOCUMENTAL	4/21/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 7 AÑOS	ROYAL FILMS	COLOMBIA	3.003	19.051.150
32. LOS ASOMBROSOS DÍAS DE GUILLERMINO	GLORIA NANCY MONSALVE	EL TEATRO TALLER CREATIVO Y LÚDICO	FICCIÓN	12/1/2016	NIÑOS-APTA PARA TODO PÚBLICO	OTH	COLOMBIA	2.489	11.832.000
33. LA SELVA INFLADA	ALEJANDRO NARANJO	DIRTYMACDOCS	DOCUMENTAL	2/31/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	DIRTYMAC DOCS	COLOMBIA, ESPAÑA	2.390	12.629.000
34. HOME - EL PAÍS DE LA ILUSIÓN	JOSEPHINE LILLY LANDERTINGER	GLOBAL EYES PRODUCTION	DOCUMENTAL	8/18/2016	NIÑOS-APTA PARA TODO PÚBLICO	GLOBAL EYES PRODUCTION	COLOMBIA, PORTUGAL	1.389	6.038.500

Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2016, Bogotá – Colombia. 2017.

Tabla 11: Total de espectadores 'Los Nadie'.

'Los Nadie' (2016), Total de espectadores (22.221) a nivel nacional en salas de cine, 'Anuario Estadístico de cine colombiano 2016'

TÍTULO	DIRECTOR	PRODUCTORA	GÉNERO	FECHA ESTRENO	CLASIFICACION	DISTRIBUIDOR	NACIONALIDAD	ESPECTADORES	TAQUILLA \$COL
1. EL COCO	JUAN CAMILO PINZÓN	DAGO GARCÍA PRODUCCIONES	FICCIÓN	10/6/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 7 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	1.152.999	8.049.392.801
2. AGENTE NERO NERO 7	GABRIEL CASILINAS	BLACK FILMS PRODUCCIONES	FICCIÓN	11/10/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 7 AÑOS	DIAMOND FILMS	COLOMBIA	733.790	5.106.876.212
3. USTED NO SABE QUIEN SOY YO	FERNANDO AYLÓN	TAKE ONE PRODUCCIONES	FICCIÓN	1/7/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 7 AÑOS	UIP	COLOMBIA	638.157	4.818.050.932
4. EL PASEO 4	JUAN CAMILO PINZÓN	DAGO GARCÍA PRODUCCIONES	FICCIÓN	12/22/2016	NIÑOS-APTA PARA TODO PÚBLICO	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	565.232	4.180.191.429
5. MALCRIADOS	FELIPE MARTÍNEZ	FEST PRODUCCIONES (DYNAMO)	FICCIÓN	4/14/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 7 AÑOS	CINECOLOR FILMS	ARGENTINA, COLOMBIA	139.034	1.091.252.023
6. POLVO CARNAVALERO	JUAN CAMILO PINZÓN	DAGO GARCÍA PRODUCCIONES	FICCIÓN	5/26/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 7 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	109.918	858.130.756
7. EL LAMENTO	JUAN CAMILO PINZÓN	DAGO GARCÍA PRODUCCIONES	FICCIÓN	9/1/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	DIAMOND FILMS	COLOMBIA	59.411	401.054.048
8. EL SOBORNO DEL CIELO	LISANDRO DUQUE	GESTIONARTE CINE	FICCIÓN	3/17/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 13 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA, MÉXICO	44.499	375.228.726
9. LA SEMILLA DEL SILENCIO	FELIPE CANO	CHAPINERO FILMS	FICCIÓN	5/3/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	CINECOLOR FILMS	COLOMBIA	39.925	320.369.399
10. JERICO EL INFINITO VUELO DE LOS DIAS	CATALINA MESA	MIRABUS	FICCIÓN	11/17/2016	NIÑOS-APTA PARA TODO PÚBLICO	CINE COLOMBIA	FRANCIA, COLOMBIA	22.796	204.605.750
11. LOS NADIE	JUAN SEBASTIÁN MESA	MONOCICLO CINE	FICCIÓN	9/15/2016	APTA PARA MAYORES DE 13 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA	22.221	172.889.050
12. SAUDÓ	JHONNY HENDRIX HINES-TROZA	ANTORCHA FILMS	FICCIÓN	8/4/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 13 AÑOS	CINECOLOR FILMS	COLOMBIA	20.436	151.040.523
13. FRAGMENTOS DE AMOR	FERNANDO VALLEJO	64 - A FILMS	FICCIÓN	8/18/2016	APTA PARA MAYORES DE 13 AÑOS	CINE COLOMBIA	PUERTO RICO, COLOMBIA	18.873	162.542.859
14. ANNA	JAQUES TOULEMONDE	NOODLES PRODUCTION	FICCIÓN	3/31/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 13 AÑOS	CINECOLOR FILMS	FRANCIA, COLOMBIA	17.918	157.535.972
15. CINCO	RICARDO GABRIELLI	RICCA FILMS	FICCIÓN	1/28/2016	RECOMENDADA MAYORES DE 13 AÑOS	CINE COLOMBIA	COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS	17.410	162.591.882
16. PASOS DE HEROE	HENRY RINCÓN	HÉROE FILMS	FICCIÓN	9/22/2016	NIÑOS-APTA PARA TODO PÚBLICO	ROYAL FILMS	COLOMBIA	14.886	79.109.500
17. TODO COMENZO POR EL FIN	LUIS OSPINA	LUIS OSPINA	DOCUMENTAL	4/7/2016	APTA PARA MAYORES DE 15 AÑOS	CINECO ALTERNATIVO	COLOMBIA	9.793	97.408.400

Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2016, Bogotá – Colombia. 2017.

Tabla 12: Total de espectadores ‘Nuestro silencio’.

‘Nuestro silencio’ (2017), Total de espectadores (365) a nivel nacional en salas de cine, ‘Anuario Estadístico 2017’

Continuación Tabla 23 Películas Colombianas Exhibidas 2017

#	PELÍCULA	GÉNERO	DIRECTOR	CLASIFICACIÓN	DISTRIBUIDOR	FECHA DE ESTRENO	NACIONALIDAD	ASISTENCIA	TAQUILLA	PRO-MEDIO
28	MAÑANA A ESTA HORA	FICCIÓN	LINA PAOLA RODRIGUEZ MONROY	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	LINA PAOLA RODRIGUEZ MONROY	8/10/2017	COLOMBIA	4,584	18,411,300	4,016
29	MARIPOSAS VERDES	FICCIÓN	GUSTAVO NIETO ROA	APTA PARA MAYORES DE 15 AÑOS	INDUSTRIAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS S.A.S	7/20/2017	COLOMBIA	24,902	203,125,715	8,157
30	NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA	FICCIÓN	HAROLD TROMPETERO	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	TROMPETERO PRODUCCIONES S.A.S	12/21/2017	COLOMBIA	131,187	946,436,058	7,214
31	NOCHE HERIDA	DOCUMENTAL	NICOLAS RINCÓN GUILLE	NIÑOS- APTA PARA TODO PÚBLICO	MEDIO DE CONTENCIÓN PRODUCCIONES LTDA	3/30/2017	BÉLGICA-COLOMBIA	4,594	33,897,800	7,379
32	NUESTRO SILENCIO	FICCIÓN	ÁLVARO JULIÁN RUIZ VELAZCO	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	CORPORACIÓN FOTOTRÓPICA	11/9/2017	COLOMBIA	365	1,893,500	5,188
33	OPERACIÓN PIROBERTA	FICCIÓN	RENÉ CASTELLANOS	NIÑOS- APTA PARA TODO PÚBLICO	DIAMOND FILMS COLOMBIA S.A.S.	3/16/2017	COLOMBIA	80,337	587,662,327	7,315
34	PONER A ACTUAR PÁJAROS	DOCUMENTAL	ERWIN GOGGEL	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	ERWIN GOGGEL IMFELD	10/26/2017	COLOMBIA	2,280	15,786,850	6,924
35	RICARDO QUEVEDO: EL SHOW DE "CEJAS POBLADAS"	FICCIÓN	FERNANDO AYLLÓN	RECOMENDADA MAYORES DE 12 AÑOS	TAKE ONE PRODUCTIONS S.A.S	9/7/2017	COLOMBIA	57,177	450,398,103	7,877
36	SEÑORITA MARÍA, LA FALDA DE LA MONTAÑA	DOCUMENTAL	RUBÉN MENDOZA	NIÑOS- APTA PARA TODO PÚBLICO	LIZ AMANDA SARMIENTO CLAVIJO	11/23/2017	COLOMBIA	40,278	322,791,300	8,014

Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2017, Bogotá – Colombia. 2018.

Evidenciando así que las cuatro películas contaron legalmente con lo necesario para culminar el proceso, y sin embargo cada una tuvo problemas que resolver para ser medianamente ‘aceptado’ su proceso y de igual manera, el reconocimiento que cada una merecía.

3.1.2. Formas de pensar la imagen

Carlos Álvarez en su libro Sobre cine colombiano y latinoamericano, menciona que: “El momento de la recepción debe ser de vital importancia en

*los niveles de diversión, reflexión, discusión y crítica colectiva, con el que una comunidad aprende un punto de vista sobre la realidad, lo discute y lo comprende. Tal proceso mejorará cuando lo asuma analítica y críticamente un público cada vez más maduro.”*⁷⁴ tomando como referente contextual lo que estaba sucediendo en Colombia a inicios de los años 90, una época en la que el cine nacional tuvo un giro significativo para las propuestas narrativas que se evidencian en la actualidad en las películas colombianas, y para todo el sector cinematográfico en general.

Sin embargo, aunque se apueste por la creación de espacios propicios para acercar la gente al arte y la cultura a nivel nacional, se siguen presentando grandes ausencias por la falta de apoyo a producciones nacionales, limitando dichos espacios a público interesado en la materia que se acerca por interés personal.

Ante esto, se exponen las percepciones del público frente al cine en Colombia, dando paso a las respuestas obtenidas por 16 personas involucradas en la investigación, que, desde sus diferentes oficios en el sector cinematográfico, opinan sobre el cine nacional y las dinámicas de consolidación de industria.

