

PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

Cine colombiano
El cine como reflejo de una sociedad

Laura Andrea Muñoz Insignares
Cuerpo B del PG
15/09/2016
Lic. Dirección cinematográfica
Investigación
Medios y estrategias de comunicación

Agradecimientos

Agradezco en este Proyecto de Grado a todas las personas que fueron un apoyo durante mis estudios profesionales.

A mi familia que a pesar de la distancia siempre estuvo presente, atenta a cada uno de mis pasos en este largo camino. A mi papá y mi mamá que cuando los necesitaba siempre estaban ahí, no importaba que hora fuera ni que era lo requería de ellos, siempre estaban dispuestos para mí; su amor y sus esfuerzos son impresionante e invaluable para mí, me han educado y proporcionado todo para ser la persona que soy hoy. A mis hermanos Sergio y Julián que me dieron ánimos y me hicieron creer que era capaz. A mi prima Eliana que me aconsejó para este trabajo y desde pequeña ha sido como mi hermana, ella fue un apoyo moral durante toda mi carrera universitaria, cuando sentía que no podía más, ella me demostraba que yo podía siempre dar más de mí.

A mi compañera y amiga Azul Mazzocatto, desde que llegue a este país estuvo a mi lado, muchas experiencias junto a ella, tanto académicas como extracurriculares; para este Proyecto de Grado fue mi compañía incondicional, la ayuda que me ha brindado ha sido sumamente importante, estuvo conmigo en los momentos más difíciles durante este proceso y siempre fue motivadora y esperanzadora cuando lo necesité, lloramos juntas cada derrota, pero siempre recordare todas las celebraciones cada vez que alguna lograba un nuevo paso hasta la meta final.

A mi pareja Héctor Mateus que me consoló cuando tenía una derrota y me alentaba a seguir, cuando no tenía ganas de trabajar aunque fuese necesario, me recordaba lo importante que era no dejar todo para última hora. Ver su dedicación al estudio me motivaba a continuar con este proyecto. Gracias amor por alentarme en cada paso y ayudarme cuanto te era posible e incluso más.

A mis maestros Néstor Borroni, Gabriel Los Santos, Eleonora Vallaza, Christian Busquier y Andres Binetti, quienes nunca desistieron al enseñarme, a quienes agradezco todo lo que hoy en día sé acerca de la industria del cine y el teatro. Néstor quien siempre

deposito confianza en mi y me enseñó como era el verdadero trabajo en grupo; Gabriel, más que un docente fue como un mentor en la facultad, cada problema académico que se me presentaba, el siempre tenía una solución para mí. Eleonora, que con su paciencia y amor me hizo más sencillas las materias de Discurso Audiovisual, valorando mi punto de vista y aconsejándome ciertos autores cuando consideraba que lo necesitaba para poder hacer un buen análisis cinematográfico. Busquier,, quien cimentó en mi unas buenas bases para la construcción de un guion y con su amor por la escritura para el cine transmitió correctamente sus conocimientos y logró apasionarme cada vez más por esto. Y Andrés Binetti, quien me presento el mundo del teatro, que era desconocido para mí, y logro hacer que me enamorara de éste hasta el punto de querer trabajar en esto.

Agradezco a Laineth Romero quien me facilitó bibliografía importante para la realización de este proyecto.

Ante todo le agradezco a Dios por bendecir cada paso que doy, por permitirme llegar hasta este punto y por su infinita bondad y amor.

Índice

Introducción	p.6
Capítulo 1: Los medios audiovisuales y su influencia en la sociedad	p.12
1.1 El cine como medio de representación.....	p.12
1.2 El poder de la imagen audiovisual.....	p.14
1.3 Imagen de Colombia creada por el cine.....	p.22
Capitulo 2: Historia del cine en Colombia	p.26
2.1 El nacimiento del cine.....	p.26
2.2 Mediados y final del siglo XX.....	p.28
2.3 Creación de la Ley de Cine.....	p.35
Capitulo 3: Realidad socioeconómica reflejada en el cine	p.41
3.1 Historia de la violencia en Colombia.....	p.41
3.2 El Narcotráfico en el país.....	p.46
3.2.1 Pablo Escobar “El patrón”.....	p.48
3.3 Temáticas en el cine.....	p.49
Capítulo 4: Películas de la primera década del siglo XX	p.55
4.1 <i>María llena eres de gracia</i> (Joshua Marston, 2004).....	p.56
4.2 <i>Rosario tijeras</i> (Emilio Maillé, 2005).....	p.58

4.3 <i>Sumas y restas</i> (Víctor Gaviria, 2005).....	p.61
4.4 <i>Paraíso través</i> (Simon Brand, 2008).....	p.64
4.5 <i>Los colores de la montaña</i> (Carlos Arbeláez, 2010).....	p.66
Capítulo 5: Cambio de imagen para Colombia	p.69
5.1 Nuevas producciones Colombianas	p.69
5.2 Nueva imagen en el cine nacional.....	p.81
5.3 Campos por explorar.....	p.84
Conclusiones	p.87
Lista de referencias bibliográficas	p.92
Bibliografía	p.96

Introducción

La imagen de Colombia que se tiene en el exterior normalmente está relacionada con el narcotráfico, violencia y pobreza porque es lo que se muestra a través de las producciones audiovisuales más conocidas a nivel mundial y lo que Hollywood ha dado a entender de este país. Es por eso que la temática de este trabajo se centra en la problemática del cine colombiano y la imagen que se muestra de Colombia en este, desde la última década del siglo XX hasta la actualidad.

Colombia no es sinónimo de narcotráfico, sino que es un país con una riqueza cultural muy grande, además muchas personas con talento y la capacidad de escribir sobre cualquier otra temática dejando a un lado la problemática de la violencia, la cual existe, y se considera que no está mal de retratar pero que acaparaba la mayoría del cine del país, aunque ahora se empieza a ver un cambio.

El cine colombiano abunda en las temáticas de violencia, narcotráfico y pobreza, por esto, las productoras no permiten que el cine se nutra de otro tipo de narraciones, por lo que en el exterior se tiende a relacionar a este país con esta problemática.

¿Cómo se refleja en el cine actual el cambio de imagen del país a partir del 2010? El cine es el reflejo de una sociedad y en el cine Colombiano solo se mostraba una parte de este, sobresaltando los problemas de narcotráfico y pobreza. En la actualidad Colombia está atravesando un proceso de paz y en las producciones locales están optado por nuevas temáticas en el cine y se esta dando a conocer otra parte del país generando una nueva imagen.

Este trabajo tiene como objetivos demostrar que la imagen de narcotráfico, pobreza y violencia que se tiene de Colombia en el mundo es creada, en cierta medida, por los medios audiovisuales e identificar las problemáticas del país reflejadas en el cine y como a partir del comienzo de la segunda década de este siglo, las temáticas han variado

El cine es un medio audiovisual al que muchas personas acceden, y por medio de este se dan a conocer lugares que seguramente los espectadores no conocen, pues creen lo que

ven e interpretan el film. Es por esto que al exportarse muchas películas sobre estas temáticas en Colombia a otras partes del mundo, se relaciona a dicho país con estas problemáticas. A partir del 2010 se empezó a dejar de lado estos temas y se empezaron a producir películas con tópicos diferentes, dejando al lado esa imagen de una Colombia violenta y exportando así una imagen nueva del país.

Este escrito busca principalmente demostrar que el cine y los medios audiovisuales generan mucho impacto en la sociedad y en el consciente de una persona. Se analizarán que películas han hecho parte importante del desarrollo del cine colombiano, después se buscará la razón por la cual una de las principales temáticas que se maneja en el cine colombiano es el narcotráfico y la violencia. Por último, se identificarán distintos tópicos que se puedan contar en este cine para proponer un cambio, de esta forma se pretende con los objetivos específicos cumplir el objetivo general.

Este proyecto de graduación corresponde a la categoría de investigación, ya que hará un análisis acerca de lo que sucede en el cine colombiano y se argumentará de manera objetiva las razones por las cuales se considera que la imagen de violencia, narcotráfico y pobreza que se tienen de Colombia a nivel mundial se ha generado, en parte, por el cine y los medios audiovisuales. La línea temática a la que pertenece es a Medios y estrategias de comunicación, ya que por medio del escrito se buscará dar una propuesta de cambio a la forma de representar la cultura y la historia de dicho país a través del cine. La carrera de Dirección Cinematográfica tiene una fuerte relación con el tema que se trabaja en esta investigación, ya que se conoce el ámbito de estudio que se estará trabajando y se poseen los conocimientos para poder desarrollar este escrito.

Para la realización de este trabajo se tendrán en cuenta distintos proyectos de graduación que estén relacionados de alguna forma con el tema a abordar en este ensayo.

Restrepo, J (2014) desarrolla una idea para una película basada en la represión vivida en Colombia por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. El autor ubica al lector en el

contexto actual y el devenir histórico colombiano y haciendo un planteo acerca del cine político y sus principales características.

En La Catedral: Etapa de Desarrollo de un producto cinematográfico y su comercialización es un ensayo en el cual Carlos Toro (2013) busca el desarrollo de un producto cinematográfico. El autor hace una mirada hacia atrás, a los inicios del cine de gánsteres, y realiza un análisis de los antecedentes del cine colombiano y las películas de este género en Colombia, para luego generar un producto distinto para el público.

Enrique Kirchner (2011), en su proyecto de graduación busca comprobar cómo ciertas ideas políticas crean influencia en el cine, y este al pasar fronteras, modifican aspectos culturales que atentan contra la identidad de otras naciones. El autor analiza el cine como aparato ideológico del Estado, y da a conocer a futuros realizadores la importancia de contar con el cine para que las ideas políticas no trasgredan ninguna identidad.

Proceso de construcción identitaria del cine en Colombia: recursos estilísticos como medios de distinción En este proyecto se hace un análisis del cine colombiano desde los años 90 hasta el 2009. Laura Muñeton (2010), plantea que la industria del cine colombiano aun está en desarrollo y tiene miras de expandirse internacionalmente. Tiene en cuenta también la nueva ley de cine y las facilidades de producción a nuevos realizadores. Se muestra, en suma, la esencia del cine de Colombia y sus características. Kalbermatter, Roy (2009) con su proyecto de graduación busca concientizar sobre la violencia que está a nuestro alrededor todos los días y cómo esta modifica, si es mostrada a través de medios audiovisuales, la conducta de los niños que la consumen a través de esas pantallas.

En el ensayo *Una nueva mirada fotográfica: pobreza y marginalidad*, Cynthia Alonso (2011), analiza el nacimiento de la llamada fotografía de pobreza y cómo los medios de comunicación utilizan este tipo de imágenes para causar impacto a la hora de describir clases sociales. También establece que mediante la fotografía de pobreza hay quienes

buscan transmitir aspectos positivos, como por ejemplo las ganas de progresar de estas personas.

Herrera, Carlos (2011) hace una investigación sobre la actualidad del cine latinoamericano y la influencia que Hollywood ha ejercido en las producciones. Se centra en Colombia, planteando una disociación entre creatividad y comercio como problema primario de la cinematografía colombiana. Como meta final, el autor crea un guión de largometraje que está dirigido principalmente a un público colombiano.

En *El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual*, Javier Denevi (2011) propone encontrar en la historia del cine los elementos que fueron productos generadores de cambios, cómo los mismos han ido estableciéndose y de qué manera se fueron dando las transiciones para que el cine haya progresado y se encuentre en el estado actual.

Rais, Belén (2012) desarrolla su proyecto de graduación desde dos preguntas que movilizan todo el ensayo, ¿Por qué el cine es considerado arte? ¿Se puede pertenecer a una industria si se hace cine arte y no el modelo clásico de Hollywood?

En busca de una mejor oferta televisiva y cinematográfica dominicana : Una productora de contenidos es el título del ensayo de Sarah Brathwaite (2008), quien como objetivo general tiene proponer una solución para aportar conocimientos necesarios en el desarrollo y crecimiento de los medios audiovisuales en República Dominicana. La autora propone crear una productora de contenidos, teniendo en cuenta el área artística y de producción.

Teniendo en cuenta los anteriores proyectos de grado, esta investigación se desarrolla en cinco capítulos donde se exponen conceptos que luego serán utilizados para hacer un análisis de las películas del cine colombianos para así poder evidencia el cambio que ha tenido el cine del país.

Todas las producciones audiovisuales tienen un impacto sobre los espectadores. Los films narran historias y hacer recortes de la realidad. Apartándose de la ficción y la trama

los espectadores crean una imagen de lo que se habla en dicha película. Colombia, al crear productos audiovisuales ligados con los temas mencionados anteriormente, genera una idea de un país que sigue en el conflicto ante quien no conoce la situación actual y la audiencia extranjera lo relaciona inmediatamente con esto. El primer capítulo busca poner en evidencia cómo los medios de comunicación generan un impacto en la sociedad.

En el segundo capítulo se hará una reseña histórica del cine colombiano desde sus inicios hasta finales del siglo XX, en este se hondaran en las temáticas que se fueron tratando al pasar de los años y además se evidenciará el camino de poco apoyo económico por parte del Estado en este, y como fue el proceso para la creación de la conocida como ley del cine.

La realidad socioeconómica que Colombia vivía a fines del siglo XX está enmarcada por la violencia, el narcotráfico y la pobreza, esto se ve reflejado en las producciones audiovisuales. En la actualidad, Colombia atraviesa un proceso de negociaciones de paz que acabarían con este conflicto; sin embargo, el cine y la televisión siguen arraigados a estas temáticas generando la impresión de que Colombia sigue en aquella época de corrupción. Esto es lo que abordará el segundo capítulo del proyecto de graduación.

El cuarto capítulo toma como referencia producciones audiovisuales colombianas mundialmente reconocidas para hacer un análisis de cada una de ellas, teniendo en cuenta el discurso audiovisual que maneja para dar a conocer ciertos temas. Estas películas son: *María llena eres de gracia* (Joshua Marston, 2004), *Rosario tijeras* (Emilio Maillé, 2005), *Sumas y restas* (Victor Gaviria, 2005), *Paraíso travel* (Simon Brand, 2008) y *Los colores de la montaña* (Carlos Arbeláez, 2010)

El quinto capítulo pretende, finalmente, mencionar la películas producidas en la última década, para así calcular la cantidad de películas que se hicieron de las distintas temáticas en el momento y evidenciar cuales son los nuevos que forman parte del cine en el país y como son tratados estos, para así analizar si la imagen que se está creando de

Colombia por medio del cine está vinculada a los estereotipos con los que se le relacionan a los nacido en ese lugar o si se está exportando una imagen distinta, dejando de lado los temas de la violencia, el narcotráfico y la pobreza. En éste último capítulo se hace un análisis acerca de las carencias de diversidad en cuanto a los temas y las formas de tratarlos el cine local.

Capítulo 1. Los medios audiovisuales y su influencia en la sociedad

Los medios de comunicación audiovisual hoy en día están en cada aspecto de la vida cotidiana de una persona. La imagen y el sonido son la forma por la cual se recrea tanto la realidad como la ficción y es por este medio como son llevados a la vida de cada de persona.

Al estar rodeados constantemente de dispositivos móviles, televisores y la internet, la comunicaciones más rápida, generando un impacto en la sociedad en la forma en cómo se ve el mundo, ya que por medio de estos se representan distintas realidades y/o ficciones que el espectador toma y genera una nueva concepción de acuerdo a la información recibida.

El consumo de los medios audiovisuales ha crecido en una gran cantidad durante los últimos años, con esto también creció la influencia de estos medios en la sociedad. La sociedad no es un reflejo de lo que se observa en el cine, por el contrario el cine es un reflejo de esta, pero este genera impacto de acuerdo a lo que se muestra. Este medio tiene el poder de generar cambios ideológicos o también puede inducir conceptos que son falsos sobre la realidad y el mundo en general. El cine es una herramienta muy poderosa y como Lenin decía: “Si queréis cambiar la manera de pensar del mundo, lo deberéis hacer por medio del teatro y del cine” (como se cita en Concha, 2014).

1.1 El cine como medio de representación

La representación convive diariamente en el mundo, gran cantidad de las cosas que están a nuestro alrededor son representaciones de algo; se toma cada objeto, cada persona, cada situación como representaciones de sentimientos, de idiosincrasia.

El cotidiano vivir está lleno de la representación y el arte más aún, porque éste es basado en las situaciones diarias del mundo para ser plasmado y entendido como representación de algo, por más abstracto que pudiera llegar a ser.

El cine y la televisión son un mecanismo de representación. La definición de representación según Ignacio H. De la Mota (1998) es la siguiente:

... figura, imagen o idea que sustituye a la realidad con la que su autor pretende lograr su efecto para lograr la participación de destinatario en el proceso de la comunicación. Corporización a través de intérpretes y del correspondiente ambiente de una obra escrita para el cine, la radio o la televisión y con arreglo a su técnica específica. (p.256).

A través de imágenes que en conjunto forman el movimiento en el cine, el director muestra la representación de una realidad, teniendo en cuenta lo "real" dentro de la historia que se cuenta. El cine se puede tomar como la representación de lo representado, es decir, una representación en un tercer grado, ya que, en las salas se exhibe algo que ya sucedió, lo cual era una representación que a su vez es una ficción y que sucedió en el pasado, cuando fue filmada, que además se muestra en pantallas en un presente.

El cine toma cosas de la vida cotidiana y la lleva a la pantalla siendo modificada en muchos aspectos para volver la historia interesante al público, sin embargo sigue siendo una representación.

El cine utiliza historias humanas, modificando variables del exterior como el tiempo, el espacio y la casualidad; e intenta hondar en el interior de los espectadores, aludiendo a la imaginación, el recuerdo y la emoción para entretener. Los directores toman situaciones del mundo y las modifican, representan la realidad desde su punto de vista y comunican.

El discurso audiovisual se forma por medio de los tipos planos, el encuadre, la música, el montaje, y se busca que las imágenes cobren un sentido en los espectadores, los cuales hacen un pacto al ver la película, con el que aceptan que lo que ven es una representación y no una realidad en si misma.

1.2 El poder de la imagen audiovisual

El cine es un medio audiovisual, es decir, está formado por imágenes y sonidos que en conjunto otorgan un sentido. Para este arte, es indispensable la imagen, porque es por medio de esta que se trasmite un mensaje que el espectador luego decodificará. Las imágenes, según Jacques Aumont (1992), están hechas para que sean vistas y su producción en mayor parte son con fines de propaganda, de información, religiosos e ideológicos. La imagen pertenece a un campo simbólico que se sitúa como mediación entre el espectador y la realidad. (p. 81).

Por otra parte, según Arnheim, la imagen puede tener cualquiera de los siguientes tres sentidos: un valor de representación, un valor de símbolo y un valor de signo. La imagen representativa es la que significa cosas concretas, la simbólica es la que muestra cosas abstractas como, por ejemplo, una paloma puede simbolizar la paz, y la imagen que sirve de signo es la que representa contenidos que no se reflejan visualmente, un ejemplo son las señales de tránsito. (como se cita en Aumont, 1992).

El cine posee una cantidad de imágenes con distintos sentidos, pero como tal busca representar, es decir, el cine constituye una significación a través de imágenes. La imagen es un artefacto cargado de poder, no es inocente y siempre busca un fin; es por eso que se debe ser responsable sobre los propósitos de la misma. En la historia audiovisual, ésta ha sido un arma de múltiples filos, utilizada como instrumento de dominación o de liberación. Como ejemplo de esto se puede citar la película propagandística nazi *El triunfo de la voluntad* (1935), dirigida por Leni Riefenstahl, que ha sido descrita como la mayor epopeya del imperio nazi. En este documental se muestra al líder del gobierno nazi y todo el apoyo y admiración con el que cuenta por parte de Alemania. Con este film queda claro que el cine es un instrumento muy poderoso utilizado para la manipulación y adhesión de adeptos.