En ese sentido, se aprovechó el espacio del *Festival de Cine Corto de Popayán*, en las versiones 9 y 10, para realizar la mayor parte del acercamiento con las personas seleccionadas ante el formato de ‘entrevista’, al igual que espacios culturales en el país, facilitando el acceso a sus testimonios y opiniones, que fueron contrarrestados y comparados con el resto de material documental con el que contó la investigación, y que de esta

⁷⁴ Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. 103 p.

manera se pudiera llegar a una conclusión de la misma, con una mayor claridad, abordada desde diferentes aristas, con un aporte muy puntual.

A partir de la sistematización y selección de los relatos más importantes obtenidos en las entrevistas realizadas, se analizan las distintas percepciones, lecturas y opiniones referentes al cine nacional y lo que sucede con él en la actualidad.

Iniciando con la opinión del documentalista **Diego García Moreno**, quien dictó el 'Taller de documental' en la décima versión del '*Festival de Cine Corto de Popayán*', haciendo énfasis en que respecto a la circulación de las películas:

“Es importante para saber qué está haciendo, uno tiene que estar viendo lo que hacen en otras partes para diferenciarse y para aprender, hay todo un intercambio de tendencias, de maneras de aproximarse a los conflictos, a los elementos visuales, todos esos lenguajes que hoy en día circulan.”

“las cámaras se volvieron parte integral de nuestra cotidianidad, y ya nos contamos nosotros, como cuentan por ahí que en un momento los colombianos queríamos hacer cine que parecía italiano, otras veces que parecía mexicano, otras veces que parecía ruso, etc. Yo creo que eso se volvió una búsqueda permanente de un ‘nosotros’, de ¿Quién soy, o quiénes somos?”

Por tanto, fue importante para la narrativa audiovisual tener presente aspectos que surgieron desde preguntas vinculadas a motivaciones personales, dando paso a producciones que dejan entrever los que sucede en el país en cuestión de narrativa, y formación profesional.

Sin embargo, desde una visión internacional, se tiene que el cine nacional presenta varias falencias debido a que: *“Las personas que quieren volverse director, productor o guionista, casi no han visto películas, y el trabajo verdadero que cualquier persona que quiere hacer cine es mirar películas. Si yo pregunto a las personas quiénes son tus directores favoritos y las películas favoritas, muchos de ellos ni siquiera pueden responder, tienen que pensar mucho para después dar nombres muy obvios, hasta David Fincher ellos consideran un director desconocido, pero casi nadie conoce los directores clásicos, Hitchcok, Orson Welles, Fritz Lang, Billy Wilder, ... mirar películas es la única manera de aprender cine, Todos los alumnos de cine deberían tener la disciplina de ver películas todos los días.”* Según comenta el guionista, director, y productor de Bélgica **Rudolf Mestdagh**, quien dictó el ‘Taller de dirección cinematográfica’ en la décima versión del ‘Festival de Cine Corto de Popayán’.

Dejando en evidencia que primero está la formación de los realizadores, para ser parte de un cine que aporte en calidad narrativa porque desde su perspectiva, *“El cine en Colombia sufre exactamente de ese mismo problema, que los directores no han visto películas, y que pocos de ellos tienen imaginación, mirar más películas ayuda a innovar el corte, yo pienso que directores como Ciro Guerra, hay pocos directores como él que muestran una visión muy vasta en todos los aspectos de la dirección de cine.”*

Por tanto, no deja de ser un referente importante aquellas producciones que logran llegar a eventos de tal magnitud en la industria cinematográfica como los Oscar, y que se convierte en la imagen del cine en Colombia, y lo que se está haciendo en aspectos de producción y narración.

Ante esto, se tiene por ejemplo que, **Ernesto Lozano**, director del cortometraje *'Hasta aquí todo va bien'*, seleccionado en la competencia oficial de ficción, en la novena versión del *'Festival de Cine Corto de Popayán'*, comenta que en la actualidad del cine nacional:

"Hemos logrado cifras, estadísticas que nunca antes habíamos logrado, cada vez el fondo (FDC) se fortalece mucho más, y sobre todo es mucho más consciente de las condiciones y cada vez hay más difusión del mismo, es muy prematuro hablar de que ya tenemos una industria, creo que las épocas doradas del cine se ven años después, estamos dando unos primeros pasos, premios a nivel nacional, nominaciones al Oscar, son pequeños pasos para crear una industria que ojalá llegue a ser como la de Argentina o la de México."

Teniendo presente que, como cine nacional, todavía hay puntos importantes para resolver respecto a la industrialización del cine, considerando que no somos un país con una tradición importante de muchos años con la que sí cuentan países como México, Brasil o Argentina, para tener una referencia latinoamericana de ello.

Sin embargo, se ha apoyado el cine nacional con mucha más fuerza y contundencia que en años anteriores, permitiendo entrever que es viable la consolidación de la industria siempre y cuando se tengan historias que marquen la diferencia de lo que se ha estado contando en el país, sin pretender ocultar las realidades sociales que se han vivenciado en el campo y en las ciudades, una realidad fragmentada, editada, que es denunciada diariamente en los noticieros y medios de comunicación.

Pues, como lo menciona **Luis Fernando Villa**, director del cortometraje 'Cementerio', seleccionado en la competencia oficial de ficción, en la novena versión del 'Festival de Cine Corto de Popayán':

“El cine es el espejo de un país’ entonces todo lo que hagamos bueno o malo es lo que nosotros reflejamos, si nos quedamos en una cosa y luego la contamos mal, es porque estamos pasando por ese momento en que no estamos avanzando, no soy partidario de que tengamos que satanizar las películas de narcotráfico, porque desafortunadamente es nuestra realidad y como tal hay que contarla, el tema no es ‘el tema’ sino cómo se trata, entonces todo lo que se haga pues querámoslo o no es nuestra realidad, el hecho de ver paisajes, locaciones, ciudades, vestuarios, eso nos va dando un archivo histórico para el país.”

Coincidiendo con la opinión de **Anderson Ascanio**, director del cortometraje 'Lo que esconde la tierra', seleccionado en la competencia Muestra Panorama Nacional Ficción, en la novena versión del 'Festival de Cine Corto de Popayán', quién frente al tema de violencia recurrente en el cine nacional, dice:

“En Colombia siempre se ha trabajado la temática de la violencia, creo que ha sido algo muy común en el cine y no solo en el cine sino en todo, es algo que nos ha permeado, pero hay diferentes modelos para trabajar la temática, unos son más contemplativos, mucho más pausados, otros son más dinámicos, pero yo creo que independientemente de cómo se trabaje lo importante es que se haga y que se aborde desde diferentes puntos de vista, es necesario porque no nos podemos quedar en nuestro pequeño círculo de ‘nosotros somos los que hablamos de esto y los demás no’, sino lograr trascender a que todos seamos conscientes de lo que hemos sido y de lo que nos ha sucedido independientemente que tan cerca o no lo tengamos.”

Porque, aunque somos un país que ha vivenciado la violencia desde diferentes perspectivas, es el tema recurrente en el cine nacional y referente de país, que ha dejado de lado otro tipo de historias importantes para referenciar en el cine, partiendo de la idea que no con ocultarlo se pueda solucionar, pues el cine busca ser una herramienta de transformación social, que aporte significativamente a la memoria del país a través de historias en las que se pueden ver identificados cada uno de los espectadores, siempre y cuando se cuente con los elementos necesarios estética y narrativamente para exponer historias obtenidas de la realidad del país, desde cualquier formato y género.

Y de esta manera se habla de que *“Hay una coyuntura importante en el cine nacional y es la Ley de cine, la 814, esa ley de una u otra manera permite que la producción cinematográfica tenga mayor movimiento, es esa oportunidad de hacer, de hacer y de hacer, la que está permitiendo que el profesional aprenda más de su propio trabajo, todos estamos teniendo la oportunidad de hacer y en el hacer estamos aprendiendo de nuestra propia imagen, y de nuestras propias identidades como colombianos, y eso de una u otra manera también nos permite explorar una gran diversidad de narrativas que no hemos explorado antes ... que nos podemos encontrar y entendernos, y no volvernos un juicio de valor, si no volvernos personas que entendemos nuestra diversidad.”* Comparte **Diana Camargo Soler**, presente en el ‘Taller de dirección de arte’, de la novena versión del ‘Festival de Cine Corto de Popayán’.

Un cambio necesario para el sector cinematográfico que, aunque dejó a su paso aportes significativos, no logró consolidar la industria. Como bien lo menciona, **Javier Mejía**, director colombiano, presente en el Taller de dirección, de la novena versión del ‘Festival de Cine Corto de Popayán’.

“Sin duda en los últimos 10 años el negocio del cine ha cambiado en Colombia, pues hay una pequeña industria que está ahí dándole constantemente, llevamos yo no sé cuántos años produciendo 30, 40 películas al año, creo que el año pasado fueron como 55, que eso era impensable, nosotros venimos de un bache donde no se hizo nada, en los 80 a finales de los 80 y 90 hubo un vacío muy grande de producciones, tal vez es como ‘Rodrigo D’, lo que marca ahí el momento, pero de resto hubo un gran vacío como de hacer y de escuela y de cómo generacionalmente se perdió una gente, creo yo, que no pudo hacer nada, hay una convocatoria con un dinero fijo, la ley de cine sin duda ha posibilitado hacer más cosas, tecnológicamente es mucho más sencillo que antes, entonces sigue siendo muy complicado hacer cine, pero sin duda creo que no es lo mismo de hace 15 años, ahora la gente tiene una formación mejor, tiene más posibilidades de acceder.”

Resaltando de igual manera lo que la historia a nivel de cinematográfica expone, un camino lleno de errores y aciertos significativos, que demostraron lo que se debía y no hacer para realizar producciones importantes en cuestión de contenido, no necesariamente ligadas a ayudas gubernamentales, porque se tiene registro de directores que lograron financiar sus propias películas, dejando claro que se trataba de una labor ardua, y poco reconocida.