Pío XII opinaba que el cine llegaría a ser un gran medio de influencias ideológicas y que este sería aun más eficaz y dominante que la prensa (como se cita en Concha, 2014) y como en el caso mencionado anteriormente.

El cine tiene la capacidad de influir en la conducta humana al ser un medio poderoso. El que posee herramientas para realizarlo tiene también la posibilidad de manipular personas con mucha facilidad. El director organiza la imagen fílmica de tal forma que se puedan manejar los sentidos de los espectadores hacia un fin, y así hacer creer ideologías propuestas, que pueden parecer no tener una conexión o estar indirectamente sugeridas pero que sus efectos serán igualmente de poderosos. (Kracauer, 1989).

Gilbert Cohen (1967) expresa el poder de la imagen a través del concepto de fotogenia:

La fotogenia es el poder que posee la imagen de imponerse, en ciertas condiciones, de la misma manera, con la misma intensidad y con efectos similares a todos los que son alcanzados por ella. Mediante ese fenómeno, la imagen fílmica desempeña el papel de un arquetipo dinámico apto para imponerse desde un principio a todas las conciencias. Y parece manifiesto que en la sustitución de lo verbal por lo visual, las distinciones ordinarias que la psicología nota entre los individuos tienen a este respecto tendencia a desvanecerse. (p. 48).

El espectador juega un papel importante en la imagen, porque está hecha para él, y si no hay nadie que la vea es como si no existiera. Es el público es quien construye la imagen, entonces, la imagen es para él, y es quien le atribuye caracteres que la imagen no posee y que no obstante pretende poseer. En esa pretensión, ese ánimo de la imagen, esa intención de parecer, es donde el espectador pone los límites y es él quien permite o restringe si es o parece ser, puesto que dentro de los aspectos estéticos, simbólicos y epistémicos se juega con el ser o el parecer, siendo de mayor o menor relevancia dependiendo cada ámbito. (Aumont, 1992, p.82).

Sin embargo, sigue siendo el espectador quien le agrega un sentido, correcto o erróneo. Es quien toma la vida de la imagen. La imagen vive para quien lo ve y a su vez éste último para la imagen; esta se comporta como el espectador lo permita, está ante él solo como es, y es él quien permite su percepción, influido por factores de su esencia diferencial y funcional como espectador, además de su subjetividad y la desvariación de

un ojo atado a composiciones con abundancia en su valor icónico, simbólico y representativo.

Gubern (1994) hace referencia a esto: “El observador, durante la acción de mirar, está comparando lo que ve con los modelos perceptivos adquiridos en su anterior experiencia cultural, prestando más atención a lo nuevo y desconocido que a lo obvio y familiar“ (p.24).

La mirada de un espectador a una imagen nunca es inocente, la percepción de esta implica una sucesión de expectativas sobre las que más adelante se tienen deducciones y después son verificadas o invalidadas. Estas expectativas están relacionadas a nuestras experiencias anteriores con nuestro alrededor, y en general está viciada por una cantidad de ideas estereotipadas sobre la verdad y los acontecimientos. Por otro lado, el espectador suple carencias de lo que es representado, esto lo hace en base a lo que ha vivido y sus experiencias. La imagen nunca puede representar “todo”, por lo que el que la ve hace una intervención en ella desde su bagaje experiencial previo. Se utilizan siempre esquemas perceptivos. El espectador hace contrastes entre las imágenes representadas y las de su imaginario, su interpretación de lo que ve es un constante devenir entre la “rememoración” y el “reconocimiento” (Amount, 1992, p. 92).

El director de cine busca a través de las imágenes que el espectador supla carencias; incluso coloca en la narración cosas en desorden para que quien ve, busque llegar al final suponiendo posibles desenlaces. Utiliza además imágenes que advierten que vienen otras, lo que es conocido como *set up y pay off* en el guión, lo cual es una técnica narrativa en el cual se introduce un elemento y luego más adelante hay una acción o un desenlace con este, como por ejemplo cuando en un plano te muestran un cuchillo en plano detalle sobre la mesa y más adelante algún personaje utiliza éste para matar; el realizador también usa elipsis que son imágenes simbólicas que suponen algo que sucedió pero no se ve exactamente, una metáfora en la narración que el espectador

completa su significado en su cabeza. A través del montaje, se logra que se genere un discurso audiovisual que es compuesto por las imágenes y sonidos generando sentido.

Por medio de las imágenes el director busca representar una ficción, que según la Real Academia Española (2001), esta es: "Clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios". Y entre los sinónimos que aparecen vinculados a lo "ficticio", encontramos: fingido, simulado, imaginario, falso y engañoso.

Juan José Saer (1997) desarrolla el concepto de ficción y sostiene que

... la ficción, desde sus orígenes, ha sabido emanciparse de esas cadenas. Pero que nadie se confunda: no se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la "verdad", sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. (p. 11).

Este autor evidencia entonces que los relatos ficcionales son construcciones, relatos elaborados para ser leídos como ficcionales. Pero esto no significa que deban considerarse como contrarios a la verdad. La ficción no renuncia a la verdad: en todo caso, la complejiza; construye un relato que puede ser leído como otra "versión" de la verdad, otro modo de darle un sentido a las cosas y los hechos que ocurren. (Saer, 1997, 12).

Umberto Eco (1996) explica y se adentra en unos pactos y reglas entre el autor y los lectores con una obra. Además habla de la relación entre estos, la cual pide que el lector rellene espacios que el texto deja vacíos, ya que no se puede decir todo en un universo creado. Esto se aplica directamente al cine, tomándose como texto la trama de la película y como lector al espectador. Coleridge afirma que el lector tiene que saber que lo que se cuenta es una historia imaginaria, pero sin embargo no debe creer que se le está mintiendo, el autor debe fingir que es una afirmación verdadera. Se acepta el pacto ficcional y se finge que lo que se cuenta ha sucedido de verdad, así el autor le pide al lector que colabore con el mundo creado y haga como si conociera lo que hay en ese

universo y que mientras está en contacto con ese mundo imaginario haga como si el real no existiera. (Como se cita en Eco, 1996).

El pacto ficcional es un contrato que autor y lector hacen, quien lee acepta que todo lo que está escrito es una historia imaginaria y sin embargo no da por entendido que es una mentira, suspende su incredulidad y su juicio acerca de la verdad o la falsedad de la historia que lee. El autor finge que los hechos que cuentan ocurrieron, al igual que el lector. Y es ésta una regla fundamental para abordar la ficción.

El pacto ficcional, aunque haya un mundo parecido al nuestro o uno maravilloso, mantiene elementos del mundo real, ya que, se mantiene la comunicación que debe haber entre el autor y el lector, se puede decir que se respeta el código sociocultural.

Toda película comunica a través de planos, sonidos, encuadres y montaje un mensaje que el director quiere hacer llegar al espectador. Este conjunto de elementos forman lo que se conoce como lenguaje audiovisual. A través de esto se busca transmitir ideas y sensaciones a un receptor que es consciente que lo que ve es una ficción.

El lenguaje audiovisual ya se maneja desde el guión. Un guionista escribe en imágenes y hace referencia a los planos que va a usar. La forma en la que es mostrado un personaje dice mucho de él y del momento que está viviendo. Un guión no utiliza metáforas y describe tal cual lo que sucederá en la escena; el guión es un dispositivo de información que el director toma y lleva a la pantalla.

El director, en el momento que toma un guión en sus manos, empieza a pensar cómo llevarlo a la pantalla para generar distintas sensaciones en los espectadores. Es cierto que el guionista hace referencia a cómo hacerlo, pero es el director el que logra llevar ese texto a lo visual y sonoro:

Detrás de esa imagen que contemplamos, hubo alguien que en un momento dado eligió o fue elegido por esa escena para que perdurase. De tal manera, que resulta imposible adentrarnos en la terminología correspondiente si no tenemos en cuenta que lo emocional aflora de manera definitiva. (Field y Mor, 2009, p. 127).

Los planos y los encuadres comunican, estos son una selección de la realidad que buscan dar un mensaje. Dependiendo del tipo de plano, se da a conocer diferentes

características de la personalidad de los personajes; por ejemplo, si se utiliza un plano contrapicado se le da a este una actitud de superioridad, porque es como si el espectador lo mirara desde abajo, y de forma contraria si es un picado, el espectador lo observará desde arriba, por lo que lo ubica en un lugar de inferioridad. El encuadre puede revelar información de los personajes a través de cuán abiertos o cerrados sean. Por ejemplo, un encuadre cerrado puede dar a entender que el personaje está en una situación de encierro o de agobio; se utiliza mucho para cuando un personaje está preso. También cada elemento que está dentro del plano trasmite: si la habitación del personaje está llena de ropa abultada en el suelo y la cama sin tender, se puede deducir que es desordenado. Todo esto el director se lo dice al espectador tácitamente a través de las imágenes y no de la palabra; le revela datos a través del lenguaje audiovisual.

No se puede deducir que por medio del lenguaje audiovisual se muestra la realidad, porque este se utiliza para recortarla. No importa si es una ficción, un documental o un video casero, al estar intervenido por un plano y un encuadre hace un recorte de la realidad, a la cual modifica.

Getino y Velleggia (2002) hace referencia acerca de la objetividad que quiere tener quien toma un registro video gráfico:

El afán de objetividad (mostrar la “*realidad tal cual es*”) es desplazado por la asunción plena de la subjetividad de quien acerca a la realidad para registrarla. Habida cuenta de que este “registro” nunca es neutro, la mediación del emisor del discurso y su ideología hacerse explícitas. (p. 19).

La imagen en el cine comunica por sí sola, pero es con ayuda del sonido que genera mayor impacto en el receptor. El sonido da un valor expresivo e informativo que enriquece a la imagen, este se desprende de modo “natural” de lo que se ve, y está contenida en la imagen como tal; hasta el punto de causar la impresión de que el sonido es inútil y no aporta o crea. (Chion, 1993, p. 13).

Los sonidos en una película pueden ser de distintos tipos y con ellos juegan con la percepción del espectador. Hay distintos tipos de música y con cada una se busca una sensación distinta al momento de elegirla. La diegética es la que sale de una fuente que

se ve en pantalla y la no diegética es la que acompaña la imagen pero que está fuera del lugar y de la acción. Con la música no diegética es con la que se busca que el que está viendo la ficción tenga sensaciones fuertes; es por eso que cuando sucede algo triste en la narración se coloca un tema suave y que cuando va a pasar algo tenebroso se coloca música que genere suspenso.

A través del montaje la película logra un diálogo con el espectador, ya que por medio de este, el director hace que la imagen y el sonido en conjunto lleguen a quien mira la película con intensidad, y este genere respuestas a esos estímulos creados por medio del lenguaje cinematográfico.

Como se mencionó anteriormente, a través del cine y su lenguaje al espectador se le narran historias que él acepta como ficción. Sin embargo, se puede decir que el cine es el recorte de una realidad y que informa acerca de los lugares que muestra. El cine mantiene un diálogo con la realidad, por lo que utiliza lugares y situaciones propias de la actualidad, Por ejemplo, en el mundo las personas han aceptado a Las Vegas como una ciudad para ir al casino, derrochar plata en juegos y bebidas y desordenarse un poco la vida; sin embargo, aunque muchas las personas no han salido ni siquiera de su país, esta es la imagen que tienen de dicha ciudad gracias a lo construido por el cine. Del mismo modo sucede con Colombia y su vinculación con el narcotráfico, la violencia y la pobreza. Por más que es tan solo un recorte de determinado lugar y que este es manipulado por el lenguaje audiovisual, el espectador acepta esto como una ficción pero sigue tomando imágenes mostradas y aceptándolas como real. Es decir, acepta a Las Vegas como una ciudad de diversión y Colombia como un país de narcotráfico y violencia, por más que esto es mostrado en el cine y que se aceptó ver una ficción, toma estas referencias y las acepta como una realidad en su totalidad.

Un director de cine toma su punto de vista de algo y lo lleva al cabo para mostrarlo a través de sus películas. Para hacer esto este puede buscar muchos recursos y hacer creer algo que capaz sea una mentira. Un ejemplo de esto es el caso de la serie de

Netflix *Narcos* (2015), en el primer episodio, dos personajes viajan desde Miami a Medellín y uno menciona que están sobrevolando el Amazonas, algo que es realmente imposible, ya que si se observa en un mapa de América, en un viaje de Miami a Medellín no se pasa por la selva Colombiana, pero en este caso el guionista probablemente sabe que es una afirmación errónea decir esto, pero para construcción del relato le conviene mencionar que Colombia tiene selva, Entre otros casos que se expondrán en el siguiente apartado.

Fernández (1973) expone esto:

Tú sabes que al hablar se puede mentir. También se puede emplear el lenguaje cinematográfico con la misma intención, desgraciadamente. Por eso muchas películas engañan y falsean el sentido del mundo y de la vida. El cine exige, por lo tanto, que veamos pensando (p.11).

Al ver cine hay que ser conscientes de una manipulación que tiene este a través del lenguaje audiovisual y hay que pensar y cuestionar cada cosa que allí se ve. Está bien que se haga un pacto ficcional y se sepa que lo que se ve es ficción, pero se debe cuestionar las acciones y los pensamientos de los personajes para no caer en el creer un mundo ideal, como el que se muestra.

Por más que el cine es un representación y el espectador lo sepa, el director busca a través de un recorte de la realidad transmitir un mensaje y convencerlo de su idea acerca de la realidad, generando así ideas erróneas o falsas en algunos casos o simplemente moviendo masas a hacer algo, como en el caso de la moda impuesta por Diane Keaton en *Annie Hall* (Woody Allen, 1977), donde las mujeres usan corbata y chaleco a finales de la década de los setentas o el caso del documental *The Thing blue Line* (Errol Morris, 1988) un documental que cuestionaba la forma de proceder de la justicia demostrando que tenían a un inocente en prisión, con esto se logro reabrir un caso de asesinato y comprobar la inocencia de Randall Dale Adams.

El espectador debe ser consciente de que “una imagen (...) a menudo parece ‘querer decir’ más cosas, ser intercambiable con otras y guardar en su interior ciertas interrogantes e incertidumbres.” (Casetti y Di Chío, 1996, p.72). Es por esto que cuando

se observa un film hay que recordar el pacto ficcional que se hace desde el momento en que se decide ver el film, para no cometer el error de creer todo lo que se muestra ya que al ser un ficción es un recorte de la realidad y no la realidad en toda su esencia.

1.3 Imagen de Colombia creada por el cine

Como se mencionó anteriormente, el cine es un medio que utiliza la imagen para hacer creer determinadas cosas. Colombia ha sido mostrada o mencionada en muchas películas de Hollywood y producciones de Estados Unidos de manera despectiva o asegurando violencia y pobreza en este país, haciendo ver ante el mundo que es un país donde la guerra, el narcotráfico, la pobreza y la selva son cosas del cotidiano vivir de cualquier colombiano.

Las producciones colombianas también se han encargado de transmitir este mensaje, siendo las películas de narcotráfico y violencia las exportadas a nivel mundial, creando la imagen de un país de difícil acceso y con muchos problemas. Es una realidad que el país está en pleno desarrollo y que tiene muchos problemas políticos y sociales, pero también es sabido que tiene muchas riquezas, que al no ser mostradas en el cine y exportadas a nivel mundial se tiene un concepto erróneo de éste país.

En este subcapítulo se mencionarán ejemplos claros de cómo Hollywood y las producciones colombianas muestran a Colombia ante el mundo, para así entender el por qué al mencionar a este país, las personas extranjeras llegan a pensar primero en los problemas de este país antes que en las cosas buenas .

En la película de Hollywood *Sr. y Sra. Smith (Mr. & Mss. Smith)*, Doug Liman, 2005) al comienzo de la película John (Brad pitt) y Jane (Angelina Jolie) responden preguntas en una terapia de pareja donde aseguran haberse conocido en Bogotá, Colombia. Luego se muestra un gran plano general de un Helicóptero sobrevolando por encima de lo que se supone ser la capital, la cual se muestra como una ciudad caótica, en medio de la selva, sin infraestructura y entre llamas. La realidad de Bogotá no es ésta, es una de las

ciudades más grandes de Latinoamérica con una extensión territorial de 1.587 kilómetros cuadrados, sin embargo Hollywood la muestra como una ciudad marginal.

En la película *Capitán América y el Soldado del Invierno* (*Capitan America: The Winter soldier*, Joe Russo y Anthony Russo, 2014) se hace mención a que los villanos fueron entrenados por la guerrilla del ELN en Bogotá, siendo que este grupo subversivo es un grupo armado que está por acabarse y además no operan en la ciudad, solo en zonas rurales. Una vez más se menciona a Colombia como un lugar de guerra y donde viven personas peligrosas.

En *Daño Colateral* (*Collateral Damage*, Andrew Davis, 2002) Gordy Brewer (Arnold Schwarzenegger) decide viajar a Colombia para vengar la muerte de su familia en manos de guerrilleros de este país. Cuando está averiguando como ir a Colombia, le dicen que el secuestro de gringos es muy común en este lugar. Las imágenes que se muestran de Colombia en este film son de selva, pobreza y violencia, no solo cuando hace referencia a la guerrilla si no a inseguridad en las calles de las ciudades. La problemática de Colombia es llevada a la exageración, mostrando que en estos conflictos son regulares y define a este país como dominado por la guerrilla siendo que no es así.

Otra película que muestra a Colombia como un país muy marginal es la película *Tras el corazón verde* (*Romancing the stone*, Robert Zemeckis, 1984), que trata de una escritora de romance, la cual sale a este país en busca de su hermana secuestrada y pasa por una cantidad de problemas en medio de la selva. La historia que se cuenta en el territorio colombiano sucede en la ciudad de Cartagena, su aeropuerto se muestra en pésimo estado y en este lugar se observan animales y hombres en estado de embriaguez. Además se sitúa Cartagena como una ciudad campesina siendo que realmente es la costa y una de las ciudades más turísticas de Colombia.

Profesional de Riesgo (*Blow*, Ted Demme, 2001) en su primera secuencia muestra un grupo de hombres, mujeres y niños trabajando en el proceso de la cocaína, desde que se cultiva hasta que se exporta. Por más que no se dice en ningún lado que es Colombia el

lugar de estos hechos, se supone, ya que, luego se puede ver a George Jung (Johnny Depp) inhalando cocaína y dice que ésta es cien por ciento colombiana, además se hace referencia a Pablo escobar porque Jung es su socio principal y es el contacto del sur de los estados Unidos con el cartel de Medellín.

En *Scarface* (Brian De Palma, 1983) Tony Montana (Al Pacino) se refiere a los colombianos diciendo: “No me agradan los malditos colombianos”, además de que se hace referencia a cargamentos de droga que provienen de Colombia. Hay una escena donde el personaje mencionado va a recoger la mercancía que son 2 Kilos de cocaína y es recibido por colombianos, quienes además descuartizan a una persona delante de él.

McBain (James Glickenhaus, 1991) trata de un ex soldado que reúne a sus compañeros del ejercito para vengarse de un dictador Colombiano que mató a su mejor amigo. Esta vez esta nuevamente un personaje colombiano como el “malo de la película”.