Sin embargo, personajes como **Tania Cárdenas Paulsen**, presente en el Taller de escritura audiovisual la creación de personajes, en la novena versión del ‘Festival de Cine Corto de Popayán’, bajo la experiencia que ha adquirido a lo largo de su formación profesional opina que: *“estamos en un muy buen momento, mucha gente haciendo cine, muchos técnicos formándose haciendo cine, gente escribiendo, estamos en un momento muy*

pertinente, da pesar que las salas y todo el sistema de distribución no se esté haciendo cargo del cine nacional, porque se está haciendo muy buen cine pero nadie lo está viendo, porque no le están dando pantalla para verlo.”

Se trata de películas con un éxito artístico, pero un fracaso comercialmente, y que dependen del sistema de distribución con el que cuenta la cinematografía nacional, algo ante lo que se sigue peleando, porque de la misma forma que existen los estímulos acertados para la producción de cine, se debe contar con un porcentaje mucho accesible para los modelos de distribución.

Sin embargo, respecto a la narrativa del cine colombiano, Tania menciona que: *“están pasando muchas cosas en cine al mismo tiempo, creo que lo primero que está pasando con el cine comercial me parece que es genial, están llevando a las abuelitas y a las tías a cine y a los primos chiquitos, a los adolescentes, eso es formación de públicos, que creo que el cine más de intelectuales o el más académico no lo está haciendo porque está cubriendo digamos que otras necesidades, pero lo que está sucediendo es que creo que primero nos estamos contando a nosotros mismos, las historias sobre la guerra, las historias sobre el conflicto, es fundamental que nos contemos a nosotros mismos y no nos mintamos más, esto de que no teníamos conflicto armado y que no estamos en guerra todavía, esa mentira no podemos seguir diciéndola, pero también me parece que somos un pueblo alegre, un país que quiere reírse y es indispensable reírse y reírse a las carcajadas por cosas tontas, entonces no podemos pensar en una narrativa única sino precisamente la ventaja es que están pasando muchas cosas, se están contando muchas historias de formas muy diversas, pues porque somos un país diverso precisamente.”*

Demostrando que el cine nacional no puede quedarse en la categoría de 'género colombiano' sino que debe contar con la posibilidad de explorar en los diferentes géneros o categorías y formatos con los que cuenta la cinematográfica, en donde se puedan evidenciar propuestas narrativas interesantes planteadas en la actualidad, gracias a los procesos de formación de realizadores, productores y demás personal vinculado al sector audiovisual.

Considerando que se trata de *“Un gremio que está en crecimiento, lo importante es crear consciencia y que haya un público, ese es el gran problema del cine nacional, sea independiente del género, que el público es como muy ajeno a ello, es muy difícil hacerle entender a las personas que se están creando muchas producciones de muy buena calidad, pero que no están llegando lastimosamente a las personas”*. Comenta **John Nagles**, diseñador gráfico de animación 2D, montajista y animador del cortometraje *'La valiente Julia'*, seleccionado en la competencia oficial de animación, en la novena versión del *'Festival de Cine Corto de Popayán'*.

Porque al hablar de cine en Colombia, la mayoría de los realizadores y personas inmersas en el sector, coinciden en que se pasa por un buen momento en donde la financiación, producción y formación son pertinentes para el cine nacional. Sin embargo, se tienen aún diferentes problemas que aquejan el sector cinematográfico, especialmente en la parte de distribución, dificultando así el reconocimiento de las producciones nacionales por los colombianos, en vista de que se cuenta con material de buena calidad, pero no tiene cabida en espacios con gran afluencia de público.

Ante esto, **Julián David Correa**, director de cinematografía del Ministerio de Cultura, comenta que frente a los porcentajes destinados en la Ley de Cine: *“La ley de cine dice claramente 70% para producir y el 30% para todo lo*

demás y no es suficiente, nosotros tenemos que preservar nuestra memoria, tenemos que circular las películas que estamos haciendo, tenemos que estimular esos encuentros con el público, pero también esas expresiones diversas de todas las regiones y nuestro modelo tiene que empezar a transformarse para que sea integral, realmente”⁷⁵

De esta manera, es importante entender que se trata también de un asunto generacional el hecho de la recepción del público ante el cine nacional, porque *“Si el niño desde chiquito se va formando y va teniendo una formación de espectador, más dirigida, va a ser mucho más especial, todo el tiempo estamos formando espectadores, y formando niños a futuro, de que nuestro cine pueda ser mucho más industrializado, de que cambie, de que pueda ser visto por más personas, va desde los niños. Las personas adultas crecieron viendo otro tipo de televisión, porque la televisión ha sido el referente visual de los papás y de los abuelos, ... esta generación tiene una misión importante y es empezar a formar públicos, empezar a formar a los niños como espectadores y a ser más críticos y no solamente a consumir, si no que puedan tener una visión propia sobre lo que están viendo.”*, como comenta **Maira Vergara**, productora del cortometraje ‘Camino de agua para un pez’, seleccionado en la competencia oficial de animación, en la novena versión del ‘Festival de Cine Corto de Popayán’.

Ante ello es imprescindible, emprender con la idea de formación de audiencias, no para que el cine y sus producciones locales sean aceptadas, pero sí conocidas, porque, por ejemplo, **Juan Sebastián Mesa**, director de la película ‘**Los Nadie**’ (2016), respecto al cine nacional opina que:

⁷⁵ [En línea] Canal Trece. Toma el control, ¿Cómo se financia la industria nacional en Colombia? [Consultado: 26 de febrero de 2019] Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?time_continue=412&v=kIYN14FwuMM

“Hay una producción constante, siguen habiendo problemas, dificultades, nunca va a ser fácil hacer cine en cualquier parte del mundo, no solo en Colombia sino en cualquier parte del mundo, y ha estado interesante ver nuevas propuestas, sobre todo creo que hay muchos procesos de cortometraje muy interesantes, más que largos inclusive en otros casos la gente piensa que el cine es solo los largometrajes y hay muchos procesos super interesantes de corto experimental bacanos, como que se vienen películas y directores interesantes”

Y en cuanto a la recepción de públicos, comenta que: *“siempre ha sido un problema con los exhibidores, pero también es una cosa de formación de público, pero en últimas creo que lentamente se ha ido des-satanizando un poco esa idea de que el cine colombiano siempre hablaba de lo mismo, y que solo es lo mismo, porque hay una gran variedad de películas que están dando cuenta de eso.”*

Considerando evidente el entender el cine nacional desde una perspectiva más artística y menos de poco contenido, resultado de ello es sin duda el aumento de producción, que permiten ejemplificar temas universales tratados desde perspectivas de jóvenes realizadores que se inquietan por temas sociales que de una u otra forma repercuten en el devenir social del país, y que apuestan por identificar las falencias presentes en las producciones nacionales, tratando de entender cuál es el paso a seguir con el ‘buen momento del cine’.

Sin embargo, es importante entender que es pertinente entender desde otra perspectiva que, por ejemplo, **Alberto Gómez Peña**, director del cortometraje ‘Obediencia’, en la novena versión del ‘Festival de Cine Corto de Popayán’ comenta:

“Es un discurso que oigo prácticamente en todos los festivales ‘la formación de las audiencias’, pero todavía no alcanzo a comprender que significa eso, porque es como pedirle a todas las experticias que formen a los públicos para que las entiendan, y no necesariamente es así, a veces uno puede valorar una cosa sin saber mucho de eso, de hecho hay películas muy interesantes, muy buenas, muy profundas que cualquier persona puede ver sin estar formada. De pronto el problema también tiene que ver con nosotros los realizadores que estamos esperando que todos los que vayan a las salas de cine hayan estudiado cine, entonces es acercarse un poco al público, entender que ellos piensan de una manera y no tienen que educarse igual que nosotros para disfrutar una película.”

Y que, de igual manera, ante el auge significativo de producciones a nivel nacional, los realizadores jóvenes pueden empezar a explotar el cine de género con una postura de autor, que generaciones anteriores no lo hicieron de manera plena, teniendo presente que: *“al público a veces le gusta ver un cine por ejemplo de aventura y aquí la oferta que nosotros tenemos de aventura es muy poca, porque todos estamos muy metidos en lo que necesitamos decir, creo que hay que ver las dos partes, lo que se necesita decir que es muy válido, pero también lo que está queriendo el público.”* Según comenta Alberto Gómez.

Por su parte, **Ernesto Días Ruiz**, realizador de animación tradicional, acompañó el festival con su cortometraje **‘Cayíyo el niño pescador’** seleccionado en la categoría de animación, en la décima versión del **‘Festival de Cine Corto de Popayán’** comenta desde su experiencia que:

“No existe una industria del cine en Colombia, ni siquiera existe una industria en ‘ciernas’ del cine en Colombia, existen unas iniciativas y movimientos. Lo que llamamos industria del cine, es una industria del ego, no del hacer sino

del ser. La otra cosa es que todo el mundo quiere dirigir, nadie quiere alcanzar un cable, pero todos alcanzan cables. Entonces la industria solamente se podría hacer si pudiéramos crear una especie de conciencia si podemos llamarla, que necesitamos hacer productos vendibles porque eso es una industria, no existe la industria cultural, no existe la industria del arte, el arte no se vende, el arte termina vendiéndose cuando se hace comercial. La industria es eso, es la producción, fabricación de productos de consumo masivo porque es que una película vale 2 o 3 millones de dólares que es el presupuesto de una campaña publicitaria de un largometraje gringo, vale 2 o 3 millones de dólares -las más costosas colombianas- y recuperar la inversión es muy difícil, para que una película hoy en día recupere la inversión tendría que llevar millón y medio, dos millones de espectadores a una sala, y eso en Colombia es imposible porque la gente no se ha conectado con su cine o el cine no se ha conectado con su público.”

De igual manera, se tiene que algunas películas por dificultades técnicas, características de sus historias, y problemas de distribución, no cuentan con público masivo en salas. Sin embargo, más allá de la distancia entre espectador y las proyecciones nacionales, el cine cuenta con los elementos necesarios para conectar con el público desde la empatía o el desagrado de las realidades relatadas en las historias y personajes de cada película, no obstante, logra desde cualquier de los dos ámbitos transformar el pensamiento del espectador, demostrando que el cine tiene la posibilidad de influir en el público.

Concluyendo de esta manera que se pueden tener datos estadísticos que demuestren un avance importante, pero es sin duda necesario exponer las dinámicas que enfrenta el sector cinematográfico desde una posición crítica.

Coincidiendo así, con el director y productor de cine **Henry Rincón**, quien comenta que es necesario apostar por una mayor comercialización de películas colombianas para que el público las conozca, pues *“Estamos en desventaja contra la inversión publicitaria del cine de Hollywood. Hubo por ejemplo durante 2016 filmes colombianos que solo duraron un fin de semana en cartelera porque la gente no se enteró de que estaban allí”*, comenta.

Y frente a las falencias principales del cine nacional Ernesto Días, comenta que: *“no sé por qué razón tenemos la tendencia a hacer películas con los guiones, pero no construimos personajes, le veo al cine nacional la carencia en la construcción de personajes, y también le veo una flojera en las historias, la gente está hablando de cosas que no conoce, en sus películas.”*

Y puede que lo anterior se deba a la falta de retroalimentación en cada proyecto cinematográfico, pues está establecido que debe cumplir con ciertos parámetros de formulación para acceder a los estímulos de los que dispone el Estado, sin embargo, no se cuenta con proceso complementario para el realizador y los involucrados en el proceso, después de terminar la película.

“el Estado te da una dádiva para que hagas algo, y nosotros estamos acostumbrados por la formación jesuita que tenemos, a pedir y a dar las gracias, a minimizar lo que queremos y lo que hacemos, y así vemos nuestras vidas también como realizadores, entonces siempre estamos pidiendo, y el Estado nunca mira qué haces con las limosnas que te da, y terminan robándoselas, el cine patrocinado por el Estado, por el FDC y los fondos de nuestros impuestos, a mí nunca me miraron mi película, ni me dijeron ‘Hey oye eso está mal hecho, ese color no va ahí, o esta frase no se dice’, ¡nunca!, entonces no les importa cómo quede, les importa es que yo haga el recibo, que cumpla con el formulario y que entregue el reporte, pero

no cómo queda la obra, y debiera de haber sido una obra que se vende, que recibe público entonces esto primero 'pornomiserisación' de este arte y segundo la dependencia de las dádivas impiden que haya una industria."

Por su parte, **Nicolás Muñoz**, realizador audiovisual, comenta que: *"Hay un notable crecimiento en la producción nacional. El cine colombiano ha tomado importancia dentro de los espacios más denotados de la industria de este arte. Creo y considero un avance el apoyo de las diferentes instituciones de gobierno relacionados al cine que se han dado a la tarea para fortalecer el sector y exportarlo de manera exponencial a otros continentes para visibilizar las historias dadas en Colombia por medio del cine"* y que *"La mayor debilidad del cine colombiano es la desarticulación de las productoras y gestores del sector. Se debe consolidar el cine como una herramienta no solo de entretenimiento, si no de formación."*

De esta manera, se ejemplifica que el cine a nivel nacional cuenta con unos aciertos importantes en donde se destacan producciones valiosas, que fomentan la participación en los diferentes espacios de cultura, buscando así que el público conozca y se apropie de las producciones nacionales que cada vez crecen más en contenido y cantidad, sin dejar de lado las problemáticas que se presentan en el sector cinematográfico del país, y que gracias a las diferentes miradas expresadas por los realizadores -en su gran mayoría- dejan entrever lo que piensan respecto a cómo se están manejando las dinámicas en el sector audiovisual.

Asimismo, se habla de que el cine colombiano no ha dejado de retratar en su gran mayoría la violencia evidenciada por diferentes grupos sociales en el país, sin embargo ha encontrado en la narración un lenguaje más inclusivo para presentar dichas temáticas sin caer en referencias 'clichés' abordadas por directores de otros tiempos, sin embargo concuerdan que con el paso del

tiempo las problemáticas sociales siguen presentes en el país, y aunque es otra generación la que narra las mismas indiferencias sociales, no está muy distante de lo que se mostraba hace 30 años en el cine colombiano.

4. Conclusiones

“¿Ahora sí despegará el cine nacional? (La pregunta que se repite cada año).

Soy un poco escéptico en cuanto a esto porque las condiciones económicas de estas películas son muy difíciles. Me refiero a la preocupación monetaria. Una industria de cine nacional puede existir en la medida en que el producto medio de esa industria se pague en el mercado interno. No hay que sembrar las esperanzas del cine colombiano en Europa o en otras partes; eso es utópico y además puede deformar mucho un cine nacional, ya que el mercado exterior es muy caprichoso. Hay años en que la miseria es buen negocio, otros en que la violencia es el negocio, o años en que la política es buen negocio.”⁷⁶

El cine colombiano apuesta con películas de diferentes géneros, buscando un espacio propio en donde pueda conquistar el público con cada producción proyectada, contando con propuestas de jóvenes realizadores que hacen una relectura de país, y con una industria que busca consolidar sus bases según los referentes que se han tomado hasta la fecha.

Sin embargo, no se puede entender el éxito de las producciones con reconocimientos internacionales, sino que se debe apostar por un reconocimiento propio que surja desde el público y la aceptación del cine nacional, teniendo en cuenta que los festivales internacionales son la posibilidad de mostrar las historias del país a través del cine, al igual que los avances cinematográficos que se van consolidando, borrando en ese sentido el ideal de si cuenta con referencias extranjeras es mejor, porque primero es fundamental reconocer y apropiarse de lo nacional en tierra colombiana, y no dejar que alguien más lo valore por nosotros.

⁷⁶ Ospina, Luis. OIGA/VEA: sonidos e imágenes de Luis Ospina / Sandra Chavarro, Ramiro Arbeláez, Luis Ospina. -Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad de Valle, 2011. P. 89

Sin embargo, con la 'ley de cine' se ha contado con avances significativos para la historia del cine nacional, pues, de 2 producciones estrenadas en 1997, se pasó a 42 películas nacionales estrenadas en 2018. Aumentando la competencia y los niveles de exigencia de las mismas, en cuestión estética y narrativa, que se ve reflejado en reconocimientos internacionales como los obtenidos con **'El Abrazo de la Serpiente'** (2015) de Ciro Guerra y la nominación a los Oscar en 2016, y **'La Tierra y la sombra'** (2015) de César Acevedo con el premio Cámara de Oro del festival de Cannes.

"El cine no debe cambiar el mundo, pero tiene la posibilidad de hacerlo"
Oliver Stone.⁷⁷

Ante esto, se tiene en cuenta también que las narrativas urbanas de las cuatro películas objeto de estudio, dejan como referencia las problemáticas sociales vivenciadas en cada ciudad protagonista, y para lo que fue necesario contextualizar la historiografía presente en las cuatro ciudades. De esta manera, se tiene que:

Popayán, presenta problemas con la formación del personal, pues, aunque se cuenta con avances importantes y el festival es uno de ellos, tanto en formación de públicos como en exhibición de productos audiovisuales nacionales, al igual que talleres académicos, y participación de universidades que incentivan la producción cinematográfica en la ciudad, buscando pasar del documental a la ficción o el cine arte, como propuestas narrativas ligadas al nivel nacional que se maneja actualmente, no deja de presentar fallas en accesibilidad para realizar y producir cine en la ciudad.

⁷⁷ [En línea] El espectador. Cine. [Consultado: 20 de septiembre] Disponible en internet: <https://www.elespectador.com/entretenimiento/cine/oliver-stone-las-personas-que-estan-haciendo-algo-por-colombia-son-asesinadas-articulo-812806>

Al hablar de Popayán se dice que cuenta con varios referentes audiovisuales de los que no se tiene un registro desde archivo y por ende se hace muy difícil conocer la historia de la ciudad desde la cinematografía.

Sin embargo, para acceder a información sobre esos referentes históricos, es necesario el acercamiento con los involucrados en estos procesos de exploración del cine local, pues el acceso a estos archivos es difícil porque no se cuenta con un registro de ello, de esta manera surge la necesidad de una sistematización de estos antecedentes cinematográficos como referentes trascendentales para la historia y la memoria cinematográfica de la ciudad, considerados avances importantes que las nuevas generaciones desconocen, y que funcionan como antecedentes indispensables para las propuestas audiovisuales que se están gestando en esta zona del país después de la ley de cine.

Aunque no se puede comparar con el nivel de producción cinematográfica de otras ciudades de Colombia, Popayán sí ha suscitado interés por indagar en los enfoques y preferencias cinematográficas del Cauca, enfocadas en la producción de documentales, intentando darle voz a historias y personajes que habitan en zonas apartadas de la capital, para que se conozcan y hagan parte de la identidad caucana, dejando de lado la ficción que a lo largo del tiempo se ha visto afectada por la falta de apoyo económico, convirtiéndose en una de las principales falencias.

Ante esto, **David Buchelli**, Codirector del cortometraje ‘Sembrar para resistir’, presentado en ‘Cauca de Muestra’ en la novena versión del ‘*Festival de Cine Corto de Popayán*’, comenta que:

“En el Cauca no tenemos muchas ventanas para ver lo que están haciendo nuestros colegas, considero que no tenemos muchos espacios para saber

cuáles son las historias que están trascurriendo en este territorio. Entonces me llama la atención que los jóvenes le estemos apostando a estas temáticas, a resaltar esas historias tan importantes que se dan en un lugar donde pasan tantas cosas, cuando uno mira en detalle todo lo que sucede aquí, uno dice esto es un departamento realmente que es un ejemplo para el país y que tiene mucho todavía por contar.”

Teniendo presente que las posibilidades que ofrece el documental dentro de la producción cinematográfica fue un punto de partida para otras ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, en donde al enfocarse en la producción documental, directores como Carlos Mayolo, Luis Ospina y Víctor Gaviria en sus inicios de carrera, conocieron la importancia de abordar historias del pueblo que no llegaban a la televisión ni a los medios de comunicación. En ese sentido, Popayán se encuentra en un nivel de producción centrado más al formato documental, conociendo su contexto y explorando el lenguaje audiovisual, mientras se instaura como industria en esta zona del país.