En *El señor de la guerra* (*Lord of war*, Andrew Niccol, 2005) El personaje que interpreta Nicolas Cage, Yuri, le vende armas a un colombiano que es narcotraficante y guerrillero.

Anteriormente se hizo mención de casos de películas de Hollywood que aluden a los colombianos de manera despectiva o mostrando este como un país de guerra y narcotráfico. Las producciones Colombianas al ver que esto es lo que vende en los Estados Unidos y lo que llama la atención en el mundo, deciden hacer películas donde ésta imagen es reafirmada y da más para que el mundo crea que Colombia es un país donde prima el conflicto, las drogas y la pobreza.

Es tal el caso de todas la producciones que tratan temas de narcotráfico como lo son: *La viuda de la mafia* (Sergio Osorio, 2004), *María llena eres de gracia* (coproducción con Estados unidos) (Joshua Marston, 2004), *Sin tetas no hay paraíso* (Gustavo Bolívar, 2006), *Soñar no cuesta nada* (Rodrigo Triana, 2006), *El cartel de los sapos* (Luis Alberto Restrepo, 2008), *Perro como perro* (Carlos Moreno, 2008), *Las muñecas de la mafia* (Luis

Alberto Restrepo, 2009), *El capo* (Carlos Moreno, 2009), *El patrón del mal* (Carlos Moreno, 2009), *Rosario Tijeras* (Emilio Maillé, 2010), entre otras tantas.

Está claro que tanto repetir estos patrones acerca de Colombia en las películas, se crea el estereotipo de los colombianos, generando la creencia colectiva de que Colombia es sinónimo de narcotráfico, pobreza y violencia. “La repetición lisa y llana de ciertos temas ideológicos puede insertar profundamente determinadas ideas en la conciencia individual y colectiva de los miembros de la audiencia” (Lull, 1997, p. 38). De esta forma al repetir estas temáticas se intercede en lo que se concibe del país. Si se opta por mostrar otras situaciones y locaciones de Colombia, se puede lograr que la percepción del país cambie.

Capítulo 2: Historia del cine en Colombia

El cine colombiano ha tenido en su historia momentos de auge y momentos de declives. En este capítulo se pretende contextualizar el cine colombiano desde sus inicios hasta el fin del siglo XX, se evidenciarán los motivos por el cual el cine colombiano tuvo momentos en los que no pudo progresar al ritmo en que el séptimo arte se desarrollaba en el resto del mundo.

En este apartado se mencionarán los pioneros del cine y los distintos movimientos que se dieron en el país. Se hará un recorrido por las producciones más importantes del cine nacional para exponer el estilo, los temas, las influencias y las características de las películas dependiendo del periodo histórico en que fueron realizadas.

2.1 Nacimiento del cine

A fines del siglo XIX se dio el nacimiento del cine en Colombia, gracias al cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière en 1895, con éste se podía crear y reproducir imágenes en movimiento. Al país llegó a través del antiguo departamento de Panamá la versión de Estados Unidos de éste, el proyectoscopio inventado Thomas Edison en 1897, según Concha Henao (2014): “Todo indica que el invento apareció en el país como una criatura ilegítima, sin el permiso de Edison ni del venezolano Luis Manuel Méndez, su representante legal en la región” (p. 28), desde ese entonces el cine empezó a hacer parte de la vida de las personas en este país. En un comienzo la cintas que se mostraban eran las producidas en Europa, por lo que se exponía la realidad que se vivía en dicho país, más adelante se empezaron a crear y reproducir imágenes del país.

Por la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) el cine en Colombia se vio estancado, Concha Henao (2014) menciona que:

La guerra había incomunicado más a Colombia y espantado a cañonazos a los primitivos exhibidores del cinematógrafo. Sus estragos acompañaban al país por entre los andurriales del siglo XX en tres secuelas decisivas: un desastre económico y social, la separación de Panamá, y un liberalismo conservatizado y un conservatismo liberalizado. (p.35).

Al darse la separación de Panamá supuso un problema para la llegada de los instrumentos para exhibir cine y luego de esto, el conducto de llegada era por el puerto de Barranquilla; no fue hasta el fin de esta guerra, que se reactivó la exhibición y producción de cine en el país. A diferencia de ésta nación, en las demás partes del mundo el cine siguió evolucionando y eso era notorio por la duración que tenían las cintas, cada vez eran de más larga duración. La impresión causada por la evolución que había tenido el cine más la llegada de los Di Dominico con equipos para producir cine, hicieron que creciera la necesidad de hacer un creaciones propias.

La primera película de la que se tiene conocimiento es *El drama del quince de Octubre* (Vincenzo Di Dominico, 1915), la cual está basada en un hecho real y violento. Es un film documental el cual narra y recrea el asesinato del General Rafael Uribe Uribe. Éste generó controversia ya que se usaron a los asesinos como actores, los cuales se interpretaban a sí mismos, además que al parecer filmaron el documental sin la autorización de la familia Uribe. La película no consiguió ser estrenada en las salas y fue destruida por orden judicial. (Hellriegel y Vallejos, 1997)

Después de aquel incidente, se comenzaron a filmar historias de ficción basadas en los *bestseller* de la época. En 1922, se realizó el largometraje *María* (Máximo Calvo Olmedo, 1922), basado en el libro de Jorge Isaacs, Esta fue producida por la compañía de los hermanos Di Dominico y fue un gran éxito en taquilla. A partir de este momento y hasta 1926, los largometrajes en el país trataban temas costumbristas y románticos, películas como *Aura o las violetas* (Gustavo Nieto Roa, 1924) que narra la historia de una joven de quince años que es comprometida con un hombre mayor para sacar a su familia de la pobreza, ella se enamora de un joven con el que no puede vivir su amor; *Madre* (Samuel Velásquez, 1924) es la historia de una joven que cuida su madre, ella cuenta con dos pretendientes que quieren conquistarla y su madre intenta ayudarla, mas sin embargo ella sufre las consecuencias de la rivalidad; *Como los muertos* (Pedro Moreno y Vincenzo Di Dominico 1925) la cual trata de un hombre que padece de lepra y la enfermedad

avanza lo cual lo lleva a la locura, su mujer no está enterada y empieza a sufrir deterioro mortal por lo que se arruina su relación conyugal lo que conduce al protagonista al suicidio; *Alma provinciana* (Félix Joaquín Rodríguez, 1925), entre otras.

Luego de este período, en 1926 el público dejó de asistir a las funciones del cine nacional y el cine norteamericano fue acogido de sobremanera, es por esto que desde 1928 la producción de cine de ficción disminuyó, hasta el punto de que no se tienen registros de películas producidas en el país desde 1926 hasta 1941, exceptuando algunos documentales.

En 1927 nace la compañía Cine Colombia, la cual se dedicó a hacer convenios de exhibición por el país, Esta sociedad compró la empresa de los hermanos Di Dominico, ya que al ser distribuidores de películas extranjeras, intentaron eliminar el cine nacional, debido que significaba una amenaza para ellos. La demás compañías se vieron obligadas a cerrar por conflictos internos. (Álvarez, 1989, p. 237 – 268).

La década de los años 20 termina en crisis, con muchas salas vacías debido al desinterés del público. “Se cierra así un período de tímidas experiencias iniciales, de una apogeo relámpago durante 1924 y 1925 y de una crisis aparentemente sorpresiva a partir de 1926”. (Martínez, 1978, p. 56).

2.2 Mediados y fin del siglo XX

Después de la crisis, varias compañías productoras como Coflma, Ducrane, Procinal entre otras, pretendían hacer cine colombiano que llegara al Festival de Cannes pero todos estos intentos eran fallidos, Camilo Correa ante esta situación se preguntaba: "Será capaz Colombia de presentarse al próximo Festival de Cannes? No habrá este año un cinematografista capaz de producir algo que ponga a nuestro país en el mapa fílmico del mundo?" (como se cita en Martínez, 1978, p.168). Esta era una meta ambiciosa para la situación cinematográfica del momento.

Al notar ésta dificultad que venía desde finales de la década del 20, los directores empezaron a acoger una nueva tendencia, el cual estaba enmarcada en un estilo entre lo argumental y lo documental, ya que se basaba en situaciones que eran más accequibles en cuestiones presupuestales. Es así como empiezan a aparecer personajes como el campesino y el minero que se mostraban en condiciones de trabajo.

En los años 40 hubo un renacimiento de las producciones colombianas, ya sonoras, y se hicieron películas con éxito comercial, se destaca el film *Flores del Valle* (Máximo Calvo Olmedo, 1941), producida por la Ducrane. Esta película es un ejemplo del estilo anteriormente menciona; trata de una joven hija de un campesino que se establece en la ciudad de Cali, pero a pesar de ser una chica educada, no es bien recibida por sus orígenes en el campo.

En la década de los 50, hubo realización de cine de autor por parte de grupos independientes, esto por más que no tuvo éxito comercial, contribuyó en la nueva imagen del cine colombiano, estas películas seguían la tendencia de la realidad mostrada a través de lo argumental y los temas. Casos como *La Langosta Azul* (Álvaro Cepeda Samudio, 1954), que retrato la vida del pueblo y sus habitantes en las labores diarias, Martínez (1978) en Historia social del cine opina que

Cepeda construye una crónica cercana a la ciencia ficción y paralelamente una crónica de la vida. No hay apropiación directa de la realidad como conflicto, ni una posición crítica explícita. Por el contrario la obra se entrega como algo aparentemente divertido por el suspenso a un nivel inmediato, pero simultáneamente ofrece gran cantidad de datos para definir el ambiente y las condiciones de vida de un pueblo de la costa. En este sentido Cepeda Samudio se adelantó diez años al desarrollo del cine colombiano. (p 198).

Este film junto a *La gran obsesión* (Guillermo Ribon Alba, 1955) son considerados entre los primeros intentos propositivos en cuanto a la forma de narrar, la cual no era común en la producción y en las taquillas. (Torres, s.f. p. 20).

Otros films de esta cualidad son *Colombia linda* (Camilo Correa Restrepo, 1955) y *El milagro de la sal* (Luis Moya Sarmiento, 1958), estas a pesar de ser dramas y salirse un poco del estilo, igual resaltan la identidad nacional. El film *Milagro de sal* (Luis Moya

Sarmiento, 1958), fue la primera película Colombiana en recibir un premio internacional. (Torres, s.f. p. 20) .

La producción en esta época fue escasa, en términos narrativos fue una etapa de transición, los temas y la mirada que abordaban los directores y productores se centraba más que todo en los paisajes exóticos y en temas campesinos, ellos buscaba un cine publicitario, de promoción turística y de crónicas sociales periodísticas y de elites (Torres, s.f. p. 20).

Se puede decir que el cine en este periodo de tiempo se mostraba la realidad del pueblo colombiano y de manera muy sutil hacían una denuncia pública de las injusticias y los problemas políticos que afectan al país desde hace mucho tiempo. De una u otra manera el séptimo arte comenzó a emerger y se vio la necesidad de expresarse a través de este medio, este era un cine que exponía las costumbres de un pueblo y era romántico, el cual se centraba en lo rural.

En la años 60 se empezó otra etapa en el cine nacional, se le conoció como el neorrealismo colombiano, los directores hacían films de reflexión y denuncia social como respuesta a la situación de violencia que estaba viviendo el país; se empieza a mostrar a través de los personajes y los lugares que habitan, las problemáticas por las que estaban atravesando las diferentes regiones de Colombia. Algunas películas de esa época que responden a lo anteriormente mencionado son *Esta fue mi vereda* (Gonzalo Canal, 1960), en la cual de mostraba a la población campesina atemorizada por la llegada de un grupo armado; *Raíces de piedra* (José María Arzuaga y Julio Roberto Peña, 1963), la cual ganó premio internacional; *Bolívar, ¿Dónde estás que no te veo?* (Alberto Mejía Estrada, 1968), *Un día yo pregunté* (Carlos Álvarez, 1970), *¿Qué es la democracia?* (Carlos Álvarez, 1971) y *Camilo el cura guerrillero* (Francisco Norden, 1974).

En los sesenta hubo un cambio significativo en las temáticas, los directores ubicaban a los personajes en la urbe, como se ve en la película *Raíces de piedra* (José María Arzuaga y Julio Roberto Peña, 1963) y se empezó a mostrar la violencia que vivía

Colombia, siendo el film *Río de tumbas* (Julio Luzardo, 1968) la que marcó el inicio del cine que retrata y refleja la dura realidad del país.

La película *Pasado el meridiano* (José María Arzuaga, 1966), trajo al país influencia de la Nueva Ola Francesa y se dio lo conocido la nueva ola del cine colombiano.

A comienzo de los setenta se pueden observar también producciones que denuncian la violencia y las injusticias sociales, tales como *Oiga Vea* (Carlos Mayolo y Luis Ospina, 1971), *Asunción* (Carlos Mayolo y Luis Ospina, 1975) y *Agarrando pueblo* (Carlos Mayolo y Luis Ospina, 1977) en las cuales se denuncia la represión por la que transitaba Colombia.

Se puede decir que las décadas de los 60 y 70 del cine nacional están influenciadas por dos movimientos europeos, el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa, por los que los temas principales de la época eran la violencia, el hambre y la pobreza; De este modo se intentaba retratar lo que pasaba tal cual, por lo que se considera un cine realista.

En los años 80, los respaldos económicos para el cine eran muchos más altos que en los períodos anteriores, sin embargo se siguieron manteniendo las temáticas de violencia y denuncia social, exceptuando algunos directores que intentaron hacer un cine más experimental o comercial. Los guiones y la realización en este periodo habían evolucionado en relación a lo que antes se veía y las temáticas eran más realistas, aunque seguían existiendo problemas técnicos como escenas muy oscuras o problemas narrativos como mal uso en las elipsis de tiempo. *Canaguaro* (Dunav Kuzzmanich, 1981) muestra la violencia por la que pasaban las personas que Vivian en los llanos. *Cóndores no entierran todos los días* (Francisco Nordén, 1983) relata la violencia de los años 50 desde el personaje León María Loza, un hombre que dedica su vida a la persecución de los políticos liberales, este film ésta basado en una novela de Gustavo Gardeazábal y muestra los efectos que se dieron a partir de la guerra entre los dos partidos políticos más sobresalientes de Colombia en ese época, los liberales y los conservadores. La forma en que fue tratado el personaje desde su sicología retrata lo que muchas personas

pasaban en el país siendo esta película un documento vívido de la ideología conservadora (Pérez, 2013, p.35). Esta película recibió muchos reconocimientos a nivel internacional y que como dice Pulecio (1999): “Norden no solo creó un personaje verosímil dentro de un realismo perfectamente concebido para dar el reflejo de una atmósfera de temor, sino que hizo de su película un verdadero cuadro de provincia, sometido a las leyes ineluctables de una tragedia colectiva”.

Otra producción destacada de la época es *Carne de tu carne* (Carlos Mayolo, 1983), una película situada en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, uno de los acontecimientos más considerables de la violencia del país. Cabe resaltar que a pesar de estar en el contexto de violencia, ésta película se inclina al género de terror, en *Historias y argumentos Cincuenta años de hibridación narrativa en el cine colombiano* se menciona que:

Luego del incesto, la película se convierte en una historia de terror, con fantasmas, vampiros, animales que entran y salen de forma surrealista, apariciones y desapariciones, zombis, etc. Hasta antes del incesto, el argumento se mueve con una lógica bastante realista, con un modelo causal donde una acción lleva a otra de manera natural... El argumento nos da una respuesta, hacen el amor, se consuma el incesto. El espectador espera que se produzca una consecuencia y el argumento se la da, pero le cambia de tono y de lógica. Ya no la realista y causal que venía hasta ahora, sino una surrealista y “mágica” (Alba, Ceballos y Valenzuela p. 101).

Otra película destacada fue *Pisingaña* (Leopoldo Pinzón, 1984), el director muestra los problemas sociales y políticos del país, lo cual impiden el progreso económico; esta narra la historia de una joven que llega a Bogotá después de huir del campo por problemas de la violencia en este lugar, ella comienza a trabajar de empleada doméstica en una casa de clase media y allí es seducida por el padre de familia del hogar y al final esta campesina es echada a la calle. En la película se evidencian problemas de la clase media en cuanto a lo económico y lo social.

En los ochenta los directores tenían un interés por mostrar de la forma más fiel posible los conflictos del país, desde historias de personajes mostraban hechos que aquejaban a Colombia, como el enfrentamiento entre liberales y conservadores, la Guerra de los mil días, el Bogotazo, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, entre otros.

La década de los 90 en Colombia, fue una época de cambios para el país, ya que se dio la creación de una nueva constitución. Respecto al conflicto armado, la guerrilla creció de manera considerable, lo que llevó a que hubiese más violencia en todo el país. En el gobierno de Andrés Pastrana se despejaron zonas de la fuerza pública en un intento de negociaciones de paz que no funcionó y se generó así una zona de actividades ilícitas y una economía que entró en crisis, de esto se hablara en detalle en el capítulo siguiente.

En los años noventa el crecimiento de la cinematografía en Colombia fue notorio, la producción de películas fue mayor a los años anteriores. En esta década las temáticas de violencia y pobreza se veían en la mayoría de películas.

La película que enmarcó el comienzo de la última década del siglo XX fue *Confesiones a Laura* (Jaime Osorio, 1990). Este film narra una historia de amor en medio de un conflicto político, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán; se muestra la vivencia de los personajes debido a la circunstancia revolucionaria del 9 de Abril, al inicio del film se pueden observar archivos de los hermanos Acevedo con una voz en off donde se expone la motivación del levantamiento que trajo consigo el “Bogotazo”, la cual es una respuesta al sufrimiento del pueblo que es víctima de la violencia caótica, con esto se puede decir que el inicio de la película es ambientado con un realismo documental . Se puede observar una vez las temáticas repetidas desde épocas anteriores. Como Menciona Pérez La Rotta (2013): “El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán ha motivado abundantes elaboraciones populares, literarias... o histográficas, desplegadas en la historia colombiana para crear y resignificar el mito a lo largo del tiempo. (p.73).

A mediados de los noventa se estrena *La gente del Universal* (Felipe Aljure, 1994). El film se sitúa en la capital de Colombia, narra la vida de un grupo de personas que se mueven en un ambiente de corrupción, hambre, sexo, marginalidad y “la ley del más vivo” es la que los rige. Pérez La Rotta (2013) afirma que la película es el expresionismo de la lujuria, lo cual vacía a los personajes de toda dignidad y que en las artes visuales, esto es un procedimiento que se basa en la metonimia plástica, la cual en este caso dialoga de la

lujuria sexual. *La gente del Universal* (Felipe Aljure, 1994) es una película cataloga dentro del género de la comedia negra, ya que para contar las condiciones humanas, los directores utilizan la ironía, las utopías, lo grotesco y lo absurdo. (págs. 329 – 335). La comedia fue un género que se empezó a utilizar, Sergio Cabrera fue otro director que utilizaba la comedia negra en sus producciones.

La película que marco un quiebre en el estilo, influencia artística y temáticas que contar fue *Soplo de vida* (Ospina, 1999). En este film se dejó atrás el neorrealismo, la nueva ola francesa y el documental. Esta se puede catalogar como cine negro por su ambientación y su historia el cual cuenta una investigación policial. Este movimiento artístico tiene influencia del expresionismo y la ciudad en el film está mostrada con este estilo, la noche es el momento del día en el que transcurren los hechos y las sombras son parte de la iluminación. A pesar de la innovación por parte de Luis Ospina, la película no tuvo éxito en taquilla.