Contando así con antecedentes importantes en torno al cine en Popayán y el Cauca, representando problemáticas sociales desde diferentes perspectivas, teniendo presente que es el contexto al que los payaneses se enfrentan y buscan expresar su relectura de mundo y de ciudad a través del audiovisual, buscando incentivar el sentido de pertenencia de los ciudadanos con sus propias historias, su región y un medio diferente que intenta tomar voz y hacer parte de la industria naciente del cine en Colombia, pretendiendo abrir espacios en donde se pueden discutir este tipo de temáticas de forma acertada y de esta manera posicionar la ciudad como uno de los focos presentes con aportes audiovisuales en el cine nacional.

Como lo menciona **Jaime Cifuentes**, montajista de la Película '**Los movimientos en el sótano**' de Cecilia Traslaviña, cortometraje seleccionado

en la competencia oficial de animación en la décima versión del ‘Festival de Cine Corto de Popayán’:

“Me imagino que en Popayán hace 10 años lo que había era completamente diferente a lo que está sucediendo ahora, también siento que la ciudad se abrió, porque aquí las facultades eran medicina y derecho, y la gente venía a estudiar a Popayán era eso, y los de Popayán se iban fuera a estudiar otras cosas porque aquí no se ofrecían, pero siento que al abrirse las universidades y crear ya estas facultades de comunicación, donde ya hay como campos nuevos, todo eso se siente en este periodo que es una década, 10 años es un tiempo perfecto para medir qué es lo que está dándose, y veo que todo eso redundo en calidad, y me parece que esa es una cosa a nivel nacional, no es central, porque puedes ver muy buen material del Cauca, o de Pasto, o de Bucaramanga, o de Bogotá, o de Cali, o de Medellín, entonces todo eso ha venido confluyendo para que ahora por ejemplo tú puedas tener una programación en donde puedes tener cosas en la mañana, tarde y noche, y todas son estrenos, no tienen más de un año de producción, lo cual también es muy importante.”

Surge entonces la necesidad de preguntarse por cómo está la producción cinematográfica en una ciudad como Popayán, que más allá de contar con un festival de cine, -que genera espacios en la ciudad para hablar y conocer sobre la imagen, la narrativa, composición estética y el gusto por el audiovisual tanto local como nacional, utilizando el lenguaje cinematográfico como herramienta de comunicación, vital para una identidad de cine en construcción-; no expone el nivel de producción propio de la ciudad, teniendo presente que el Cauca tiene muchas historias aún por contar y territorios por explorar en búsqueda de relatos.

“Hoy en día el documental lo encontramos en las cadenas de TV, pero su inclusión en la parrilla es difícil. Los hay demasiado realistas y descarnados como para ponerlos en medio de una programación que intenta reconstruir una realidad feliz. Esta es la vía principal de exhibición. La segunda es el cine.”⁷⁸

Por otra parte, la percepción desde Cali y su historia cinematográfica, deja como conclusión que la ciudad ha contado con aportes significativos para la industria del cine en Colombia desde hace muchos años, sin embargo, cuenta con dificultades que, en cuanto a infraestructura, dejan entrever que la sala alterna de la ciudad cuenta con un espacio reducido disponible para 300 espectadores aproximadamente, Medellín cuenta con tres salas, Popayán con ninguna, mientras que en Bogotá se tienen ocho salas alternas. Sumado a esto, exhibidores como ‘Cine Colombia’ incluyen en su programación películas colombianas independientes, en horarios poco accesibles al público, dificultando la comercialización de las películas.

Sin embargo, al problema del espacio para el cine independiente, se suma también la interacción del público con este tipo de contenido, por ejemplo, la ‘Cinemateca del Museo La Tertulia’ difícilmente logra llenarse en épocas del año que no cuenten con eventos culturales publicitarios como el ‘Festival Internacional de Cine de Cali’

Como lo comenta Claudia Triana directora de Poimágenes, respecto a los horarios poco asequibles para el cine colombiano en pantallas comerciales, *“el tema de la cuota de pantalla está demostrado que no funciona, porque no se puede obligar a ninguna empresa a que haga algo que no le genera rentabilidad. En lo que hay que pensar para mejorar la taquilla de las*

⁷⁸ ¡Acción! Cine en Colombia. P.11 MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. OCTUBRE 18 2007 – 2008 28 ENERO. BOGOTÁ.

películas colombianas es en los circuitos independientes del país, en fortalecer esos circuitos, esas salas alternativas en donde las películas nacionales tienen mayor acogida, como la Cinemateca del Museo La Tertulia en Cali, o Cine Tonalá en Bogotá, etc.”⁷⁹

Sin embargo, hay quienes dicen que las películas colombianas no necesitan de espacios ‘especiales’ para exhibir, porque el cine colombiano cumple con los parámetros necesarios para ser exhibido en salas comerciales, y por ende no necesita un trato ‘especial’.

En ese sentido, Cali y el Valle del Cauca, se enfoca en conseguir financiación para producciones del departamento, debido a que un porcentaje significativo de las convocatorias se queda en Bogotá. Pues, Cali no cuenta con una Comisión Fílmica como Bogotá o Medellín, dificultando el proceso de preservación de material audiovisual, y construcción de memoria histórica en donde se exalten los principales aportes a la cinematografía colombiana propiciada desde Cali, teniendo en cuenta que el cine local necesita respaldo por parte de los mismos habitantes en apoyo al cine que se gesta desde su contexto. Así como lo menciona el director Lisandro Duque, *“el cine de por sí tenía y sigue teniendo una gran responsabilidad: la de formar a los ciudadanos.”*

Bogotá por su parte resalta la nueva ‘Cinemateca Distrital de Bogotá’, que cuenta con espacio para 500 personas, uno de los mayores espacios para el cine independiente en Colombia, que es catalogado como un avance importante para el cine nacional y que se instaura en la capital del país.

⁷⁹ [En línea] El País, ‘Al cine colombiano le falta especializarse’ [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/al-cine-colombiano-le-falta-especializarse-claudia-triana-directora-de-proimagenes.html>

Identificando de esta manera que Bogotá y Medellín, cuentan con bases que permiten catalogar las dos ciudades como idóneas productoras de cine nacional, no sin descartar la dificultad de acceso a estímulos de financiación, pero que sin duda cuentan con entidades que respaldan el audiovisual gestado desde cada una de ellas, y las narrativas que proponen desde los géneros cinematográficos, que buscan su posicionamiento a nivel nacional e internacional, con reconocimientos importantes de proyectos oriundos de estas zonas del país.

Incentivando así, a las demás ciudades a que sean participes de la producción cinematográfica que surge desde iniciativas de jóvenes realizadores que se encuentran con un buen momento en el cine, gracias a la influencia de personajes importantes de la industria que labraron el camino para que lo que se conoce actualmente como cine nacional y las ventajas con las que cuenta, sean posibles para muchos otros que sueñan con ser parte del medio.

Para Luis Alberto Álvarez, *“la crítica de cine debe crear un público que exija un auténtico cine colombiano, que refleje al hombre colombiano y no su caricatura”*⁸⁰

Así, gracias al análisis realizado se llega a varias conclusiones, que, según la hipótesis planteada para la investigación, “Las realidades sociales del país que se abordan desde el cine nacional, con sus formas de narrar no son aceptadas ni entendidas por la mayoría del público colombiano en cuestión de contenidos como debería, porque se desconocen las problemáticas que enfrenta el cine y la importancia de la industria cinematográfica en Colombia.

⁸⁰ Álvarez, Carlos. Sobre Cine Colombiano y Latinoamericano. 1ª Edición 1989. Universidad Nacional de Colombia. A.A. 1490 Bogotá – Colombia. p. 9.

En ese sentido, la cultura audiovisual es un problema que no soluciona el cine pero que da pie a la no aceptación de identidad nacional.

Por eso, conocer el contexto histórico del cine nacional, los problemas específicos de producción y las soluciones a los que se han enfrentado los directores de ópera prima, permitirá establecer una ruta a los nuevos realizadores, y ofrecerá un panorama general al espectador de las dinámicas de industria cinematográfica, generando un aporte desde el material escrito a la historia de la cinematografía en Colombia.” Se concluye que el planteamiento por parte de los realizadores en el cine nacional es válido porque aporta de manera significativa a lo que sucede en la actualidad con la consolidación de la industria cinematográfica que logra dar cuenta del avance que está dando el país a nivel de memoria histórica desde el arte.

También, se tienen identificadas las falencias y se está trabajando en ello para solventarlas y que, de esta manera, el cine sea aceptado por el público más allá de solamente disfrutarlo, demostrando que como espectadores no nos molesta vernos reflejados en las narrativas que el cine de autor plantea.

Ante ello se dice que: *“El cine es un mecanismo privilegiado que nos sensibiliza acerca de la realidad, sobre todo cuando requerimos más de la solidaridad y de la conciencia acerca del impacto de los procesos sociales, políticos y económicos que vivimos todos los días”*⁸¹

De esta manera, según las estadísticas se tiene que las nuevas propuestas de cine nacional por parte de los realizadores cuentan con gran aceptación del público, quienes se están educando mediante las diferentes actividades culturales y espacios propicios para ello a lo largo del país, ampliando

⁸¹ Museo Nacional de Colombia. ¡Acción! Cine en Colombia. Primera edición, octubre de 2007. Bogotá: editorial octubre 18 2007 –28 enero 2008. 11 p.

espacios y fomentando la utilización de otros, en ciudades que quieren conocer y aprender de la producción nacional a cargo de directores colombianos.

A su vez, los estudios de caso sirvieron para identificar las falencias presentes en el cine nacional, al igual que las fortalezas que han permitido que en la actualidad esté posicionado un paso más cerca de poder consolidar una industria. Ante esto, se tomó como ejemplo cuatro primeras películas que narran ciudades, desde la utilización de la imagen como medio para evidenciar aspectos complejos y profundos de la puesta en escena de la realidad social colombiana, según la perspectiva de cinco directores colombianos, estableciendo ciertas reflexiones sobre cómo representar la realidad a través del cine, con las fortalezas que cuenta como documento histórico y herramienta de transformación social

De esta manera, los datos obtenidos en la recopilación de información se analizaron, y se implementó así una interacción entre la teoría empleada y la observación, permitiendo un resultado con mayor estructura y argumentación. En donde, se evidenció el contexto del cine nacional y por qué no ha logrado consolidarse como una industria nacional cinematográfica, a pesar de contar con avances significativos.