Otras películas sobresalientes de esta época son *María Cano* (Camila Loboguerrero, 1990) una historia de amor enmarcada en un momento de violencia del país, *Rodrigo D, no futuro* (Víctor Gaviria, 1990) la historia de un joven de Medellín que vive en una situación marginal, de drogas y asesinatos hasta que decide suicidarse, ésta película junto a *La vendedora de rosas* (Víctor Gaviria, 1998) una historia que narra la vida de niñas y jóvenes que venden rosas para sobrevivir al abandono, el hambre y conseguir droga; son películas donde se evidencia el realismo con el que trabaja Víctor Gaviria en sus películas, tanto que toca descifrar los diálogos de los personajes quienes manejan la jerga de las barriadas y las comunas de Medellín. El director cuenta las historias con un naturalismo de la realidad, los personajes son seres humanos que en su vida real afrontaban esas situaciones que se muestran en las películas, razón por la cual se puede situar al director como perteneciente a la corriente neorrealista, influenciado por la película italianas de este movimiento, siendo la cotidianidad el tema principal y el hilo conductor de los hechos.

Los noventa fue una época de mucha producción en Colombia a comparación de los años anteriores, seguían temáticas de violencia, drogas, pobreza, hambre y la idea de retratar el país y hacer denuncias socio-políticas eran motivadores de los directores al momento de realizar cine; Además se observaron indicios de hacer otro tipo de cine. Cabe mencionar otras películas de este periodo de tiempo para evidenciar el crecimiento del cine, *Un hombre y una mujer con suerte* (Gustavo Nieto Roa, 1992), *La estrategia del caracol* (Sergio Cabrera, 1993), *Águilas no cazan moscas* (Sergio Cabrera, 1995), *El último carnaval* (Ernesto McCausland 1997), *Golpe de estadio*(Sergio Cabrera, 1998), *La toma de la embajada* (Ciro Durán, 1999).

2.3 Creación de la Ley de Cine

El Estado colombiano se preocupó por el cine desde las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, por un largo periodo, se hacían solo “declaraciones de buena voluntad” y las acciones en concreto eran desdibujadas. Se recuerda como una de estas declaraciones dicha por el presidente Pedro Nel Ospina, en la inauguración de La Casa Cinematográfica Colombia en mayo de 1924: «hemos de tener arte propio». (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano s.f., pág. 73). En 1978, se creó la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine) la cual, supuso un cambio, se empezaban a dar acciones en concreto que ayudaban con el progreso del cine colombiano, puesto que trataba de una empresa del Estado que buscaba convertir la industria fílmica en una que compitiera de igual a igual con las demás involucradas. Cuando esta empresa estuvo operando, la producción cinematográfica aumento en cantidad aunque no en calidad.

Focine para otorgar recursos económicos daba créditos de fomento, esto no tuvo mucho éxito, ya que pocos créditos eran solicitados, debido a que estos solo se los daban a las personas que tuvieran alguna propiedad. Al ser poco común que las personas entraran a ver películas nacionales en cartelera, y que ésta estuviera dominada por las producciones de Hollywood, no era recuperada la inversión, además los altos costos de la aduana que

se tenían que pagar al importar los materiales necesarios para poder hacer una película. Es por esto que los beneficiarios de crédito no pudieron pagar sus deudas con Focine excepto el director Gustavo Nieto Rojas.

Después de lo sucedido con los créditos mencionados anteriormente, Focine optó por brindar una nueva opción; los créditos especiales, éstos no exigían ninguna garantía, sino que sus acreedores de estos, tendrían que firmar un pagaré. Se hicieron varios films bajo esta modalidad, y además Focine estaba aceptando como parte de pago las películas, por lo cual era asimismo la entidad que le daba los créditos y productora de la película (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano s.f., pág. 73).

Focine hizo presencia constante en festivales y mercados nacionales e internacionales con muy dispares resultados pero baste constatar que más de 170 obras de largo, medio y cortometraje fueron gestadas en su existencia y son un patrimonio fílmico nacional declarado como «bienes de interés cultural de la nación». Por lo tanto, y a pesar de las dudas fundadas, en sus quince años de existencia Focine creó lo que no existía: «el cine colombiano». (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano s.f., pág. 71)

Las estrategias para la exhibición y comercialización de las películas colombianas nunca fueron lo suficientemente fuertes para lograr mantener en cartelera cualquier película nacional.

Focine empezó a sufrir crisis administrativas, por lo cual se dio su cierre en 1992, y este quedó en manos de los directores y productores que con sus iniciativas personales llevaban a cabo películas. Se debe destacar que a pesar de las críticas que sufrió Focine porque su desempeño no fue el que se esperaba y algunas de las producciones a las que financió no tuvieron el éxito deseado, logró agrupar una generación de cineastas apasionados y sentó las bases para una consolidación de una industria más adelante.

El cierre de Focine en 1992 fue un golpe duro para el cine colombiano y se experimentó una época con escasez de producción cinematográficas hasta 1997, año en el que se crea la Dirección de Cinematografía de Cultura y Fondo Mixto Pro imágenes en Movimiento. Esta entidad surge luego de que entra en vigencia la Ley 397 de 1997, conocida como Ley general de la cultura, para completar la implementación de procesos

y para dinamizar la promoción, producción y la preservación del cine colombiano. (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. s.f., págs. 78-79)

Según el Museo Nacional de Colombia (2007): “El artículo 40 de la ley reconoció la importancia del cine para la sociedad, definió su doble carácter de arte e industria y dispuso la conveniencia y necesidad de un apoyo intersectorial para su fomento”. (p. 103).

La Dirección de Cinematografía de Cultura, entidad que sigue en pie y la cual es regida por la Ley 814 de 2003, es la encargada de: “Trazar las políticas y adoptar decisiones para el desarrollo cultural, artístico, industrial y comercial de la cinematografía nacional, así como para su conservación, preservación y divulgación.” (Ley 814, 2003, art. 3). También tiene como función otorgar subsidios y becas de capacitación a los contribuyentes de la actividad cinematográfica, proteger y ampliar espacios para la exhibición audiovisual entre otras.

El Fondo Mixto para la Promoción Cinematográfica o Pro imágenes en Movimiento, fue creado a partir de la autorización de la Ley General de Cultura y esta tiene como fin “apoyar y consolidar la preservación del patrimonio cultural y educativo de las imágenes en Movimiento y el desarrollo de la industria cinematográfica colombiana” (Ley N° 397, 1997) Esta cuenta con la participación de entidades tanto públicas como privadas y con voceros que son designados por realizadores y productores nacionales. Entre sus otras funciones también está el de identificar y empaquetar productos audiovisuales para ser distribuidos en los mercados nacionales e internacionales, se encarga del manejo de los recursos del Fondo para el Desarrollo cinematográfico y además debe apoyar las políticas que establezca La Dirección de Cinematografía.

El cine nacional, a pesar de la creación de estas entidades, seguía teniendo problemas y no surgía del todo por la falta de recursos y presupuesto para su desarrollo. Muchos directores se asociaban con directores de otros países, haciendo coproducciones para de este modo poder seguir con sus proyectos cinematográficos, o se iban a la televisión y

usaban la estrategia de televisión con otros medios a fines y a través de programas de televisión nacional los directores pudieran expresarse y tener una fuente de trabajo. Una de las características de esta forma de trabajo de los directores era que los contenidos eran documentales y se pudo ver la fortaleza de esta expresión audiovisual nacional (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, s.f., pág. 82) .

El horizonte del cine colombiano empezó a cambiar recién a partir del 2003 cuando se anunció la Ley N° 814 el 20 de julio de 2003, coloquialmente llamada como “Ley del cine”, la cual se comprometo a consolidar el cine nacional como una industria. Entre los aportes que esta ley proporcionó está la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, La titularización de proyectos cinematográficos y el otorgamiento de estímulos tributarios para inversiones y donaciones a proyectos cinematográfico.

Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia, opina que la Ley N° 814 se creó, ya que habían muchos problemas y dificultades que se habían identificado en la Ley N° 397 y que la única forma de solucionarlas fue creando así un nueva Ley, la cual se diseño y firmo el 20 de julio de 2003. (Como cita Hernández en Lo que vino con la ley de cine en Colombia).

La creación de esta ley, ha significado para el cine colombiano una fuente de recursos que previamente no poseía, lo que genera así, que las producciones colombianas vayan en aumento cada año, como se puede observar en las estadísticas realizadas por el Ministerio de Cultura (2010) en el que se observa que en el año 1993 el cine nacional correspondía al 0.7% de la taquilla, mientras en el 2003 aumentó a un 2.9% y en el 2004 a un 5,7%. (p.12)

La Ley de cine aportó la titularización de proyectos cinematográficos, la cual posibilita que los proyectos de películas colombianas sean llevados al mercado de valores y así, los productores encuentren financiación por otros medios.

Como se mencionó anteriormente, fue por esta ley que se creó el Fondo para el Desarrollo cinematográfico (FDC), este se financia principalmente de una cuota

parafiscal que pagan los productores, distribuidores (comercializan los derechos de exhibición) y exhibidores (salas de cine) cinematográficos. Estos recursos son reinvertidos en estos sectores. (Ley N° 814, 2003. Art.10). Los proyectos cinematográficos apoyados con los recursos del fondo los elige un comité de evaluación que es designado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía.

La Ley N° 814, en su decreto 352 además hace otro gran aporte, la sugestión de más recursos a través de estímulos tributarios a los inversionistas, el cual consiste en reducir la carga fiscal a quien contribuya con dinero al FDC, para así promover los aportes a la industria del cine, en el decreto N° 352 de 2004 dice: “La empresa que quiera aportar dinero está en libertad de decidir el proyecto cinematográfico que desea apoyar” (decreto N° 354, 2004).

Claudia Triana afirma que esta legislación ha sido la responsable de que se le hayan devuelto al sector “recursos por \$137.000 millones”, en estos 12 años de vigencia. Este dinero ha sido destinado en parte para estímulos e incentivos que ayudan a la creación y realización de películas a través de convocatorias que hace el FDC. (Como se cita en Hernández, 2015).

De acuerdo con Ministerio de cultura, desde la creación de esta ley hasta el 2013 se habían entregado 79 premios para la producción de largometrajes colombianos, 40 de ellos para películas que han sido dirigidas por directores con más de un largometraje y 39 para nuevos directores con sus óperas primas. (Como se cita en Moncada, 2013).

“Los estrenos de *Rosario Tijeras* (Emilio Maillé) y *Sumas y restas* (Víctor Gaviria) dieron la oportunidad para que la prensa amplificara la discusión sobre qué realidad estaba mostrando el cine colombiano y, sobre todo, cuál estaba negando” (Museo Nacional de Colombia, 2007, p.116).

En el 2006, el cine nacional fue altamente apoyado por la nueva Ley de cine, como consecuencia de esto, en este año casi 3 millones de espectadores fueron a las salas de cine a ver películas nacionales.

En el 2012 se promulga la ley N° 1556, por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para la cinematografía

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio nacional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad turística y la promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior, de manera concurrente con los fines trazados por las leyes 397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural del cine, todo ello dentro del marco de una política pública diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico, asociado a los fines esenciales del Estado. (Ley N° 1556, 2012, artículo 1)

Recientemente, Proimágenes Colombia comunico que las producciones extranjeras únicamente, le habían dejado a Colombia \$83.000 millones desde que se promulgo la ley. Desde entonces, se han admitido el rodaje de 15 películas y se han filmado 13 con equipos y personal de productoras de Colombia. (Como se cita en Hernández, 2015)

Por todo lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que “crece la confianza y se empieza a formar una estructura empresarial desde donde el cine puede llegar a tener un piso firme y donde los riesgos no sean gestos suicidas”. (Museo Nacional de Colombia, 2007). La confianza en el cine colombiano ha ido creciendo poco a poco, ha tenido sus momentos de auge pero así también tuvo su época de crisis y declive, mas sin embargo, ahora el estado está abriendo el campo para que los cineastas del país tengan más oportunidades para trabajar en el desarrollo del cine del país, aunque aún falte más apoyo de las entidades públicas para ver un crecimiento potencial.

Capítulo 3. Realidad socioeconómica reflejada en el cine

La realidad colombiana está atravesada por la violencia generada por los grupos armados de izquierda como son las guerrillas, los paramilitares, y la generada por el narcotráfico. Desde la década de los 50, el estado colombiano está en una constante lucha con la violencia en Colombia. El cine local desde hace tiempo viene retratando estos conflictos, Osorio (2010) comenta que:

la función del cine es acercar al espectador a esa realidad, no sólo dando cuenta de unos hechos escuetos, sino, sobre todo, construyendo situaciones y personajes que toquen al público y le transmitan emotivamente, la conciencia de un significado más profundo de esos acontecimientos. (p. 120).

El cine funciona como un espejo por el cual se pueden ver los problemas por los que atravesó y atraviesa el país, de este modo se puede comprender el conflicto y se evita volver a cometer errores del pasado, pero también hay que tener en cuenta lo mencionado en el capítulo uno, los films son ficciones con situaciones dramáticas generadas para emocionar al espectador, por lo cual, por mas que intente mostrar una idea de “realidad” de lo sucedido, ésta siempre está intervenida y es difícil que plasme la “verdad” tal cual es, ya que los creadores transmiten, a través de las ficciones, su punto de vista y además crean códigos dramáticos para captar la atención del espectador.

En este apartado se analizará la historia de violencia en el país, para luego mencionar las temáticas presentes en el cine colombiano desde finales del siglo XX, las cuales son reflejos de la sociedad y luego analizar cómo son tratadas estas temáticas en el cine, y que imagen se da de Colombia a través de las películas.

3.1 Historia de la violencia en Colombia

En Colombia, el conflicto político comienza en el siglo XIX, cuando comienzan a darse rivalidades entre los partidos tradicionales, esto se intensificó a tal punto que llevó a la Guerra de los Mil días con el cual se inició un largo proceso de violencia en Colombia con el cual todavía se está luchando por acabar.

El siglo XIX fue un siglo muy violento, las guerras civiles eran la forma como solucionaban los problemas los partidos políticos a través de armas, los primeros enfrentamientos fueron entre federalistas y centralistas y años más tarde entre liberales y conservadores. Según Rodrigo Pardo en este siglo era fácil irse a las guerras por la cantidad de armas que quedaron de la independencia, por la costumbre de los colombianos de obedecer a los altos oficiales por la militarización de la sociedad, lo que les facilitaba a los líderes políticos, con grado militar, levantar un arma para enfrentar, desafiar o apoyar al gobierno de turno. (Pardo, 2010)

El comienzo del siglo XX trajo consigo una guerra civil que marcó al país, La Guerra de los Mil Días, la cual se disputó desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902, teniendo una duración de 1130 días. Esta fue disputada en principio entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, pero luego de que fue derrocado el presidente Manuel Antonio Sanclemente por el representante del Partido Conservador José Manuel Marroquín, la guerra siguió entre liberales y conservadores; saliendo victoriosos los últimos mencionados, y se crea la hegemonía conservadora.

En los años 20 los obreros fueron reprimidos por el estado, ya que se preocupaban que las revoluciones alrededor del mundo, Revolución Rusa, Revolución Agraria de México. Movimiento estudiantil de Córdoba en Argentina; influyeran en los trabajadores y sus líderes. Sin embargo en las primeras décadas del siglo XX surge el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista, y estos grupos usaron la violencia para obtener sus metas. Un ejemplo de la violencia del estado fue la Masacre de las Bananeras en 1928.

En 1930, el fundamento de la llamada Primera Violencia conduce a la finalización de la hegemonía conservadora y el Partido Liberal vuelve al poder después de más de 40 años. Los liberales lucharon con los conservadores para recuperar los espacios perdidos. La conocida como Primera Violencia, fue el periodo de los enfrentamientos entre los políticos pertenecientes al liberalismo o el conservatismo, lo que llevó al acuerdo

bipartidista. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán produjo enormes protestas y el conocido “Bogotazo”, donde empieza el periodo de La Violencia (1948 – 1965).

Los años 1946 y 1947, estuvieron atravesados por huelgas y movilizaciones populares, lo cual se reflejó en aproximadamente seiscientos conflictos colectivos y los despidos (Torres, 2010).

En la década de los 60 se da la aparición de las guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELC), que siguen aún en conflicto con el estado en Colombia. Estas fueron producto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social.

El periodo comprendido entre 1948 y 1965 se conoce como “época de violencia” ya que hubo una guerra sangrienta. En 1953 Gustavo Rojas Pinilla sube al poder por medio de un golpe de estado, se inauguró con esto el periodo de tregua bipartidista y dándose la creación del Frente Nacional en 1958. El poder se distribuyó entre los conservadores y los liberales y los demás grupos quedaron desplazados de participar en procesos políticos, es este el motivo por el cual a mediados de la década de los 60 se formaron las FARC y el ELN. Estas dos guerrillas juntas controlan hoy día aproximadamente, con sus más de quince mil guerrilleros, la mitad de la superficie de Colombia y están en medio de acuerdos de paz con el estado colombiano.

Esta oposición se enfrenta al ejército y las fuerzas del estado en alianza con los paramilitares. Estos últimos son los responsables de la subida en el número de violaciones graves en los derechos humanos en el año 1999. Muchas personas fueron torturadas y mutiladas antes de ser asesinadas. La guerrilla empieza a aterrorizar a la población y el estado intenta mantener el orden, aunque sus intentos han sido en vano para controlar los atentados de estas entidades a la población. Tanto el ELN, las FARC y los paramilitares son los responsables de los secuestros y los actos terroristas, siendo afectados la población civil.

Además los grupos guerrilleros tienen plantaciones de coca que se encuentran en territorios bajo su dominio, por lo cual hay lugares donde se realizan actividades ilícitas sin control alguno del Estado, ya que se le puede llamar a los territorios pertenecientes a estos grupos como “territorio sin leyes”. Estos territorios son los que los grupos armados consiguen sacando a las personas del campo por medio de la violencia y las armas, además de los territorios que los grupos armados tomaron después de que Andrés Pastrana, presidente de Colombia entre los años 1998 y 2002, despejara zonas de la fuerza pública en un intento de negociaciones de paz que no resultó y generó así una zona de actividades ilícitas y una economía que entró en crisis.

“Casi la mitad de los cultivos de coca se encuentran en el departamento de Putumayo, al sur, que están controladas en parte por las FARC y en parte por los paramilitares.” (Colombia Info. s.f.)

El conflicto armado que en Colombia y la violencia tienen sus raíces en la exclusión. Con la consolidación del Estado – nación no todos los ciudadanos se sienten incluidos, exceptuando las regiones privilegiadas por el modelo centralista. A su vez, durante épocas se cerraron oportunidades para la participación de grupos políticos opositores. Además el descuido social, la exclusión y la violencia en la sociedad en la que nunca se ha realizado una reforma agraria profunda y con la poca presencia de un estado históricamente débil en parte del territorio nacional (González, 2010).

Las FARC, fue fundada y liderada por Manuel Marulanda, alias “Tiro Fijo” y Jacobo Arenas. Estas proclaman ser comunistas, pero esto se ve mezclado con el “bolivarismo”. Las FARC hicieron su aparición en 1964, cuando un grupo pequeño se levantó en armas en Marquetalia. En 1982 se convirtió en la mayor y más fuerte guerrilla que tiene Colombia y hoy en día tiene un enorme poderío militar, siendo una fuerza armada muy poderosa con la cual lucha el estado e intenta hacer negociaciones de paz.

Es tan fuerte las FARC que: “Su enorme capacidad de movilización les permite mantener a más de trescientos civiles y militares secuestrados e incluso transportarlos de un lado al otro del territorio.” (Colombia Info. s.f.)

A pesar de demostrar interés en el proceso de paz, las FARC no entregaran sus armas hasta que no cambie la estructura social del país a una en que las riquezas estén mejor distribuidas. Proponen un nuevo sistema democrático para Colombia con justicia social y autodeterminación nacional. Su objetivo principal es la conquista y el mantenimiento del poder.

En este largo trayecto que corre mediados de los 60 a hoy es posible identificar cuatro periodos: El implante de la guerrilla contemporánea (1965- 1982); los procesos de paz con la insurgencia (1982-1991); oscilaciones de la guerra y la paz (1991-1997); y la era paramilitar (1991- ¿?). El primer periodo se caracteriza por un lento pero diversificado proceso de implante guerrillero en dos cortes, unas en los 60 y las restantes en los 70. Después del ataque a Marquetalia las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fueron objeto de persecución sólo en ciertas regiones como la cafetera, donde fue repelido su intento de inserción. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército de Liberación Popular), de manera distinta, recibieron el chaparrón de una avanzada militar durante la primera mitad de los 70, la operación Anorí que les dejó al borde de la desaparición. Durante esos años las guerrillas no representaban un desafío que llegara a construir motivo de preocupación. El aislamiento se trunca una vez hace su singular aparición el M19, una guerrilla urbana que dese el manejo de los símbolos nacionales propone como problema político prioritario el asunto de la paz. (Perea, 2009, p.106)

Tras más 50 años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos y la violencia ha llevado a la transformación del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad con los grupos paramilitares como nuevos actores. Un elemento importante es que la sociedad civil colombiana, la principal víctima del conflicto armado, se está involucrando activamente en el Proceso de Paz con propuestas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser germen de integración social en la que la convivencia se imponga a la confrontación y a la violencia.

Para terminar con este apartado es pertinente citar a Carlos Mario Perea (2009), que retrata en sus palabras las preguntas que miles de colombianos se hacen a diario acerca de la época de violencia en el país.

La experiencia de Colombia durante el siglo XX es, quizás, el asunto más espinoso de su historia contemporánea. Detrás de ella aguardan preguntas cruciales: ¿Por qué se ha prolongado tanto tiempo el conflicto armado y en razón de qué resulta tan escurridiza la paz? ¿Cuándo empezó el desangre y por qué tanta muerte no sirve para el inicio de un nuevo tiempo? (p.100)

3.2 El narcotráfico en el país

El narcotráfico ha sido uno de los principales motivadores de violencia desde sus inicios hasta hoy en días. La lucha contra los carteles de drogas, el tema de la extradición y el asesinato del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, asesinato de inocentes en masacres, Pablo Escobar y su guerra con el estado; Estos son casos de violencia que trajo consigo el negocio de la drogas. En 1988 en el país hubo 2738 asesinatos. En el lapso de enero de 1988 a agosto de 1989 se dieron 106 masacres, una nueva faceta de la violencia paramilitar, se dio lo conocido como narcoterrorismo (Torres, 2010).

Las primeras manifestaciones de narcotráfico en Colombia se dieron en los años 60, con la llamada “bonanza marimbera”, la cual se focalizaba en la costa Caribe pero que tenía repercusiones en todo el país. En esta época salían quinientas mil libras de “marimba”, como era conocida coloquialmente la marihuana, en avión o buque a las costas de Florida. Esta bonanza acabó con los operativos militares y la calidad superior de los cultivos de estados Unidos. (*“Bonanza Marimbera, Adiós”*, 1982).

En medio de estas transacciones empezó la comercialización de pasta de coca que llegaba de Bolivia y Perú y que también tuvo buenos compradores en la capital del Valle; allí fue realmente donde empezó a forjarse el negocio clandestinamente, así como el tráfico hacia los Estados Unidos; la demanda permitió consolidar las primeras rutas con personas que movían la droga por los aeropuertos, sin mayores inconvenientes.

“La conformación de los grandes carteles de la droga en Medellín, a partir de 1975, coincidió con la más grande recesión de la industria y la economía paisa. El narcotráfico se convirtió en una opción para amplios sectores de la población, que encontraron una alternativa de promoción social y económica. (Salazar, 1993, p.118)

El narcotráfico fue creciendo y junto a esto la violencia que éste generaba en el país, la cual se sumaba a la generada por los grupos de izquierda del país. La Policía luchaba

contra ésta situación. Bedoya (2003) afirma que: “Durante 31 años, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Militares, la Fiscalía y otras instituciones, ha liderado la lucha contra el narcotráfico; esta responsabilidad la recibió el 7 de enero de 1982, por orden del presidente Julio César Turbay.”

Las operaciones se centraron en el cartel de Pablo Escobar, El Cartel de Medellín, el más grande del momento, y la batalla terminó el 2 de Diciembre 1993 cuando matan a Pablo Escobar en un operativo policial que lidero el Coronel Hugo Aguilar. Luego Cayeron carteles importantes como el de Cali, el de la Costa, entre otros. Después de la muerte de Pablo Escobar se vio una evidente disminución de la violencia en el país.

La droga era cultivada en las zonas de los grupos armados de las FARC y las autodefensas y de ahí era llevada a los narcotraficantes. En el 2000, se calculan más de 162.000 hectáreas de cultivos de droga, con la mayor concentración en el departamento del Putumayo. (2013)

El presidente Andrés Pastrana pone en marcha el plan antidroga llamado Plan Colombia, también conocido como Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, el cual es un acuerdo constituido entre Colombia y Estados Unidos que se concibió en 1999 para terminar con el conflicto armado y crear una estrategia antinarcótica.

Las FARC crearon un modelo agrícola de coca como respuesta al Plan Colombia y la intención del gobierno de erradicar el cultivo de coca.

En Medellín se creó otro cartel que es una combinación del lo que fue el de Pablo Escobar, sus antiguos sicario junto a paramilitares desmovilizados. Se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia que son un grupo que como justificación de su instauración asumía que frenaría a las guerrillas pero en su conformación tenían a los peores asesinos y no cumplió su objetivo, sino que en cambio aumento la violencia en Colombia y también practicó el narcotráfico para poder mantenerse en pie.

En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez acabo con las AUC pero años más tardes, en el 2007 se descubre que jefes paramilitares seguían traficando desde la cárcel, siendo

extraditados en el 2008. Aunque estos están fuera del país, dejaron conformada bandas criminales que aun existen en el país como es el caso de “los Urabeños”, las cuales siguen delinquiendo y controlando rutas del negocio de la drogas.

Sin lugar a dudas “El narcotráfico se convirtió en la gran amenaza del siglo XXI; es el crimen transnacional que llevó las Américas a unir esfuerzos para enfrentarlo” (Bedoya, 2013)

El negocio de las drogas creó prototipos de vida en el país, ayudo a las guerrillas y fue el sustento de los paramilitares, instauró las ganas del “dinero fácil”, la política se vio corrompida, los sicarios crecieron en mayor medida, trajo pánico a los ciudadanos y la inseguridad creció considerablemente.

3.2.1 Pablo Escobar, “El patrón”

Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Rionegro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949 y murió el 2 de diciembre de 1993. Es el fundador del cartel más grande de la mafia colombiana por mucho tiempo, El Cartel de Medellín. Este hombre también es conocido como “El patrón, era la forma en cómo lo llamaban sus subordinados con respeto, se considera el hombre más poderoso del negocio de las drogas que tuvo el país y también como uno de los más peligrosos.

Las autoridades lo vincularon al asesinato de más de 4.000 personas, desde personas vinculadas al negocio, como periodistas, jueces, policías y funcionarios del gobierno. Gaviria, ex presidente de Colombia dijo que: “Pablo Escobar mató a 400 policías en enero del 90” (como se cita en Morales, 2013)

En 1981, Pablo Escobar avanzaba en el mundo criminal y tuvo de epicentro a la ciudad de Medellín, donde vivía con su familia. Escobar mantenía una relación financiera con los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ocho Vázquez conocidos como el “El clan Ochoa” y además con su visión del narcotráfico abrió nuevas rutas aéreas y marítimas por Centroamérica hacia las ciudades costeras de Estados Unidos, Florida y California.

Más adelante tuvo el control del 80 por ciento de las sustancias alucinógenas que ingresaban al país. (Bedoya, 2013)

La demanda de cocaína hizo que el cartel de Medellín se fortaleciera. Con su poder y corrupción, este criminal llegó a ser parte del Congreso y luego de que se truncaran sus sueños a ser Presidente de la Nación, el país empezó a ver su crueldad. El 30 de abril de 1984 mandó a asesinar al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y desde ese momento no pararon los homicidios y atentados terroristas. “Pablo Escobar compró las conciencias de militares, policías, políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas, pero también terminó con la vida de decenas de ellos. Sumió al país, en la década de los 80, en el caos y la barbarie.” (Bedoya, 2013)

Su historia terminó el 2 de diciembre de 1993. El bloque de búsqueda de la Policía lo ubicó y lo neutralizó. “Esta operación se convirtió en el punto de quiebre en la lucha contra el tráfico de drogas. La caída del jefe de la organización narcotraficante más tenebrosa demostró que ninguno de los capos o estructuras eran imbatibles.” (Bedoya, 2013).

Pablo Escobar es un personaje con una dualidad muy grande, ya que en Colombia por más que hizo mucho daño, hay personas que lo respetan por el poder que pudo alcanzar además de burlar la ley y el Estado. Se debe tener en cuenta también, que con dinero de proveniencia ilegal ayudaba a los más necesitados y generaba gran cantidad de empleo (dentro del narcotráfico), provocando así empatía con estas personas. Pablo Escobar es una persona que le hizo mucho daño al país y quien además dejó en evidencia problemas políticos y de seguridad que el Estado no era capaz de afrontar.

3.3 Temáticas en el cine

Evaluado en términos de taquilla, las películas estrenadas a partir de 2002 con mayor repercusión en el público son: *Rosario Tijeras* (2005), *Soñar no cuesta nada* (2006), *María llena eres de gracia* (2004), *El paseo* (2010), *Paraíso Travel* (2008), *Sumas y*

Restas (2005), y *Muertos de susto* (2007). (Arango s.f.). Todas estas películas obtuvieron premios internacionales.

Las temáticas utilizadas de las películas previamente mencionadas son: violencia, narcotráfico, conflicto armado, entre otros. Todos estos temas responden al estereotipo que se tiene de Colombia y sus habitantes en el exterior.

Oswaldo Osorio (2010) en su libro *Realidad y cine colombiano (1990 – 2009)* asegura que el país tiene la tradición realista que se utiliza en el resto de América Latina en el cine, la cual proviene del neorrealismo italiano. Además afirma que en la industria aparecen espacios, historias y personajes afincados en la realidad social y política colombiana, que va desde las diferencias sociales, la marginalidad, la precariedad económica hasta la sombra de la violencia en los campos. “En adelante, es la realidad del país la columna vertebral del cine nacional en cuanto a sus temáticas” (p. 10-12).

Según Osorio (2010), el cine nacional, hace un reflejo de la realidad. Este autor además cita a Kracauer y Marc Ferro para aclarar que una película no es un duplicado de la realidad sino que sus autores hacen una selección de ella y la transcriben cargándola de sentido. Además menciona que el cine colombiano, siempre estará en discusión por la manera en que los contenidos que hacen referencia a la realidad son interpretados por los cineastas y llevados a la pantalla, ya que, la realidad es una sola pero es interpretada de manera distinta de acuerdo a la forma en que viven los colombianos según su condición y es posible la multiplicación de matices y las posibles miradas de la realidad de un país. (p. 14 - 15).

Si la realidad ha sido un imperativo para el cine colombiano, es la relacionada con el conflicto, y con la violencia con su más evidente expresión, además de las posibilidades dramáticas que esta representa, la que necesariamente tiene un protagonismo más sobresaliente (Osorio, 2010, pág. 17).

Esto se evidencia desde los inicios del cine colombiano y las producciones nacionales, ya que después de la guerra de los mil días se tomó el hecho del asesinato de Rafael Uribe Uribe para hacer un documental. En la antigüedad esto fue mal visto, y se censuró, razón por la cual los directores optaron por películas costumbristas como es el caso de *María*

(Máximo Calvo Olmedo, 1923) o *Madre* (Samuel Velásquez, 1924) y años más adelante, en los años 50 se inclinaron por un cine de paisajes exóticos y temas campesinos, un cine publicitario, de turismo y crónicas sociales periodísticas.

Fue en los años 60 cuando se retomaron las temáticas de violencia y desde ese entonces no dejó de ser el tema principal y el más tratado de todas las épocas hasta el 2010. En aquél periodo se tomaban los conflictos entre partidos políticos e historias de asesinatos. En los 90 se empezó a divisar el tema de las drogas, más sin embargo este solo era mencionado, se mostraba la marginalidad y la pobreza; los personajes de las películas de este periodo solían estar drogados, pero como tal el tema del narcotráfico empezó a frecuentarse en los 2000.

Osorio agrupa al cine colombiano que va desde la década de los noventa hasta la primera década del siglo XXI, las cuales todas se relacionan con los temas previamente mencionados: conflicto y violencia, marginalidad, cotidianidad, realidad e historia e idiosincrasia.

Para hondar en la temática de la violencia, cabe dividir ésta en dos grupos, la que es producida por la guerrilla y la relacionada con el narcotráfico, Osorio hace referencia a esto y menciona que son estas las que tienen mayor difusión, comercialización y proyección a nivel internacional.

En cuanto a la temática del conflicto colombiano, se puede mencionar a las películas *Soñar no cuesta nada* (Rodrigo Triana, 2006), *La primera noche* (Luis Alberto Restrepo, 2003) y *Los colores de la montaña* (Carlos Arbeláez, 2010) éstas presentan en su argumento la presencia de la guerrilla y su representación antagónica, mostrando las víctimas del conflicto sin ayuda del Estado, en un ambiente apocalíptico, devastado por el conflicto, en medio del campo y la pobreza, exponiendo a los niños como principales afectados por el conflicto y apelando a la sensibilización del espectador respecto a lo que observa.

Por otro lado, las películas de narcotráfico como *Nieve tropical* (Ciro Durán, 1993) *María llena eres de gracia* (Joshua Marston, 2004), *El arriero* (Guillermo Calle, 2009), *Sumas y restas* (Víctor Gaviria, 2004), entre otras, tienen en común que muestran siempre un final desfavorable para las personas vinculadas al negocio de las drogas, además que se vincula el narcotráfico con la corrupción del estado colombiano.

Osorio opina que aunque se ha tratado el narcotráfico en las producciones colombianas, éste tema no ha tenido el manejo que se merece, teniendo en cuenta la relevancia de ésta problemática en el país. El crítico, compara el tratamiento de ésta temática como se da en Colombia a diferencia del cine de Hollywood en el cual se presenta al mafioso como un personaje atractivo, fuerte y poderoso, en los filmes colombianos han sido un poco más neutrales con el tema.

En las películas colombianas, la figura del mafioso dista mucho de la que elaboró Hollywood con los del país del norte. Aquí no hay esa mitificación y glamourización del gánster, salvo en la película *El rey* (Antonio Dorado, 2004), que le apostó al cine de género, y el modelo le exigía el tratamiento estilizado de ese universo y del personaje. Por lo demás, los personajes involucrados en cualquiera de los niveles del narcotráfico, desde la mula, hasta el capo, son mirados por los cineastas con un distanciamiento que se cuida de la apología, pero que tampoco juzga, o al menos no directamente. (Osorio, 2010, pág. 45).

Respecto a esto que menciona este autor, cabe destacar que en Colombia, el tema del narcotráfico se maneja desde un punto de vista muy personal motivo por el cual se crea la imagen de un país que vive esta situación en su diario vivir. No está ni bien ni mal que se traten estos temas en el cine, sin embargo para poder distanciar al espectador de una realidad que aqueja, se debería cambiar el punto de vista de donde se toman estos problemas.

Otros largometrajes, los cuales abordan la violencia pero desde la delincuencia común, como es el caso de las películas *Rodrigo D no futuro* (Víctor Gaviria, 1990), *Rosario Tijeras* (Emilio Maille, 2010), *La virgen de los sicarios* (Barbet Schroeder, 1999), las cuales presentan personajes en medio de barrios pobres, rodeados del consumo de drogas, el robo, el asesinato y problemas de las clases bajas colombianas.

Otro grupo de películas, es el que abordan temática de marginalidad, un ejemplo claro de esto es *La vendedora de rosas* (Víctor Gaviria, 1998), las cuales se asocian con pobreza, miseria, falta de oportunidades para salir de esta situación. Al hablar del cine que aborda este tema se debe mencionar al subgénero conocido como “pornomiseria”, el cual hace referencia al cine que surgió para mostrar la miseria sin censura alguna, buscando así que las películas se comercializaran a nivel internacional. El término “Pornomiseria” es utilizado para referir a la preferencia por mostrar la miseria humana para venderla de manera sensacionalista en el cine de Colombia.

Osorio (2010) menciona la ausencia de estado, la violencia, la criminalidad y la falta de educación y oportunidad como los principales subtemas del cine que trata lo marginal como el gran tema, además afirma que el cine colombiano ha dejado la “pornomiseria”, como se conoció en un principio, en el pasado y ha progresado, por lo que no se le puede llamar al cine de la marginalidad como cine de la “pornomiseria”. (pág. 94).

Hay otro grupo de películas, que no tratan temáticas de violencia, es este el caso de películas de la cotidianidad e idiosincrasia de Colombia, las cuales en su mayoría son de género comedia y tratan la clase media de Colombia. Estas se puede decir que surgieron en respuesta a las críticas que se dieron en cuanto al rebosamiento de los temas de conflicto y violencia del país. Este es el caso de películas como: *La mujer del piso alto* (Ricardo Coral-Dorado, 1996), *Posición viciada* (Ricardo Coral-Dorado, 1998), *Es mejor ser rico que pobre* (Ricardo Coral-Dorado, 2000), *La pena máxima* (Jorge Echeverry, 2001), *Te busco* (Ricardo Coral-Dorado, 2002) , *El Carro* (Luis Orjuela, 2003), *El paseo* (Harold Trompetero, 2010), *Usted no sabe quién soy yo* (Andrés Felipe Orjuela, 2015), entre otras.

También se puede encontrar otro tipo de películas como es el caso de las que hacen reconstrucciones históricas, como es el caso de *Confesiones a Laura* (Jaime Osorio, 1990), la cual, se sitúa en el día del Bogotazo, un hecho que marcó la historia de Colombia.

Por último, cabe resaltar la película *El Abrazo de la serpiente* (Ciro Guerra, 2015), la cual fue nominada en los premios Oscar en la categoría de *mejor película extranjera*, ésta no trata ninguno de los temas previamente mencionados, es una película de género aventura que cuenta la historia de dos exploradores en el Amazonas colombiano y las peripecias que estos viven junto a un indígena que se encuentre en la selva.