Por otro lado, las temáticas abordadas generan reacciones diferentes en los espectadores, cosa que es útil para los realizadores, quienes se sienten satisfechos al ver que la película fue entendida desde diferentes perspectivas y cuenta con críticas constructivas que servirán de eje fundamental para sus próximas producciones.

“Son muchas las películas, son diversas sus intenciones, pero cuando el espectador se enfrenta con un filme que lo conmueve, que cuenta con una

narrativa que expone una problemática, entonces la experiencia cinematográfica se convierte en un ejercicio sociológico y psicológico, porque se comparten emociones difíciles que replican el sufrimiento de un grupo social. Desde esta perspectiva, el cine permite conocer la realidad de un país. El público se ve en la pantalla y se reconoce como parte de un grupo, de un paisaje, de personas que hablan de un mismo modo, de una historia.”⁸²

Los archivos de cinematografía nacional (documentos, videos, libros, conferencias, textos, investigaciones, entrevistas y demás) en la actualidad están aumentando, y sirven de insumo para los que quieren conocer cómo ha evolucionado el cine colombiano, cambiando la percepción que se tenía de referenciar las mismas propuestas de sensacionalismo en décadas anteriores, apostando en la actualidad por la reflexión sobre asuntos muy pertinentes que el cine comercial difícilmente referencia.

No obstante, es importante para el cine la protección y preservación de la memoria histórica del mismo, desde el material no solamente fílmico, sino también impreso, fotográfico y documental del cine nacional, algo que no se tiene en cuenta en diferentes zonas del país, dificultando el proceso de formación con el público, y el acceso a fuentes documentales necesarias para la historia del país desde las imágenes en movimiento.

Para concluir, la función de la crítica de cine es necesaria como complemento de las producciones, reivindicando la importancia como parte de la cinematografía, evidenciando que el cine es un lenguaje único haciendo imprescindible de esta manera, fomentar espacios pertinentes para la crítica de cine, como posibilidad para pensar en las producciones nacionales.

⁸² [En línea] Revista Semana, [Consultado: 23 de julio de 2018] Disponible en internet: <https://www.semana.com/contenidos-editoriales/bello-sus-letras-lo-dicen-todo/articulo/la-importancia-del-cine-y-formacion-del-publico/575545>

Asimismo, para escribir sobre cine se debe conocer su historia, y las transformaciones que ha sufrido desde la creación del mismo con los hermanos Lumière.

*“Un crítico debe saber reconocer al autor en una película cuando ésta sea parte de una obra sólida, y también debe saber reconocer al germen de un autor en una ópera prima. Un crítico debe tener cosas para decir sobre un film, pero sobre todo, debe tener respuestas a las preguntas que lo llevaron a escribir sobre una película.”*⁸³

Finalmente, las perspectivas del cine nacional tienen que ver con la imagen que el país tiene de sí mismo en cada una de sus historias, pues, el cine es un espejo para ver la sociedad y narrarnos, sin perdernos en distorsiones ajenas.

Apostando por un cine colombiano que refleje la realidad del país bien sea desde lo individual o lo colectivo, que deja en evidencia su propuesta ante los demás con el cine como herramienta de reconstrucción social, aquel cine que sin miedo en lo que propone, polemice, intrigue, incomode, indigne y entusiasme con historias fácilmente identificables de nuestra idiosincrasia, que desde lo estético y lo narrativo confluya en la representación de lo que debería ser el cine colombiano, dejando en evidencia historias que no pueden seguir siendo ocultadas porque no son ‘políticamente correctas’.

“El cine tiene que existir como una forma de expresión y de pensamiento de una sociedad. Como existen los parques naturales, como existe las agremiaciones, las fundaciones sociales. No importa que no sean negocio.”.

Rubén Mendoza en la inauguración del 59° Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

⁸³ [En línea] Aula Crítica. [Consultado: 30 de julio de 2018] disponible en internet: <http://aulacritica.com/perfil/>

5. Bibliografía

Álvarez, Carlos. Sobre Cine Colombiano y Latinoamericano. 1ª Edición. Universidad Nacional de Colombia. A.A. 1490 Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1989. 181 p. ISBN 958-17-0046-3.

Arbeláez, Ramiro y Cobo Borda, Juan Gustavo. La crítica de cine, una historia en textos. Artículos memorables en Colombia 1897-2000. Bogotá: Proimágenes Colombia y Universidad Nacional de Colombia, 2011. 342 p.

Bustamante, Víctor. Medellín: Cine y Cenizas. Primera edición. Medellín: Editorial Babel, 2014. 365 p. ISBN: 978-958-46-4813-6

Centro Cultural de la Universidad del Tolima. Revista Cinema Itinerante Candilejas. Semestre B 2014 – Volumen 2 N°4. ISSN: 2339-4552. 52 p.

Cifuentes Gil, Rosa María. Diseño de proyectos de investigación cualitativa - 1ª ed. 1ª reimp. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2014. 167 p. ISBN 978-987-538-295-4.

Cine Colombia, Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018. Distribución Cine Colombia.

Diez, Germán Franco. Mirando solo a la tierra: cine y sociedad espectadora en Medellín (1900-1930). Primera edición. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013. 240 p. ISBN: 978 958 716 663 7

Dirección de Cinematografía Ministerio de Cultura. Cartilla, Normas del Cine en Colombia, Bogotá – Colombia. 30 de octubre de 2016.

Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Cuadernos de Cine Colombiano Nueva época N°22. Publicaciones sobre cine en Colombia. Bogotá: Cinemateca Distrital: IDARTES, 2015. 280 p. ISSN 1692-6609; n°22.

Mejía, Javier. Ópera Prima: 15 directores de cine colombiano hablan sobre su primera película. 1ª Edición. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2016. 242 p. ISBN 978-958-720-372-1.

Ministerio de Cultura - Dirección de cinematografía. COLOMBIA DE PELÍCULA, nuestro cine para todos. Cartilla de historia de cine colombiano. Segunda edición, febrero de 2015. Bogotá Colombia. 53 p.

Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2010, Bogotá – Colombia. 2011.

Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2016, Bogotá – Colombia. 2017.

Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Anuario Estadístico del Cine Colombiano 2017, Bogotá – Colombia. 2018.

Museo Nacional de Colombia. ¡Acción! Cine en Colombia. Primera edición, octubre de 2007. Bogotá: editorial octubre 18 2007 –28 enero 2008. 129 p. ISBN 978-958-8250-38-0.

Osorio Mejía, Oswaldo. Realidad y cine colombiano: 1990-2009 / Oswaldo Osorio. Primera edición. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2010. 172 p. ISBN 978-958-714-318-8.

Ospina, Luis. OIGA/VEA: sonidos e imágenes de Luis Ospina / Sandra Chavarro, Ramiro Arbeláez, Luis Ospina. Primera reimpresión Artes y humanidades. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad de Valle, 2011. 373 p. ISBN: 978-958-670-888-3.

Oviedo, Leydy. Artículo: Una Radiografía A La Historia Cinematográfica De Popayán. Escópica – Revista de Comunicación Social, Imagen y Cultura. Fundación Universitaria de Popayán. Programa de Comunicación Social. Popayán, Cauca, Colombia. Edición 4. marzo de 2018 – marzo de 2019. Impresión: abril 2019. ISSN: 2346-2280.

Proimágenes Colombia, Newsletter Cine en cifras Ed. 15. Resumen general del comportamiento del sector cinematográfico (2010 – 2018). Municipios de exhibición de películas colombianas 2018. enero 2019.

Romero Rey, Sandro y Ospina, Luis. Andrés Caicedo. Ojo al cine. Primera edición en Debolsillo: marzo, 2017. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. S. 744 p. ISBN: 978-958-9016-57-2.

5.1. Videografía

García Díaz, D., Mendoza, R. (Productores) y Mendoza, R. (director). (julio 23 de 2010). Los paramédicos también se mueren, Rubén Mendoza / Representante de la cámara, Cortos + Videoclips + Etcéteras. [Video DVD]. Colombia. DÍA FRAGMA FÁBRICA DE PELÍCULAS.

Lozano, S., y Osorio, A. (2014). ORO PACÍFICO. [Documental]. Nota del director. Cali, Colombia.

Mayolo, C., y Ospina, L. (Productores) y Mayolo, C., y Ospina, L. (directores). (1978). Agarrando pueblo. [Cortometraje]. Colombia. SATUPLE (Sociedad de Artistas Unidos para la Liberación Eterna) Colombia, 1978. 28 minutos.

Pérez, G., y Potes, O. (2001). La Ciudad En El Espejo. [Documental]. Popayán, Colombia. Universidad del Cauca Televisión. 52 minutos.

Rodríguez, C. (Productor) y Pinilla, T. J. (director). (1975). Kóndor, el mago. [Cortometraje]. Colombia. Asofilms de Colombia. 12 minutos

Silva, J., y Rodríguez, M. (Productores) y Silva, J., y Rodríguez, M. (directores). (1966 - 1071). Chircales. [Documental]. Bogotá, Colombia. 42 minutos.

5.2. Filmografía

Abad, D., y Salazar, M. (Productores) y Abad, D. (directora). (enero 17 de 2019). The Smiling Lombana. [Largometraje]. Colombia. Caracol Televisión. 87 minutos.

Abad, D., y Salazar, M. (Productores) y Abad, D., y Salazar, M. (directores). (julio 2 de 2015). Carta a una sombra. [Largometraje]. Colombia. Producciones La Esperanza. 73 minutos.

Arbeláez, A., y Duque, J. M. (Productores) y Mesa, J. S. (director). (septiembre 15 de 2016). Los Nadie. [Largometraje]. Colombia. Monociclo Cine. 84 minutos.

Botero, J. A., y Bustamante, D. (Productores) y Arango, J. A. (director). (octubre 19 de 2012). La Playa D.C. [Largometraje]. Colombia, Francia, Brasil. Séptima Films, Burning Blue. 90 minutos.