Esto muestra un cambio en cuanto a lo previamente mencionado, lo cual hacía referencia a que las películas que tenían mayor salida comercial eran las relacionadas al narcotráfico y la violencia colombiana, dejando en evidencia una nueva forma de hacer cine con historias, locaciones y temáticas distintas que también son atractivas para el público nacional e internacional

Capítulo 4. Películas Colombianas reconocidas a nivel mundial

El cine de Colombia a partir de la década de los 80 comenzó a exportar su cine y éste fue llevado a festivales en el mundo y a ganó reconocimientos que pusieron al cine nacional en la mira, lo que generó que en el mundo se conocieran de forma más detallada los problemas de la nación

A lo largo del ensayo se mostró como las situaciones y hechos importantes de la historia país configuraban las temáticas del séptimo arte. En el siglo XXI las temáticas principalmente estaban basadas en el negocio de las drogas y lo que esto trajo consigo. En este apartado se hará un análisis de la forma en cómo son tratados estos temas y que es lo que se muestra.

Las películas seleccionadas para este análisis son *María llena eres de gracia* (Joshua Marston, 2004), *Sumas y restas* (Víctor Gaviria, 2004), *Rosario Tijeras* (Emilio Maille, 2005), *Paraíso travel* (Simon Brand, 2008) y *Los colores de la montaña* (Carlos Arbeláez, 2010).

Todas las películas seleccionadas han ganado reconocimientos internacionales y en cuanto a la crítica cinematográfica las películas fueron evaluadas de forma positiva por críticos reconocidos a nivel internacional. Además las cinco películas elegidas son las favoritas del público según varios sondeos sobre las películas preferidas del cine

En éste periodo de tiempo también se pueden estacar películas de otras temáticas pero considerándose las de violencias las más tratadas y siendo los films más sobresalientes de la época los mencionadas anteriormente. Otras películas de la primera década de los 2000 son: *Soplo de vida* (Luis Ospina, 2000), *Diástole y sístole* (Harold trompetero, 2000), *La toma de la embajada* (Ciro Durán, 2000), *La pena Máxima* (Jorge Echeverri, 2001), *Soñar no cuesta nada* (Rodrigo Triana, 2006), entre otras.

4.1 *María llena eres de gracia* (Joshua Marston, 2004)

María llena eres de Gracia es una película colombiana dirigida por Joshua Marston, la cual es una coproducción con Estados Unidos. En esta película el director argumenta que la existencia puede llegar a llenarse de gracia.

El film narra la historia de María Álvarez (Carolina Sandino), una joven de 17 años que decide renunciar a su trabajo en un cultivo de rosas por recibir malos tratos y conoce a Franklin, quien le ofrece ser mula, llevando droga a Estados Unidos en su estómago, él le hace creer que esto no acarrea ningún problema y que es sencillo, por lo cual María acepta. En la película se narran las peripecias de esta chica en su experiencia de mula. Se cuenta la temática de narcotráfico vista desde el drama de las mulas.

El carácter de María surge de forma documental en el contexto económico y cultural de la región, el cultivo de las flores y la alta tasa de embarazos entre las jóvenes.

La película pone en escena, con actitud documental, la abrumadora determinación mundana, que cuenta siempre, ante la enfática necesidad correspondiente de la evolución de la persona. Y en ese movimiento de la interioridad de María nace un movimiento de independencia que el relato enriquece progresivamente, frente a sus tribulaciones en Nueva York. (Pérez, 2013)

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo anterior acerca de las temáticas utilizadas en el cine colombiano, se pueden observar dos de ellas: La violencia y la marginalidad. En cuanto a la violencia, se observa la categoría de narcotráfico,

La historia se cuenta desde el punto de vista de las mulas, cabe resaltar lo mencionado en el apartado anterior acerca de contar este conflicto desde un punto de vista más neutro, ya que no se ve como en Hollywood esta problemática estilizada, en las cuales se muestran a los mafiosos como personas fuertes, atractivas y con mucho poder. En esta película los mafiosos o personas involucradas en el tráfico de drogas se muestran con un aspecto corriente, como es el caso del jefe quien la cita en un bar humilde donde se juega villar y su vestimenta es una camisa con los primeros botones abiertos, su forma de hablar es coloquial; Esto también se ve en dos personajes que reciben a las mulas en

Estados Unidos, su lenguaje es vulgar y grotesco, la vestimenta de uno de ellos corresponde a la estética de los raperos y el otro está vestido con jean y camisa.

El filme busca mostrar la realidad de algunas personas en Colombia, las cuales intentan solucionar problemas económicos por medio de actividades ilícitas como el narcotráfico, al caer en propuestas de personas que persuaden y saben a quienes pueden convencer para cometer este delito.

El tema de la marginalidad está presente en toda la película. María, la protagonista y los personajes más sobresalientes intentan salir de la situación marginal, razón por la cual acceden a ser mulas del narcotráfico. Ella es mostrada en un entorno de pobreza y miseria, debido a la falta de oportunidades accede a la propuesta ilegal, ya que el dinero es necesario en el hogar donde vive para poder subsistir y no cuenta con lo suficiente.

En cuanto al final desfavorable para las personas que se involucran en el negocio del narcotráfico en las películas, se puede hablar de que María y sus acompañantes pasan por un proceso difícil para llevar la droga Nueva York y tienen muchos problemas mientras están en esta ciudad, dando a entender que para el final se espere lo peor, pero por el contrario, el final es abierto y no es tan negativo para todo lo que ha sucedido a lo largo del film, ya que la protagonista se logra superar los problemas que se presentan y decide quedarse en Nueva York de ilegal pero con la esperanza de darle un mejor futuro a su hijo que tiene en el vientre, es un final que lleva a múltiples interpretaciones.

El filme trasmite una imagen de un país atrasado, con pocas oportunidades, donde hay una cultura de narcotráfico e ilegalidad muy grave y se puede violar la ley fácilmente. En la parte que se filma en Colombia se observa locaciones de mucha pobreza y marginales. La imagen que se proyecta en la película del país no colabora con la mejora de la percepción del país en el mundo pero esto no significa que sea contraria a una realidad.

En términos a la crítica cinematográfica, *María llena eres de gracia* (Joshua Marston, 2004) obtuvo varios reconocimientos a nivel internacional como lo son: "Premio del público a Mejor Producción Dramática, Sundance Film Festival", "Gran Premio, Premio

de la Crítica Internacional, Premio Journal du Dimanche en el 30° Festival de cine norteamericano de Deauville”, entre otros (Proimágenes Colombia, s.f.).

Osorio opina que esta es una película hecha para un público extranjero, ya que “Debe ser, a ojos de los extranjeros, un personaje tremendamente impactante y dramático. Para ellos la idea de que una joven cargue droga en su estómago para sacarla del país es tan sorprendente y exótico como un papagayo o una cumbia” (Osorio, s.f.).

En conclusión se puede afirmar que *María llena eres de gracia* (Joshua Marston, 2004), es un film que adentra al público de una forma argumental y documental en la necesidad y pobreza extrema que se vive en algunas regiones del país y justifica de esta forma la decisión de María de entrar al negocio del narcotráfico siendo un mula. Este film trabaja el tema de la violencia creada por el narcotráfico, la pobreza y la marginalidad.

4.2 Sumas y restas (Víctor Gaviria, 2004)

Sumas y restas, película dirigida por Víctor Gaviria en el año 2004, apoyada por Proimágenes Colombia, El Fondo de Desarrollo para la Cinematografía en Colombia y El ministerio de Cultura. Ésta cuenta la historia de Santiago Restrepo, un joven ingeniero civil de clase media-alta que se asocia con Gerardo, un narcotraficante, al ser seducido por el dinero fácil. La película cuenta el fenómeno del narcotráfico que se dio en Colombia, especialmente en Medellín a finales de los años 80.

En este film se exhiben contraste entre los dos personajes, Santiago quien pertenece a la burguesía medellinense y Gerardo un hombre proletario que acude al mundo del narcotráfico para poder ascender socialmente y tener dinero. Durante todo el film se hacen comparaciones de estos dos personajes y se muestra la desigualdad social. Esto es evidente desde el vestuario hasta los textos que dicen, Santiago frecuentemente está vestido de traje y corbata, mientras Gerardo y sus secuaces visten de camisa y pantalón, también se les aprecia de musculosas. En cuanto a los lugares en que transitan, se ve una fuerte diferencia entre la casa de Santiago y su familia y las comunas de Medellín.

Por otro lado, el lenguaje utilizado por Santiago y su esposa es sofisticado, mientras que Gerardo y sus trabajadores todo el tiempo están usando un lenguaje soez y vulgar. Gerardo en varias ocasiones dice frases que remarcan la diferencia, en un momento está hablando con Santiago y dice: “Esta noche es especial porque te conocí a vos, ingeniero. Yo acostumbrado a andar con unos hijueputas gamines...”, se entiende como gamín en Colombia a personas que habitan en la calle, pero en este caso hace referencia a estos como personas no estudiadas, criadas en barrios de escasos recursos, con distintos tipos de vicios. En este diálogo se puede observar la diferencia social desde el punto de vista del estudio y las oportunidades de progresar, ya que la personas de clase media – alta, tiene la posibilidad económica para estudiar un carrera profesional, mientras las personas de clases bajas o gamines, como se les llama, optan por el dinero fácil, al no contar con un apoyo económico para educarse.

Desde el inicio del largometraje se remarcan las diferencias de clases, este inicia con escenas paralelas que describen los mundos en los que se desenvuelve cada personaje hasta que se encuentran por un amigo en común, el es el puente entre estos dos personajes, razón por la cual Santiago se involucra en el mundo de las drogas.

Sumas y Restas (Víctor Gaviria, 2004) muestra el trasfondo del desarrollo urbano de Medellín en la década de los ochenta vinculado al narcotráfico y de manera simbólica remite a un conflicto entre la gente del campo y la burguesía de la ciudad.

Este filme está enmarcado en las siguientes temáticas: conflicto y violencia, marginalidad, desigualdad social e historia.

El conflicto y la violencia son provocados por el narcotráfico, se muestran a los mafiosos como personas capaces de muchas cosas, sin límites. “El ajuste de cuentas” como se le llama en la película el hecho de cobrar venganza por incumplimiento en los negocios o malentendidos entre los implicados, se ve en el secuestro de Santiago y el asesinato de Gerardo. El secuestro es ordenado por Gerardo con el fin de cobrar un dinero a la familia de Santiago y así reajustar sus finanzas que se habían visto afectadas por un fallo que

hubo en una mercancía que se envió a los Estados Unidos. Gerardo luego es asesinado por otro socio.

El final desfavorable para las personas en el negocio de las drogas se ve en el personaje de Gerardo, el cual muere por un “ajuste de cuentas”, se muestra a los mafiosos como personas que caen en su misma actividad.

En Hollywood, se muestran a los mafiosos como personas que tienen el dominio de las autoridades y la ley y que son ostentosos, opuestos y poderosos; A diferencia de los mafiosos en el cine colombiano que caen en su propio negocio y son víctimas de su actividad delictiva. Gerardo tiene una riqueza que no es excesiva como los mafiosos mostrados por Hollywood y el no es refinado, tiene un hablado característico de la clase baja de Medellín.

La imagen que se muestra del Colombia es de un país peligroso en el cual los asesinatos ocurren con frecuencias y donde hay ausencia del estado para el control del negocio de las drogas motivo por el cual los narcotraficantes pueden delinquir sin problema y asesinar para cobrar justicia por sus propias manos. La ciudad muestra la miseria y la lucha por sobrevivir a través del raponeo. Además se muestra que el trabajo “digno” no es bien pago, al lado del trabajo del narcotráfico, razón por la cual es “mejor” optar por una ocupación en el mundo de las drogas. Gerardo en un diálogo que mantiene con Santiago, hablando acerca de los cocineros de cocaína, le dice: “En un día se gana lo que se gana un obrero en cuatro meses”. En otro momento hablando acerca de la cantidad de dinero que tiene, le dice: “Y no estudie”, haciendo referencia a que el trabajo “digno” y sacrificado nunca es tan bien recompensado como el de las drogas.

En el film se evidencia la comunicación entre el campo y la ciudad para poder llevarse a cabo el negocio de las drogas, sin embargo se opto por mostrar que los conflictos se definen en el universo social de la ciudad.

Esta película no es una reconstrucción histórica pero ilustra la década de los 80 en Medellín, momento en el cual el narcotráfico empieza a ser un problema para el país.

Cabe resaltar, que en ningún lado se menciona que es basado en hechos reales, pero que toman situaciones de la década de los 80 y se hace una ficción a partir de esto. En el inicio del film, después de los títulos, aparece en mitad de la pantalla: “Medellín, 1984”, situando al espectador en esta época, pero no se puede entender esto como una realidad, tan solo es una ubicación temporo-espacial acerca de los hechos dentro del film. *Sumas y Restas* (Víctor Gaviria, 2004) es una película la cual ha exportado una imagen de Colombia enmarcada en el narcotráfico, violencia y pobreza, por más que es tan solo una ficción, hace parte de los innumerables films que se sitúan en ésta época de tensión del país. Este film ha estado en distintos festivales del mundo, es acreedor de los siguientes premios a nivel internacional:

“Estímulo para coproducción del Programa Ibermedia”, “Premio Cine en Construcción. Festival de Cine de San Sebastián (España) y Festival de Toulouse (Francia)”, “Mejor Película Iberoamericana. 48° Premios Ariel (México)”, “Mejor Actor y Mejor Guion. 12ª Mostra de Cinema Latinoamericano de Lleida (España)”, “Premio Especial del Jurado y Mejor Actor para Fabio Restrepo. VII Encuentros Cinematográficos Suramericanos de Marsella (Francia)” (Proimágenes Colombia, s.f.).

4.3 Rosario tijeras (Emilio Maillé, 2005)

Rosario tijeras es una película dirigida por el Mexicano Emilio Maillé, basado en el libro con el mismo nombre escrito por Jorge Franco. El film cuenta la historia de Rosario, una joven que pertenece al mundo del sicariato, el cual se dio en algunos barrios de Medellín a finales de los años 80. Rosario en su infancia fue violada por su padrastro y un vecino del barrio, a quien luego le corta los testículos con una tijera, de ahí su apodo. Ella considera que “amar es más difícil que matar”, creció en un ambiente de conflicto el cuál ha labrado su forma de ser pero en el fondo quiere que la amen. En medio de la situación de violencia se cuenta un triángulo amoroso entre Rosario, Antonio y Emilio.

El director utiliza un lenguaje sencillo y específico para presentar la realidad que viven algunos jóvenes que buscan una solución facilista para sus problemas.

Teniendo en cuenta las características del cine colombiano se pueden observar las temáticas de violencia en este caso producida por el narcotráfico, la marginalidad y la historia.

En cuanto a la primera temática mencionada, violencia, tiene el foco más que todo en la delincuencia común, aunque se muestra esta como efecto del narcotráfico sin que haya un énfasis en el negocio. Se muestra el consumo de drogas como un vicio que hace parte de la vida en la que circulan los personajes y el sicariato como la forma en que los narcotraficantes cobran por alguna falta en el negocio, lo llamado “ajuste de cuentas”.

En la película no está claro el papel de la víctima el cual es utilizado comúnmente en el cine colombiano, en *Rosario tijeras* (Emilio Maillé 2005), las víctimas del conflicto son los mismos que practican este, como es el caso de Rosario la cual muere del mismo modo como ella mataba a sus víctimas.

El final adverso se puede observar en esta cinta, Rosario, la protagonista termina asesinada por Ferney otro sicario con el que en pasado había tenido una relación sentimental. Osorio (2010) mencionaba este tipo de final para los personajes que se involucraban en el negocio de las drogas, aunque el sicariato no está vinculado directamente en el filme con esto, esta historia muestra que quien comete delincuencia común también puede terminar mal e incluso muerto. (p.14 -15)

El segundo tema mencionado es el de la marginalidad, con el que se aprecian las condiciones en que son mostrados los grupos de sicarios, la desigualdad social es mostrada en la comparación entre la condición de Rosario y sus amigos de clase alta Emilio y Antonio. El personaje de Rosario no es construido desde la marginalidad, ya que no se hace mucho hincapié en esto, pero si se construye desde su predisposición a la delincuencia la que en parte es por la falta de oportunidades, lo que es una característica del cine de la marginalidad. Esto se puede observar cuando Rosario va a comer en la

casa de los padres de Emilio y este inventa una historia de su vida en cuanto a lo profesional de sus padres para que la mamá la acepte, Rosario al darse cuenta de que no encaja en ese ambiente de clase social media – alta donde es importante ser estudiado y asegurar el futuro se enoja con Emilio. En esta misma escena la mamá de Emilio comenta: “Nisiquiera sabe comer”, la diferencia social se ve remarcada con esa frase. Por otro lado al final se ubica a Rosario en las comunas y en la casa donde se crió antes de dedicarse al sicariato, vemos que esta es marginal, sus paredes son de ladrillos y el piso de cemento.

Rosario tijeras (Emilio Maillé, 2005) no es un filme que pretende ser histórico pero es ambientada a finales de la década de los 80, al inicio del film aparece una placa tipográfica donde se puede leer “Medellin, 1989”, se toca el tema de narcotráfico como un tópico que sucumbió al país en esta época, justificando las acciones violentas como el asesinato siendo esta una forma de ganar dinero fácil, fenómeno que surgió efectos en Medellín por esta problemática. En una conversación que Rosario tiene con Antonio, este le dice: “Sabes que están diciendo de vos, que has matado a mas de 200, que cobras un millón por matar y un millón cien por polvo”, lo que vendrían siendo 500 dólares por matar y 550 por relaciones sexuales, en este se evidencia que el sicariato y la prostitución son bien pagos. En esa conversación también le dice “Que eres la amante de Pablo Escobar, que sos la jefe de los sicarios...” Aquí se menciona al narcotraficante más poderoso que tuvo Colombia y de esta forma ubican a Rosario como una mujer con mucho poder, le da más credibilidad al personaje al relacionarlo con una persona que en la realidad tuvo mucho que ver con el negocio de las drogas, por más que ella es una personaje de la ficción, se le da un tinte muy veraz con esta afirmación.

La película muestra una imagen del país dominado por la violencia, donde los sicarios cometiendo asesinatos y las drogas son temas concurrentes en el país, mostrando un Estado ausente permitiendo así la ilegalidad.

Este filme estuvo presente en el *American Film Institute festival* en Hollywood, además fue nominado al premio Goya como mejor película extranjera

4.4 *Paraíso travel* (Simon Brand, 2008)

Paraíso Travel es una coproducción entre Colombia y Estados Unidos dirigida por Simon Brand. Ésta cuenta la historia de Reina, una mujer que en busca de lo conocido como “el sueño americano” decide viajar a Estados Unidos de forma ilegal, Marlon, su pareja viaja con ella. La película trata del drama que viven las personas que viajan a los Estados Unidos en busca de un futuro con mejor calidad de vida, que en realidad terminan pasando por muchos problemas y viviendo una vida muy diferente a la imaginada antes de emprender el viaje, como les sucede a los personajes de esta película.

Simon Brand presente un drama retratista de los emigrantes del país que se embarcan en un peligroso viaje para cumplir el anhelo de triunfar en los Estados Unidos.

El tema principal de esta película es la marginalidad, con un enfoque muy alejado de lo conocido como “pornomiseria”, ya que la historia es contada de una manera cercana a la realidad. La marginalidad está presente desde el motivo por el cual los personajes deciden emprender el viaje, que tiene que ver con las pocas oportunidades que hay en Colombia que los obligan a ir en búsqueda de una mejor calidad de vida. Si bien, no eran marginales pero tampoco pertenecían a la clase alta.

Reina roba dinero para pagar el tiquete de ellos a una agencia de viaje, lo que muestra la escasez de recursos, en esta parte de la película se muestra la criminalidad como una acción justificada por el motivo de querer salir adelante.

La marginalidad es mostrada más que todo cuando los personajes ya están en Estados Unidos, momento en el cual gastan sus últimos centavos en una llamada a Colombia para avisar que llegaron bien. El hostel donde se hospedan es humilde. En una conversación entre Reina y Marlon, donde discuten acerca de la situación por la que están pasando, ella le dice: “...mejor te hubieses quedando en Medellín comiendo

mierda”, el le responde: “ah si claro, como si aquí no estuviéramos levados del verraco, comiendo mierda”, y ella le dice: “si pero mierda gringa que es distinto”

Luego de una discusión que tienen Marlon este decide irse del hostel y se cruza con la policía, razón por la cual se ve obligado a huir al ser ilegal en el país. Marlon se pierde en Nueva York y queda en las calles sin nada que comer y sin un lugar donde dormir, en la marginalidad. Al día siguiente encuentra un restaurante Colombiano donde roba comida y es echado, la esposa del dueño del lugar se compadece de él y le da comida, además le ofrece dormir en el sótano del restaurante. Después de unos días le dan trabajo como limpiador de baños, y se traslada a vivir a otros sitios donde no la pasa bien por distintas situaciones. La marginalidad está presente en la falta de oportunidades de estas personas y el miedo y la incertidumbre que vive por estar en esa situación de precariedad.

Reina también vive situaciones de marginalidad hasta el punto que termina involucrada en la prostitución, único recurso que encuentra para hacer dinero, al no haber oportunidades, está es la única opción que tuvo para sobrevivir. Esto no se sabe hasta el final del film, ya que todo es contado desde los ojos de Marlon quien la busca desesperado, además se descubre que Reina quería ir allá en busca de su mamá.

Para poder hablar de la imagen que se muestra de Colombia, es muy poca, ya que la mayoría de la película transita en Nueva York, pero desde las conversaciones que tienen los personajes se crea una imagen despectiva del país, como es el caso mencionado anteriormente de la pelea de Reina y Marlon y otro momento en el que ellos están en la agencia de viaje y Reina ve una fotografía de Nueva York y se la muestra a Marlon diciéndole: “Mira eso como se pone eso allá de bonito cuando nieva en vez de ese barrial hijueputa que se forma acá cuando llueve”, dando a entender que Colombia es un país feo al lado de los Estados Unidos. Por otro lado se muestra que los colombianos van a otros países por falta de oportunidades en el propio y además se ven obligados a acciones ilegales como el robo y la prostitución.

Paraíso travel cuenta con muchos premios como lo son: “Mejor Película y Premio del Público. Festival de Cine Latino de Los Ángeles (USA)”, “Premios del Público. Festival de Cine de San Francisco (USA)”, “Mejor Actor para Aldemar Correa. Festival de Puerto Vallarta (México)”, “Audience Foreign Feature Prize. Fort Lauderdale International Film Festival (USA)”, “Mejor Opera Prima de Ficción Ibero América. Festival Internacional de Cine de Cancún (México)”, “Premio de la Audiencia a Mejor Película, Premio del Instituto Cervantes a Mejor Película. Festival de Huelva (España), entre otros” (Proimágenes Colombia, s.f.).

4.5 Los colores de la montaña (Carlos Arbeláez, 2010)

Los colores de la montaña, es una película dirigida por Carlos Arbeláez, la cual cuenta, a través de la mirada de los niños, el conflicto armado y la violencia ocasionada por la guerrilla en Colombia.

La historia se ubica en el campo, en una aldea de las montañas de Antioquia, lugar que se vio afectado por el conflicto armado. Sus personajes principales son niños; El protagonista es Manuel, un niño tierno y servicial; El mayor de los amigos, es Manuel, un chico que tiende a manipular a los otros; “Poca Luz” es el apodo de Genaro, un niño albino y con problemas de vista. Los tres son muy unidos y comparten dos cosas: la pasión por el futbol y la situación de violencia en la que viven. La guerrilla quiere apoderarse del territorio donde viven estos niños y buscan por medio de la violencia desplazarlos de ese lugar, colocando minas en la cancha de futbol y asesinando personas.

Esta película está enmarcada en la temática de conflicto y violencia, generada por la guerrilla. Se muestra la realidad que viven los niños campesinos y sus padres, los cuales no tiene que ver con los problemas de la guerrilla pero que sin embargo se ven obligados a dejar sus tierras. Se evidencia la marginalidad creada por el conflicto.

El director muestra ésta temática sin apoyar a ningún grupo, alejándose de cualquier postura, simplemente buscaba mostrar la realidad por la que pasaron algunas personas durante el conflicto armado. Cabe resaltar que los actores de la películas son personas del común que viven en veredas de los campos colombianos y temen a estas situaciones de violencia.

Se coloca a la guerrilla como los antagonistas de esta película, ya que hacen daño al pueblo, generando que sean los habitantes de esa vereda las víctimas de la violencia, generando miedo en ellos por medio de mensajes en pro de la guerrilla, colocando minas antipersonas, generando el desplazamiento de las familias que ahí habitan.

La historia en su mayor parte es contada desde el punto de vista de las víctimas y las situaciones que estos van afrontando a medida que la guerrilla empieza a hacer más presión para dominar por completo el territorio, se sabe por lo que se dice y lo que se ve que la guerrilla ronda la zona pero ésta es solo mostrada pocas veces y sin mucho tratamiento. El temor que siente el pueblo se ve reflejado desde la visión de los niños. Un ejemplo es cuando están jugando fútbol y el balón se les va lejos, por lo que van buscarlo, pero se dan cuenta de que es un territorio al que les habían advertido no ir porque esta minado, ellos tienen un plan con una cuerda y de este modo no tienen que tocar el terreno, pero "Poca Luz" que es el que baja por la soga se suelta y cae en el terreno minado pero sin explotar una mina, razón por la cual sus amigos le dicen que no se mueva, él empieza a exclamar "me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir...".

Por otro lado, los niños pierden muchas clases y cambian de maestros a cada rato, ya que estos huyen por la situación de violencia, los grupos de izquierda los amenazan para que los pequeños no reciban educación y de este modo se unan a ellos.

En este film se ve una Colombia en guerra, dominada por la guerrilla y la arbitrariedad de esta, se muestra al país en medio de la escasez y donde el estado no hace nada y se ve una clara ausencia en medio del conflicto, de modo que la guerrilla, al tener más poder que los habitantes de la vereda, logra desplazarlos.

Entre los premios obtenidos por la película *Los colores de la montaña*, se encuentran: “Taiga de Plata”, “Festival Internacional de Cine Debutante Spirit of Fire, Rusia, 2011”; “Premio Kutxa-Nuevos Directores”, “58º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España, 2010”; “Premio del Público y Mención Especial del Jurado, Festival Internacional de Ronda en la categoría de Cine político para el siglo XXI, España, 2010”; “Premio Cine en Construcción 17, 22º Rencontres Cinémas D’amérique Latine de Toulouse, Francia, 2010”; “Estímulo para coproducción del Programa Ibermedia, 2009” (Proimágenes Colombia, s.f.).

Capítulo 5: Cambio de imagen para Colombia

El quinto capítulo, finalmente, pretende hacer un recorrido por las películas más recientes y las nuevas temáticas utilizadas, las cuales dejan un poco de lado el conflicto del país. En la última década los cineastas se han preocupado por acabar con el estereotipo del colombiano que vive en medio de la miseria y desarrollar otros temas como son la clase media de Colombia, la cual en su mayoría se muestra de una manera cómica. Sin embargo hay muchos temas aun por explorar y formas nuevas de tratarlos por lo que se ahondará en las carencias del cine que pueden ser mejoradas.

5.1 Nuevas producciones Colombianas

Hasta hace unos pocos años, las películas en Colombia se parecían mucho entre sí, por las pocas condiciones técnicas que existían, además de la utilización de los mismos actores, espacios y temáticas de marginalidad, pobreza y corrupción. No está mal contar estas historias, ya que hacen parte de la identidad de Colombia y reflejan lo que ha pasado en el país, más sin embargo hay otras clases de temas, escenarios, personajes que pueden ser tratados, y que en la actualidad algunos directores se están inclinando por estos nuevo tópicos, lo cual demuestra que el cine Colombiano está teniendo un cambio progresivo y que aunque aun se hagan producciones que trabajen la violencia y el narcotráfico, ya se pueden observar temas de la cotidianidad, la otra parte de la historia colombiana (los indígenas), temáticas más universales como el amor, las vacaciones, entre otros. En una entrevista que le realizaron a Juana Suarez ella menciona que: “No se trata de no hablar de violencia, sino de encontrar otros ángulos que permitan otro tipo de reflexiones. Falta buscar las historias”. Según ella el cine colombiano lo compara como un reflejo en un espejo el cual genera rechazo.

A partir del 2010 se notó un quiebre en cuanto a las temáticas de violencia, esto se puede observar claramente en las películas que se produjeron desde ese año en Colombia. No

se puede decir que los temas de las problemáticas del país se extinguieron, porque es una realidad que tiene muchas historias y formas de contarse por las que algunos directores optan; pero muchas películas ahora tratan de otras cosas.

El paseo (Harold Trompetero y Dago García, 2010), narra la historia de una familia de Bogotá, que decide emprender un viaje a Cartagena, durante el recorrido viven muchas aventuras e incluso por poco la llegada a la costa no es posible. Es la película más taquillera del cine nacional, lo que demuestra una gran acogida del público al género de la comedia y a las nuevas temáticas. En el periódico el espectador se evidencia esto en el siguiente título de noticia: "El paseo' es ahora la película nacional más taquillera"(El espectador, 2011), El largometraje en cinco semanas alcanzo 1.208.765 espectadores superando películas como *Rosario tijeras y soñar no cuesta nada* (El espectador, 2011). De esta película se hicieron dos más, *El paseo 2* (Trompetero y García. 2012) y *El paseo 3* (2013).

Contracorriente (Fuentes-León,2010) es una coproducción con Perú. El film ganó el reconocimiento internacional, incluso La película fue seleccionada por el Consejo Nacional de Cinematografía para representar a Perú en los premios Oscar en el 2010 pero no fue elegida entre las finalistas. La trama de la película es acerca de Miguel, un joven pescador que está casado y espera un hijo, pero además mantiene una relación extra - matrimonial gay con Santiago. Este triangulo amoroso no termina nada bien. A lo largo de la película hace una crítica a la religión y las leyes de Dios.

Estas dos películas son claro ejemplo de películas que se hicieron reconocidas a nivel nacional y mundial que abordaron otros temas. *El paseo* (Harold Trompetero y Dago García, 2010) es un punto importante en cuanto a esto, se puede observar como los colombianos asistieron en gran cantidad a esta película, al ser una largometraje nacional con otro punto de vista del país y mostrar la otra parte de la cultura. Esta película se ubicó en el top 20 de las películas más vistas en el 2010 en el país, siendo la quinta en el *ranking* por debajo de películas de Estados Unidos como *Toy Story 3*, *Alicia en el país de*

las maravillas, Shrek para siempre y furia de titanes y por encima de películas como *Las crónicas de Narnia: la travesía del viajero, Harry Potter y las reliquias de la muerte, El príncipe de Persia*, entre otras. Las películas pertenecientes a este top 20 todas eran de la industria de los Estados Unidos, siendo la colombiana la única de habla hispana. (Ministerio de Cultura, 2010, p.19)

Sin embargo aun se divisaban películas que tomaban los temas de violencia del país como el caso de *Sin tetas no hay paraíso* (2010) y *Los colores de la montaña* (2010), la cual fue analizada en el apartado anterior. La primera mencionada es acerca de la violencia del narcotráfico, narra la historia de una joven de 14 años que desde muy chica se deja llevar por la ambición y el dinero fácil, entrando al mundo de las mafias. La segunda como se mencionó en el capítulo previo trata la violencia creada por los grupos armados del país.

En el 2010 se pueden destacar más películas que no tratan la violencia que las que sí. Las que pertenecen al primer grupo son *El vuelco del cangrejo* (Oscar Ruiznavia, 2010), *Chance* (Abner Benain, 2010), *Del amor y otros demonios* (Hilda Hidalgo, 2010), *Rabia* (Sebastián Cordero, 2010), *El paseo* (Harold Trompetero y Dago García, 2010) y *Los Abrazos del río* (Nicolás Rincón Gille, 2010). Las que pertenecen al segundo grupo son: *Retrato en un Mar de Mentiras* (Carlos Gaviria, 2010, García (José Luis Rúgeles, 2010) y *Sin tetas no hay paraíso* (Gustavo Bolívar, 2010); Además se puede ver la película *La Sociedad del Semáforo* (Rubén Mendoza, 2010) la cual no trata temas de violencia pero muestra una situación marginal en el país.

Cabe destacar que desde comienzos del siglo XXI en Colombia se había visto una disminución de la violencia, la muerte de Pablo Escobar fue una de las situaciones que contribuyó a esto, además de la muerte de Pedro María, alias “ Manuel Marulanda” o “Tiro fijo” jefe y fundador de las FARC. En la segunda década de este siglo, la violencia sigue disminuyendo y los secuestrados por los grupos subversivos ya no son tan frecuentes.

Esto empezó a reflejarse en el cine, en la actualidad se negocia un proceso de paz y la seguridad en las calles ha mejorado, sin embargo todavía existe la violencia en Colombia aunque se espera que con el tratado de paz se acabe la guerra con estos grupos armados. En el cine durante este siglo se siguen viendo los temas de violencia, pero a partir del 2010, estos temas pasaron a ser la minoría, haciendo un cine más cultural y costumbrista.

Respecto a las películas del 2010, se puede ver una intención de hacer un cine nacional más costumbrista, resaltando otras clases sociales del país, la clase media. Se ve un equilibrio entre las situaciones de la historia de violencia en Colombia y las del diario vivir. El 2011 fue un año muy parecido en cuanto a lo mencionado, aunque se puede destacar un crecimiento de la producción en relación al año anterior, de acuerdo con la pagina de Pro Imágenes Colombia, la cual pública las películas pertenecientes a cada año del cine nacional, se puede destacar que en el año 2010 se hicieron 10 películas mientras en 2011 se hicieron 25, de estas veinticinco, catorce fueron acerca de la violencia y el narcotráfico o historias de amor en medio de esta situación y las otras once tocaron temáticas costumbristas, culturales y del cotidiano vivir

El jefe (Jaime Escallón, 2011), es una comedia que cuenta la historia de Osorio, el es el jefe de Recursos Humanos de la empresa Rioplatense limitada. Este personaje vive atascado entre un trabajo que no le gusta y un hogar donde no es feliz, por lo que se encuentra en el borde de un abismo. Osorio conoce a Ángela, una mujer que le da algo de felicidad, el problema es que esta es la mejor amiga de su esposa. El se ve envuelto en una cantidad de situaciones al engañar a su esposa con el fin de escapar junto a su amante. Este film está basado en el libro Recursos Humanos de Antonio García Ángel. Se puede evidenciar una temática y situaciones que aquejan la clase media colombiana, alejada de la violencia.

Lecciones para un beso (Juan Pablo Bustamante, 2011) es una comedia que cuenta la historia de Alejandro, un adolescente obligado a vivir en Cartagena, ya que su mama

abrió un restaurante allá. El no está augusto con la situación hasta que se enamora a primera vista de María. El se propone hacer lo imposible para conseguir un beso de esta quinceañera por lo que consulta a tres clientes del restaurante, un mentiroso, un romántico y un materialista quienes apuestan por quien será el que lo asesoró mejor para conseguir su primer beso. Este film es de los pocos que cuenta una historia para adolescentes en el cine nacional, convirtiéndose en una buena oportunidad para ir al cine en familia, trata un tema universal, el amor y lo ubica en una situación que puede suceder en cualquier parte del mundo.

Otras películas del año que utilizaron para llevar sus tramas temáticas de la clase media del país y que trataron temas universales como el amor, las relaciones humanas y familiares son: *Karen Llorca en un bus* (Gabriel Rojas Vera, 2011), *Locos* (Harold Trompetero, 2011), *Cuarenta* (Carlos Fernández de Soto, 2011), *Con amor y sin amor* (David Serrano, 2011), *El cuarto* (Gustavo Torres Gil, 2011), *Los asombrosos días de Guillermino* (Gloria Nancy Monsalve, 2011), *El Escritor de Telenovelas* (Dago García, 2011) y *Mama, Tómate la Sopa* (Mario Ribero, 2011)

Hay un film que no se situaría en la categoría de violencia a pesar de ser una película que trate esta temática, ya que lo trabaja desde un ángulo muy distinto sin tocar las problemáticas del país, lo toma desde un punto de vista universal. *Volver a morir* (Miguel Urrutia, 2011) narra la historia de una mujer que después de una noche de alcohol amanece al lado de un hombre que desconoce el cual la asesina y ella vuelve al comienzo de la historia, la matan una y otra vez pero en cada ocasión descubre pistas de quien es el hombre y qué tendría que hacer para salvarse, hasta que logra salir de ese círculo vicioso. Se puede pensar en un film que trata del *karma* y muerte, en vez de violencia, aunque al tocar la muerte desde un asesinato se narre un hecho violento, más sin embargo no se puede categorizar como un film de esta categoría.

Los films que abordan el tema de violencia generada por el narcotráfico y los grupos armados mostrando la marginalidad son: *Meandros* (Héctor Ulloque Franco y Manuel

Ruiz Montealegre, 2011), *Los hipopótamos de Pablo* (Antonio Von Hildebrand, 2011), *La toma* (Angus Gibson y Miguel Salazar, 2011), *En coma* (Juan David Restrepo, 2011), *Todos tus muertos* (Carlos Moreno, 2011), *Saluda al diablo de mi parte* (Juan Felipe Orozco, 2011), *Póker* (Juan Sebastián Valencia, 2011), *El cartel de los sapos* (Carlos Moreno, 2011), *El páramo* (Jaime Osorio Márquez, 2011), *Pequeñas voces* (Juan Eduardo Carrillo y Oscar Andrade, 2011), *Silencio en el Paraíso* (Colbert García, 2011), *Circo fantasía* (Raúl García, 2011), *Postales Colombianas* (Ricardo Coral Dorado, 2011) y *Apatía, una película de carretera* (Arturo Ortegón, 2011).

Respecto a *Pequeñas voces* (Juan Eduardo Carrillo y Oscar Andrade, 2011) cabe resaltar que este documental animado deja atrás los prototipos para contar la violencia como es, En este film se ve el punto de vista de los niños desplazados por los grupos armados y lo que ellos narran es animado en pantalla. Se aleja de la creación del “malo” y el “bueno” y no magnifica las situaciones.

En el año 2012 se produjeron 26 películas nacionales de las cuales solo nueve trataban los temas de marginalidad, pobreza, violencia o denuncia social. El caso de *Nacer, diario de una maternidad* (Jorge Caballero, 2012) representa una crítica social a lo que sucede en las salas de espera en los hospitales colombianos al haber una atención lenta y deficiente, muchos niños han nacido mientras las embarazadas esperan ser atendidas para tener un parto digno. Esta es una crítica al Estado por la falta de inversión en la salud. Otra película que hace una denuncia al Estado es *Carrusel* (Guillermo Iván, 2012), que de forma cómica reprocha el hecho de que los gobiernos se roben el dinero de los impuestos destinados a algunas obras o parte por lo que las obras quedan a medias,

En cuanto a las películas que muestran marginalidad y violencia de este año se encuentran las siguientes: *Porfirio* (Alejandro Landes, 2012), *Illegal.Co* (Alessandro Angulo, 2012), *La captura* (Dago García y Juan Carlos Vásquez, 2012), *Chocó* (Jhonny Hendrix Hinestroza, 2012), *Jardín de amapolas* (Juan Carlos Melo), *La Playa D.C.* (Juan Andrés Arango, 2012) y *La sirga* (William Vega, 2012).