Bustamante, D., Pérez N, P., y Forero, J. (Productor) y Acevedo, C, (director). (julio 23 de 2015). La Tierra y La Sombra. [Largometraje]. Colombia, Francia, Holanda, Chile, Brasil. Burning Blue. 94 minutos.

Bustamante, D., Polanco, G., De Seille, G., y Ruíz N, O. (Productores) y Ruíz N, O. (director). (marzo 12 de 2010). El vuelco del cangrejo. [Largometraje]. Francia, Colombia. Contravía Films (Colombia), Diana Bustamante (Colombia), Arizona Films (Francia). 95 minutos.

Cabrera, S. (Productor) y Cabrera, S. (director). (diciembre 25 de 1993). La estrategia del caracol. [Largometraje]. Colombia, Italia, Francia. Caracol Televisión, Crear Cine y Video, Fotograma (Colombia), Emme SRL (Italia), Ministère Français de la Culture et de la Francophonie, Ministère Français des Affaires Etrangères (Francia) 115 minutos.

Camayo, V. H. (Productor) y Ruiz, Á. (director). (noviembre 16 de 2017). Nuestro Silencio. [Largometraje]. Colombia. Corporación Fototrópica. 83 minutos.

Casa Cinematográfica Colombia. (Productor) y Acevedo V, A. (director). (julio de 1924). La tragedia del silencio. [Largometraje]. Colombia. 26 minutos.

Colombia Films Company. (Productor) y Cantinazzi, C. (director). (1925). Suerte y Azar. [Largometraje]. Colombia.

Colombia Films Company. (Productor) y Cantinazzi, C. (director). (1926). Tuya es la culpa. [Largometraje]. Colombia.

Comité Ejecutivo de los Sextos Juegos Panamericanos. (Productores) y León G, D. (director). (junio 28 de 1972). Cali, ciudad de América. [Largometraje]. Colombia. 90 minutos.

Compañía Filmadora de Medellín. (Productores) y Acevedo V, A. (director). (agosto 6 de 1925). Bajo el cielo antioqueño. [Largometraje]. Colombia. 131 minutos.

Compañía de Fomento Cinematográfico – Focine., Producciones Tiempos Modernos Ltda., y Fotoclub 76. (Productores) y Gaviria, V. (director). (1990). Rodrigo D. No Futuro. [Largometraje]. Colombia. 91 minutos.

Comunicarte Producciones. (Productor) y Trompetero, H. (director). (diciembre 3 de 1999). Diástole y Sístole. [Largometraje]. Colombia. 80 minutos.

Dawn Bowyer Films de Colombia, Argentina Sonó Films ASCII. (Productor) y Ribón A, G. (director). (septiembre 5 de 1955). La Gran Obsesión. [Largometraje]. Colombia, 60 minutos.

Debailly, G., y Lolli, F. (Productores) y Lolli, F. (director). (mayo 28 de 2015). Gente de Bien. [Largometraje]. Colombia, Francia. Evidencia Films (Colombia), Geko Films (Francia). 87 minutos.

De Carvajal, B. (Productor) y Mayolo, C. (director). (1986). La mansión de Araucaima. [Largometraje]. Colombia. Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE. 86 minutos.

De Carvajal, B., y Beerón, F. (Productores) y Mayolo, C. (director). (octubre 31 de 1983). Carne de tu carne. [Largometraje]. Colombia. Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE. 86 minutos.

Di Domenico Hermanos, (Productores) y Di Domenico, V. (director). (noviembre de 1915). El drama del 15 de octubre. [Largometraje]. Colombia.

Ehrenberg, M., Pérez P, A., y Ángel, G. (Productores) y Maillé, E. (director). (agosto 12 de 2005). Rosario Tijeras. [Largometraje]. Colombia, México. Río Negro., United Angels., Dulce Compañía., Moonshot., La Femme Endormie., Tafay S.L., y Maestranza Films. 126 minutos.

Foto Club 76, IMS (Colombia), Igeldo Zine Produkzioak., Televisión Española., Euskal Media S.A. (España), Channel 4 (Inglaterra), y Tehaplinhe Fi (Bulgaria). (Productores). Y Aljure, F. (director). (marzo 8 de 1994). La Gente de La Universal. [Largometraje]. Colombia, España, Bulgaria, Inglaterra. 126 minutos.

García Díaz, D., Mendoza, R., Camargo Buriticá, D. (Productores) y Mendoza, R. (director). (septiembre 24 de 2010). La Sociedad Del Semáforo. [Largometraje]. Alemania, Colombia, España, Francia. DÍA FRAGMA FÁBRICA DE PELÍCULAS. 108 minutos.

García, R., y Cía., Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia (apoyo). (Productores) y García, R. (director). (2000). Kalibre 35. [Largometraje]. Colombia. 115 minutos.

Giraldo, A., Valencia, J., y Gonzáles, D. (Productores) y Mejía, J. (director). (septiembre 14 de 2007). Apocalipsur. [Largometraje]. Colombia.

Goggel, D. (Productora) y Gaviria, V. (director). (marzo 9 de 2017). La Mujer del Animal. [Largometraje]. Colombia. 120 minutos.

Guerrero, F., y Juárez A, G. (Productores) y Guerrero, F. (director). (septiembre 29 de 2016). Oscuro Animal. [Largometraje]. Colombia, Argentina, Holanda, Alemania, Grecia. 107 minutos.

Guerrero, R. (Productor) y Baiz, A. (director). (junio 1 de 2007). Satanás. [Largometraje]. Bogotá, Colombia. DYNAMO. 95 minutos.

Jara, M. (Productor) y Duque, L. (director). (1983). El Escarabajo. [Largometraje]. Colombia. Grupo Comunicadores Marcos Jara Asociados. 92 minutos.

Liang, I. (Productor) y Santa, N. (directora). (julio 27 de 2017). La Defensa del Dragón. [Largometraje]. Colombia. Galaxia 311. 80 minutos.

Lozano, E., Zapata, A., y Zapata, C. (Productores) y Zapata, C. (director). (noviembre 5 de 2015). Las Tetras de mi Madre. [Largometraje]. Colombia, México. Pinhole Films. 81 minutos.

Mejías, F., y Molina, A. (Productor) y Gaviria, V. (director). (septiembre 23 de 2004). Sumas y restas. [Largometraje]. Colombia. Burn Pictures., Latin Cinema Group., La Ducha Fría Producciones., y Latino Films. A.T.P.P. Producciones. 105 minutos.

Menegoz, M., Osorio G, J., y Schroeder, B. (Productores) y Schroeder, B. (director). (noviembre 24 del 2000). La virgen de los sicarios. [Largometraje]. Colombia, Francia, España. Tucán Producciones (Colombia)., Le Studio

Canal Plus, Les Films Du Losange (Francia), y Vértigo Films S.L., Tornasol Films (España). 98 minutos.

Miravus. (Productor) y Mesa, C. (director). (noviembre 7 de 2016). Jericó, el infinito vuelo de los días. [Largometraje]. Colombia, Francia. 78 minutos.

Nieto Roa, G. (Productor) y Coral-Dorado, R. (director). (diciembre 25 de 1999). Es mejor ser rico que pobre. [Largometraje]. Dago García Producciones, Centauro Films. Colombia. 90 minutos.

Nieto Roa, G. (Productor) y Nieto Roa, G. (director). (abril de 1978). Esposos en Vacaciones. [Largometraje]. Colombia. 90 minutos.

Nieto Roa, G. (Productor) y Nieto Roa, G. (director). (diciembre 25 de 1980). El inmigrante latino. [Largometraje]. Colombia. Centauro Films de Colombia, Cine Colombia. 95 minutos.

Nieto Roa, G., y Nieto, L. E. (Productores) y Nieto Roa, G. (director). (1984). Caín. [Largometraje]. Compañía de Fomento Cinematográfico – FOCINE. Colombia. 110 minutos.

Nieto Roa, G., Ruíz, M. E., y Fernández de Soto, N. (Productores) y Nieto Roa, G. (director). (diciembre 25 de 1979). El taxista millonario. Colombia. [Largometraje]. Centauro Films de Colombia, Cine Colombia. 95 minutos.

Norden, F. (Productor) y Norden, F. (director). (1974). Camilo, el cura guerrillero. [Largometraje]. Colombia. 96 minutos.

Ospina, L. (Productor) y Ospina, L. (director). (abril 8 de 2016). Todo comenzó por el fin. [Largometraje]. Colombia. 208 minutos.

Ospina, L. (Productor) y Ospina, L. (director). (1982). Pura Sangre. [Largometraje]. Colombia. Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE. 105 minutos.

Polanco, G., Ruiz Navia, O., Osorio, Á., y Lozano, S. (Productores) y Osorio, Á., Lozano, S. (directores). (abril 14 de 2016). Siembra. [Largometraje]. Colombia, Alemania. CONTRAVÍA FILMS, BÁRBARA FILMS. 82 minutos.

Producciones Filmamento. (Productor) y Gaviria, V. (director). (agosto 21 de 1998). La Vendedora de Rosas. [Largometraje]. Colombia. Dos De Dos (Producciones Erwin Göggel). 115 minutos.

Producciones Fílmicas colombianas - PROFILCO, Global Films., y Cinematográfica Bogotá. (Productores) y Mitrotti, M. (director). (1978). El candidato. [Largometraje]. Colombia. 101 minutos.

Ramírez, D. F. (Productor) y Moreno, C. (director). (2008). Perro come perro. [Largometraje]. Colombia. Antorcha Films, en asocio con Dynamo Capital, y PatofeoFilms.

Ramírez, D. F., Zito, A., Rey, I., y Zimmermann, M. (Productores) y Mora, L. (directora). (marzo 8 de 2018). Matar a Jesús. [Largometraje]. Colombia, Argentina. 64-A Films., y AZ Films (Argentina). 99 minutos.

Rodríguez, C. (Productor) y Pinilla, T. J. (director). (1977). Funeral Siniestro. [Largometraje]. Colombia. Asofilms de Colombia. 100 minutos.

Ruíz, M. M., Ulloque, H., y Couiba, M. (Productores) y Rincón G, N. (director). (marzo 30 de 2017). Noche Herida. [Largometraje]. Colombia, Bélgica. Medio

de Contención Producciones, Voa films, CBA, FWB, RTBF, SCAM (Bélgica). 86 minutos.

Ruíz N, O., y Polanco, G. (Productores) y Vega, W. (director). (agosto 24 de 2012). La sirga. [Largometraje]. Colombia, Francia, México. Contravía Films. 89 minutos.

Sánchez, L. A. (Productor) y Sánchez, L. A. (director). (septiembre 14 de 1983). La virgen y el Fotógrafo. [Largometraje]. Colombia. La Iguana, Compañía de Fomento Cinematográfico – FOCINE. 90 minutos.

Silva, G. (Productor) y Pinilla, T. J. (director). (1980). Área Maldita. [Largometraje]. Colombia. ASofilms de Colombia. 90 minutos.

Tamayo, J. P. (Productor) y Arbeláez, C. C. (director). (diciembre 1 de 2016). Eso que llaman amor. [Largometraje]. Colombia. 90 minutos.

TV Cine. (Productor) y Alí Triana, J. (director). (1997). No morirás. [Largometraje]. Colombia. 120 minutos.

Valley Film Company. (Productor) y Calvo, M., y Del Diestro, A. (directores). (octubre 20 de 1922). María. [Largometraje]. Colombia. 180 minutos.

Ventura. J. (Productor) y Durán, C. (director). (1977). Gamín. [Largometraje]. Producciones Cinematográficas Uno (Colombia), Instituto Nacional Audiovisual – INA (Francia). Bogotá, Colombia. 110 minutos.

Vespini, M., y Silvestri, S. (Productores) y Cabrera, S. (director). (diciembre 25 de 1998). Golpe de estadio. [Largometraje]. Colombia, España, Italia. Producciones Fotograma, Sésamo (Colombia), Emme SRL (Italia), Tornasol

Films (España) Con la participación de Televisión Española y con la ayuda del Programa Media II de la Comisión Europea. 126 minutos.

5.3. Cibergrafía

[En línea] Aula Crítica. [consultado: 30 de julio de 2018] disponible en internet: <http://aulacritica.com/perfil/>

[En línea] Canal Trece, Toma el control, ¿Cómo se financia la industria nacional en Colombia? [consultado: 26 de febrero de 2019] Disponible en internet:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=412&v=kIYN14FwuMM

[En línea] Cinemateca Distrital, ¿Quiénes Somos? [consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: <https://www.cinematecadistrital.gov.co/quienes-somos>

[En línea] Diccionario, significado de ópera prima [consultado: 05 de abril de 2016] Disponible en internet: <http://www.significado-diccionario.com/OPERA%20PRIMA>

[En línea] 'El Colombiano'. Cine colombiano. [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: <https://www.elcolombiano.com/cultura/cine/el-cine-colombiano-ha-crecido-pero-le-falta-publico-EK6059053>

[En línea] El Colombiano. Medellín, toda una vida de película. [consultado: 04 de junio de 2018] Disponible en internet: <https://www.elcolombiano.com/cultura/medellin-toda-una-vida-de-pelicula-DY8661216>

[En línea] El Espectador. Cine. [consultado: 20 de septiembre] Disponible en internet: <https://www.elespectador.com/entretenimiento/cine/oliver-stone-las-personas-que-estan-haciendo-algo-por-colombia-son-asesinadas-articulo-812806>

[En línea] El País, 'Al cine colombiano le falta especializarse' [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/al-cine-colombiano-le-falta-especializarse-claudia-triana-directora-de-proimagenes.html>

[En línea] El País, 'Rostros y Rastros' El País. [consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/reviven-los-recuerdos-del-programa-rostros-y-rastros.html>

[En línea] El País, Un duelo que no cesa, crítica a la película "Siembra" [consultado: 28 de mayo de 2016] Disponible en internet: <http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/duelo-cesa-critica-pelicula-siembra>

[En línea] Festival de Cine Corto de Popayán, Caca DeMuestra. 2018. [Consultado: 20 de octubre de 2018] Disponible en internet: <https://www.festicinepopayan.com/convocatoria-2018/cauca-demuestra/>

[En línea] Kromaphono, Conversatorio con Juan Sebastián Mesa, director de Los Nadie, GuatequeLab. [consultado: 23 de agosto de 2018] Disponible en internet: <https://www.facebook.com/kromaphono/posts/1956997694343931>

[En línea] Luis Ospina, 'Cine Club de Cali' [consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: <https://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/cine-club-de-cali/>

[En línea] Ministerio de Cultura. Circulación y Formación de Públicos. [Consultado: 22 de agosto de 2018] Disponible en internet: <http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Paginas/Circulacion-y-Formacion-de-Publicos.aspx>

[En línea] Proimágenes Colombia, Afiche oficial 'La Sociedad Del Semáforo' (2010) Rubén Mendoza. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1762

[En línea] Proimágenes Colombia, Afiche oficial, 'Los Nadie' (2016) Juan Sebastián Mesa. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2164

[En línea] Proimágenes Colombia, Afiche oficial 'Nuestro Silencio' (2017) Álvaro Ruiz. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2330

[En línea] Proimágenes Colombia, Afiche oficial 'Siembra' (2016) Ángela Osorio y Santiago Lozano. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet:

http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2141

[En línea] Proimágenes Colombia, Ficha técnica 'La Sociedad Del Semáforo' (2010) Rubén Mendoza. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet:

http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1762

[En línea] Proimágenes Colombia, Ficha técnica 'Los Nadie' (2016) Juan Sebastián Mesa. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet:

http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2164

[En línea] Proimágenes Colombia, Ficha técnica 'Nuestro Silencio' (2017) Álvaro Ruiz. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet:

http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2330

[En línea] Proimágenes Colombia, Ficha técnica 'Siembra' (2016) Ángela Osorio y Santiago Lozano. [Consultado: 30 de septiembre de 2018] Disponible en internet:

http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2141

[En línea] Proimágenes Colombia. Financiación. Otros Fondos Nacionales. [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet:

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/fondos/fondos.php?tipo=na

[En línea] Proimágenes Colombia. Formación, Educación Colombia. [Consultado: 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/programas_formacion/programas_formacion.php?nt=2

[En línea] Proimágenes Colombia. PANTALLA COLOMBIA NO.: 852. Noviembre 17, 2017. Estreno de Nuestro Silencio. [Consultado: 20 de febrero de 2018] Disponible en internet: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/pantalla_colombia/breves_plantilla.php?id_noticia=8974

[En línea] Revista Semana, cine colombiano y películas más taquilleras de Colombia. [consultado: 04 de febrero de 2018] Disponible en internet: <http://www.semana.com/cultura/articulo/cine-colombiano-y-peliculas-mas-taquilleras-de-colombia/555841>

[En línea] Revista Semana, la importancia del cine y formación del público. [consultado: 23 de julio de 2018] Disponible en internet: <https://www.semana.com/contenidos-editoriales/bello-sus-letras-lo-dicen-todo/articulo/la-importancia-del-cine-y-formacion-del-publico/575545>

[En línea] Tierra en Trance, ¿Qué es la Porno-miseria? [consultado: 09 de abril de 2018] Disponible en internet: <http://tierraentrance.miradas.net/2012/10/ensayos/que-es-la-porno-miseria.html?fbclid=IwAR19ZhhHF9mUvjB8KE9 WRZF2-0ujCHpL66sDPWZlbMZIEBBLW8jPO9TXME>

6. Anexos

Se compila en un CD los anexos de la siguiente manera:

1. Entrevistas realizadas en el '*Festival de Cine Corto de Popayán*', -en video y la transcripción de las mismas-

- 1.1. Entrevista 1 Diego García Moreno. (.mp4, y .docx)
- 1.2. Entrevista 2 Rudolf Mestdagh. (.mp4, y .docx)
- 1.3. Entrevista 3 Jaime Cifuentes. (.mp4, y .docx)
- 1.4. Entrevista 4 Ernesto Días Ruiz. (.mp4, y .docx)
- 1.5. Entrevista 5 Hana Isua Barrantes. (.mp4, y .docx)
- 1.6. Entrevista 6 Ernesto Lozano. (.mp4, y .docx)
- 1.7. Entrevista 7 Luis Fernando Villa. (.mp4, y .docx)
- 1.8. Entrevista 8 John Nagles. (.mp4, y .docx)
- 1.9. Entrevista 9 Maira Vergara. (.mp4, y .docx)
- 1.10. Entrevista 10 David Buchelli. (.mp4, y .docx)
- 1.11. Entrevista 11 Javier Mejía. (.mp4, y .docx)
- 1.12. Entrevista 12 Diana Camargo Soler. (.mp4, y .docx)
- 1.13. Entrevista 13 Anderson Ascanio. (.mp4, y .docx)
- 1.14. Entrevista 14 Tania Cárdenas Paulsen. (.mp4, y .docx)
- 1.15. Entrevista 15 Edgar López. (.mp4, y .docx)
- 1.16. Entrevista 16 Alberto Gómez Peña. (.mp4, y .docx)

2. Estadísticas:

- 2.2. Anuario estadístico del cine colombiano 2010, -- dirección de cinematografía, Ministerio de Cultura.
- 2.3. Anuario estadístico del cine colombiano 2016, - dirección de cinematografía, Ministerio de Cultura.

- 2.4. Anuario estadístico del cine colombiano 2017, Dirección de cinematografía Ministerio de Cultura.
- 2.5. Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018.
- 2.5. Cine en cifras Ed. 15 2019.

3. Imágenes utilizadas en el trabajo.

3.1. Afiche oficial de las películas:

- 3.1.1. La sociedad del semáforo.jpg
- 3.1.2. Siembra.jpg
- 3.1.3. Los Nadie.jpg
- 3.1.4. Nuestro Silencio.jpg

3.2. Y demás imágenes complementarias del trabajo de investigación en la carpeta:

3.2.1. Imágenes.

4. Trabajo de grado – ‘Análisis y perspectivas del cine colombiano a través de la crítica cinematográfica de cuatro óperas primas’. en formato PDF.