Se encuentran dos películas que tratan la violencia pero desde un punto de vista más global, como es la delincuencia común, los robos y los asesinatos, sin relacionarlos con la realidad del país, son estos los casos de las películas: *180 segundos* (Alexander Giraldo Ficción, 2012) la cual narra la historia de Zico, el jefe de la banda de ladrones más respetada de la ciudad, sus robos son sin heridos y no dejan rastros, Zico y su hermana planean irse de viaje e iniciar una nueva vida en otro país por lo que planifican un robo que debe durar tres minutos exacto; y *Sanandresito* (Alessandro Angulo, 2012) una comedia que cuenta la historia de un policía que queda involucrado en el asesinato de una joven cuando aparece el cuerpo en su camioneta, para que no lo inculpen debe encontrar al asesino lo antes posible, además que su novia Fany, sargento de la policía va camino a su captura.

En cuanto a los filmes que no tocan los temas previamente mencionados se hallan:

La Cara Oculta (Andi Baiz, 2012), *Apaporis, en busca del río* (José Antonio Dorado, 2012), *Pequeños vagos* (Carlos Zapata, 2012), *El sueño de Iván* (Roberto Santiago, 2012), *Gordo, calvo y bajito* (Carlos Osuna, 2012), *Mi gente linda mi gente bella* (Harold Trompetero, 2012), *Sin Palabras* (Diego Fernando Bustamante y Ana Sofía Osorio, 2012), *Sofía y el Terco* (Andrés Burgos, 2012), *Corta* (Felipe Guerrero, 2012), *Eterno nómada* (Ernesto McCausland, 2012), *El paseo 2* (Harold Trompetero, 2012), *El gran sadini* (Gonzalo Mejía Marín, 2012), *La lectora* (Ricardo Gabrielli R), *¿Por qué dejaron a Nacho?* (Fernando Ayllón, 2012) y *El resquicio* (Alfonso Acosta, 2012). De estos largometrajes vale la pena destacar el documental *Apaporis, en busca del río* (José Antonio Dorado, 2012) el cual muestra la selva colombiana como un lugar exótico y agradable, se cuestiona el porqué desaparecieron las lenguas indígenas y se revelan conocimientos de los ancestros. Se mira la selva del país alejada de la guerra, que es con lo que normalmente se relaciona. En cuanto a las demás, se toman temas como el amor, la familia, las vacaciones, los sueños, los amigos.

14 películas fueron estrenadas en el 2013 en Colombia de las cuales nueve no tomaron la violencia ni la miseria como parte de sus tramas, entre estas películas se encuentran: *Lo azul del cielo* (Juan Alfredo Uribe, 2013), *El Paseo 3* (Juan Camilo Pinzón, 2013). *La justa medida* (Colbert García, 2013), *Secretos* (Fernando Ayllón, 2013), *Cazando de luciérnagas* (Roberto Flores Prieto, 2013), *De Rolling por Colombia* (Harold Trompetero, 2013), *El Control* (Felipe Dorothée, 2013), *Edificio Royal* (Iván Wild, 2013) y *La eterna noche de las doce lunas* (Priscila Padilla, 2013). Esta última mencionada es cultural y muestra los ritos de los Wayúus, indígenas de la guajira colombiana, cuando una niña tiene su primera menstruación. El tema de los indígenas en el país, a pesar de estar latente y formar parte importante de la historia, no se trabaja mucho en el cine, siendo los pocos largometrajes que hay, documentales.

En esta época se produjeron dos films con una temática de marginalidad y pobreza estas son: *Don Ca* (Patricia Ayala Ruiz, 2013), *Estrella del sur* (Gabriel González Rodríguez, 2013) y una con tema histórico violento, *Roa* (Andi Baiz, 2013) está basado en hechos reales sobre Juan Roa Sierra, el presunto asesino de Jorge Eliecer Gaitán.

En este año se pueden resaltar cuatro películas, las cuales tocaron el tema de violencia o drogas pero no la situaron en ningún contexto de mafias, drogas ni guerrilla, siendo mostrada como un detonante en algún momento de la trama pero sin hacer referencia al país, ni exponiéndose de forma despectiva o como algo que termina mal. Estas películas son: *Crimen con vista al mar* (Gerardo Herrero, 2013), *Pescador* (Sebastián Cordero, 2013), *Amores Peligrosos* (Antonio Dorado Zúñiga, 2013) y *Crónica del Fin del Mundo* (Mauricio Cuervo, 2013).

En el 2014 se estrenaron 21 películas, de las cuales las películas que tocaron temas culturales o universales fueron: *Todas para uno* (Harold Trompetero, 2014), *Anina* (Alfredo Soderguit, 2014), *Bolaetrapo* (Guillermo Iván, 2014), *Ciudad delirio* (Chus Gutiérrez, 2014), *Souvenir* (Andrés Cuevas, 2014), *Encerrada* (Víctor García, 2014), *Uno al Año No Hace Daño* (Dago García, 2014,) *Nos vamos pal mundial*(Andrés Orjuela

Bustillo y Fernando Ayllón, 2014) y *The Rolling 2: Por un sueño Mundialista* (Harold Trompetero, 2014), Como se puede observar en los títulos de las dos últimas que se mencionaron, estas se basaron en una situación que estaba resonando en el mundo entero.

Para adentrarnos en las temáticas de violencia, marginalidad y pobreza de las películas este año cabe mencionar primero, las que tocaron este tópico pero alejadas de la realidad vivida en el país como lo son: *Secreto de Confesión* (Henry Rivero, 2014), la cual narra la historia de un asesino que le hace la confesión a un sacerdote contándole uno a uno todas las personas que ha matado hasta que le confiesa que su próxima víctima es él.

Default (Simón Brand, 2014) el tópico de violencia se divisa pero no está ambientada en Colombia, si no en África y narra la historia de un equipo de periodistas internacional que son secuestrados por un pirata Somalí quien los obliga a grabar su secuestro.

Los hongos (Oscar Ruiz Navia, 2014) es un película que toma la falta de dinero como uno de sus detonantes, más este no es el tema principal, se trabaja el tema de los sueños y la locura desde el punto de vista de un graffitero de la ciudad de Cali. Se muestra miseria, pero más desde un punto narrativo, ya que son las acciones del personaje lo que lo llevan a esto, la película no pretende ser un retrato si no contar una historia ficcional.

Respecto a *Tierra en la Lengua* (Rubén Mendoza, 2014), el tema se usa como parte de la construcción de personaje que su crianza fue en la orfandad y violencia del campo colombiano, pero esto no cobra mucha importancia en el relato, por lo que se puede decir que se menciona la violencia pero no ve, no es pertinente mencionar este film y relacionarlo con la violencia del país.

Las películas de este momento que divisaron las problemáticas del país como parte de sus tramas son: *Monte adentro* (Nicolás Macario Alonso, 2014) un documental acerca de la marginalidad en el campo. *Desterrada* (Diego Guerra, 2014) basada en el conflicto armado, *Gente de Papel* (Andrés Felipe Vásquez, 2014) que se remonta a los años 90

cuando las FARC atacaron 17 bases militares y estaciones de policía, *Infierno o paraíso* (Germán Piffanno, 2014) documental que se basa en la marginalidad y la miseria, *Sargento Matacho* (William González, 2014) la historia sucede en medio de la violencia bipartidista, *Mateo* (María Gamboa Jaramillo, 2014) otro film de la época en medio del conflicto armado, *Marmato* (Mark Grieco, 2014) es un documental que toma la marginalidad en las minas de Marmato como conducto de su narración y *Manos sucias* (Josef Wladyka, 2014) que cuenta la situación de los que trabajan en el escalafón más bajo de la cadena del tráfico de drogas.

Se pueden reconocer 8 películas cercanas a las problemáticas del país y las otras 13 películas que distan de este tema, reconociéndose así más películas de temas culturales y más globales que las cercanas a la historia de la violencia y el narcotráfico que aquejo al país en mayor medida desde la década de los 50 hasta los 90s.

El año pasado, se realizaron 31 películas, de las cuales las que trabajaron la marginalidad, la pobreza o la violencia del país fueron las siguientes 9: *Violencia* (Jorge Forero, 2015), *Las tetas de mi madre* (Carlos Zapata, 2015), *Alias María* (José Luis Rúgeles, 2015), *Fragmentos de amor* (Fernando Vallejo, 2015), *Asilo* (Jaime Osorio Márquez, 2015), *Tres escapularios* (Felipe Aljure, 2015), *Antes del fuego* (Laura Mora, 2015), *Ella* (Libia Stella Gómez, 2015), *Carta a una sombra* (Miguel Salazar, 2015) y *Siempre viva* (Klych López, 2015).

Los films que manejan la temática de violencia y marginalidad alejada del país son: *Tiempo perdido* (Alexander Giraldo, 2015) cuya historia parte desde un ex presidiario asesino que quiere recuperar el tiempo alejado de la situación del país y *Todos se van* (Sergio Cabrera, 2011) Nieve vive la lucha de sus padres por su custodia, es un tema que se vive en todo el mundo y que por primera vez se trabaja en el cine colombiano, se muestra una situación de pobreza pero se sitúa en Cuba.

La mayoría de los films del 2015 estuvieron alejados completamente de estos temas y se adentraron en otros, de este momento se destacan unos más novedosos que otros, como

es el caso de los documentales que exaltan al país y su cultura. *Porro hecho en Colombia* (Adriana Lucía, 2015) es acerca de los nacimientos y la historia de este ritmo musical característico del folklore del país y *Colombia magia salvaje* (Mike Slee, 2015) el cual se adentra en la exótica y variada fauna y flora de Colombia. Por otro lado cabe destacar el film *Regue Chicken* (Dago García, 2015) una película infantil y junto con el film *Anina* (2012) las únicas películas del cine nacional animadas orientadas exclusivamente para el público más chico. Esta narra la historia de dos adolescentes, ella una gallina huérfana y loca por el reggaetón y él hijo de un gallo campeón de peleas, que vivirán una aventura en la que no solo aprenderán a aceptarse a sí mismos sino que también darán una gran lección de tolerancia y no violencia. En cuanto también es de destacar el mensaje que pretende dar de la no violencia, que invita a los niños a tolerarse todos sin ninguna diferenciación.

Los otros films del 2015 que obviaron los problemas socio-económicos del país fueron: *La tierra y la sombra* (César Augusto Acevedo, 2015), *¡Que viva la música!* (Carlos Moreno, 2015), *Anna* (Jacques Toulemonde Vidal, 2015), *Se nos armó la gorda* (Fernando Ayllón, 2015), *Suave el aliento* (Augusto Sandino, 2015), *Shakespeare* (Dago García, 2015), *Un caballo llamado Elefante* (Andrés Waissbluth, 2015), *La Rectora* (Mateo Stivelberg, 2015), *El último aliento* (René Castellanos, 2015), *¡Pa!* Harold Trompetero, 2015), *El cartel de la papa* (Jaime Escallón Buraglia, 2015), *Vivo en el Limbo* (Dago García, 2015), *Guelcom tu Colombia* (Ricardo Coral, 2015), *Se nos armó la gorda al doble*, Misión las Vegas (Fernando Ayllón, 2015), *El coco* (Dago García, 2015) y *Uno al Año No Hace Daño 2* (Dago García, 2015).

El film más destacado del 2015 sin lugar a dudas es *El abrazo de la serpiente* (Ciro Guerra Aventura, 2015) película nominada a los premios Oscar, como *mejor película de habla no inglesa*, siendo la primera colombiana en llegar a las nominadas. Ésta es una Película histórica inspirada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía Colombiana, Theodor Koch-Grünberg y Richard EvanSchultes

Este es un film que se destaca por sus planos y la narrativa detrás de ellos, están utilizados para generar un atmosfera exótica como el medio en el que se desenvuelven las acciones. Se utiliza el blanco y negro para remontar a una historia del pasado, un recurso bastante atrevido para el cine colombiano ya que no es un público habituado a este recurso cinematográfico.

El plano con el que Ciro Guerra abre esta historia es lo suficientemente atractivo para llamar la atención del espectador: hay un río y una lancha acercándose a una orilla, en ella, un imponente indígena, Karamakate, el protagonista, con mirada fija y profunda. A partir de ese momento, la historia nos adentra en la Selva Amazónica.

El Abrazo de la Serpiente es un viaje por paisajes encantadores, y también por medio de por estados emocionales, se experimentan sensaciones como las expectativas, el miedo, el sufrimiento, la desconfianza, el desconcierto, la ansiedad y finalmente señales de una amistad.

La película, cuenta con pocos diálogos, tiene un misticismo creado por el entorno y por sus personajes, los cuales son naturales. Se le puede relacionar a esta con el neorrealismo italiano, al usar actores no profesionales y los espacios naturales , aunque las temáticas no se relacionen.

De este film cabe destacar la arriesgada propuesta del director hacia un público no acostumbrado a este tipo de cine, alejándose de temáticas costumbristas y adentrándose en un tema que hasta este entonces no había sido tratado.

En el 2016 se puede encontrar en la cartelera consultada en junio de 2016 dos películas nacionales, *Aislados* (Marcela Lizcano, 2016) la sinopsis de este film es

540 personas habitan una isla del tamaño de una manzana. *Aislados* nos lleva a la isla artificial más densamente poblada del Caribe colombiano y reflexiona sobre el papel del hombre en la sociedad, viendo esta isla como metáfora del mundo. (Cine Colombia)

En el storyline del film se puede divisar la temática de marginalidad presente en algunas poblaciones del país.

El otro largometraje es *polvo carnavalero* (Juan Camilo Pinzón, 2016), la cual es una comedia de los estereotipos regionales del país y rompiendo con estos. Narra la historia de Alejandro es un joven acomodado de la élite bogotana que aborrece a los costeños y sus ruidosas costumbres (estereotipo del costeño). Su madre moribunda le revela su padre no era su padre y él es hijo de un Polvo Carnavalero, o sea producto de una noche de pasión en el Carnaval de Barranquilla. Él, sin más datos que un apodo y un disfraz, emprenderá un viaje al Carnaval de Barranquilla en donde se verá envuelto en medio de las costumbres de la ciudad siendo parte del ruido y la algarabía. (Cine Colombia).

Una película que resuena al ser un trabajo de grado que llegó al cine, es *Malas Lenguas* (Juan Pablo Laserna, 2016), “La película narra la historia de Manuela, una joven de 22 años, quien en medio del ritmo festivo y frenético de su vida, propios de su edad, esconde anhelos personales que su familia y amigos jamás aprobarían” (López, 2016). Cabe destacar la posición del director y guionista Juan Pablo Laserna al momento de concebir este film, en una entrevista dada al periódico el Colombiano donde se le pregunta cómo nació el guion el responde

El guión yo lo coescribí con un amigo mío de toda la vida, teníamos la idea de que queríamos hacer un tipo de película distinta a lo que se estaba haciendo en Colombia. Queríamos alejarnos del conflicto armado y de la violencia y ponerlo en el hogar y los dilemas que nos afectan en la cotidianidad y de cómo nosotros escogemos el camino que queremos llevar en nuestras vidas. Lo que es esa lucha para enfrentar lo que nos acompañó en nuestro crecimiento desde niños y como romper con eso. Pensamos que en Colombia hay mucha discriminación, muchos prejuicios y mucho miedo a lo que digan los demás y eso afecta que la gente no escoja su propio camino y era digno de tocar en una película y valioso para criticar. (como se cita en López, 2016)

En cuanto a lo que menciona el naciente director se puede reflexionar acerca de las iniciativas por parte de los nuevos directores por crear un cine distinto y alejado de lo que se venía tratando hasta hace un tiempo atrás.

5.2 Nueva imagen en el cine nacional

En los capítulos anteriores se hizo un relevamiento de las temáticas en las que trabajó el cine colombiano desde sus inicios, pudiéndose destacar que siempre la violencia fue

retratada desde sus inicios, exceptuando el periodo de tiempo comprendido entre la década del 20 hasta la década de los 90.

El cine es reflejo de una sociedad y como se mencionó en los capítulos anteriores, retrata historias del pasado para aprender de ellas y que no vuelvan a suceder. Además el conflicto armado y la violencia creada por el narcotráfico hacen parte de la historia del país y dejó muchas cosas por contar y el cine es un medio para narrar.

Se vio el abuso de estas temáticas a lo largo de los años, dejando de un lado la otra parte del país, la que resaltara a este e hiciera un equilibrio entre las problemáticas y las cualidades, motivo por el cual las repeticiones de los tópicos crearon el estereotipo de que todos los colombianos son narcotraficantes o guerrilleros, que en el país la violencia es algo del cotidiano vivir y que la selva es el lugar donde se vive en estado de precariedad. Esto fue afianzado por lo que Hollywood vendía y sigue vendiendo de Colombia.

A partir de la ley del cine se empezó a divisar el cambio de tópicos al ser más la películas producidas, pero no fue hasta el 2010 cuando se logra ver un equilibrio entre los films que narran hechos violentos del país y los que narran historias del cotidiano vivir y las costumbres de los colombianos. Evidenciando al pasar de los años de ésta época la disminución de las películas de violencia y narcotráfico relacionadas a la historia del país en relación a las de temas más universales y del cotidiano vivir.

Con lo dicho anteriormente se puede afirmar que se está dando un cambio de imagen del país por medio de la disminución de temas de las problemáticas que lo aquejan y el aumento de las situaciones más globales. Al exportarse un cine de este tipo a través de festivales internacionales, se ésta promocionando un nuevo cine y una nueva perspectiva del país, formando así una imagen distinta a la concebida en el cine del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

El cine de la actualidad utiliza otras locaciones y paisajes, se aleja de las comunas y las zonas marginales, muestra paisajes que antes no eran explorados como el caso de las

playas, un ejemplo de esto es *Contracorriente* (Javier Fuentes-León, 2010) donde se muestra de forma muy poética, o *El paseo* (Harold trompetero y Dago García, 2010) donde se explora de forma turística.

Otros paisajes resaltados son los de la selva, pero en el nuevo cine se muestra alejado de la violencia, como es el caso del documental *Apaporis* (José Antonio Dorado, 2011) donde se hace un recorrido dentro de la selva amazónica mientras se cuestiona y reflexiona acerca de la desaparición de las lenguas indígenas. También está *El abrazo de la serpiente* (Ciro Durán, 2015) que retrata ésta desde la historia, retrata una selva que ya no existe en el mismo modo como es mostrada y la representa de forma muy poética. *Colombia magia salvaje* (Mike Slee, 2015) muestra una Colombia con una gran biodiversidad.

En ésta época se empezaron a retomar situaciones de la década de los 50 donde se hacía un cine de paisajes y se promovía el turismo a través de este. Por más que el propósito de este cine no es meramente turístico, por medio de éste y las imágenes se promueve la concepción de paisajes variados que conocer en el país y así también se incentiva el turismo.

El cine más común en Colombia a partir del 2010 es el de comedia, se suele hacer a partir del cotidiano vivir, las situaciones de la clase media y los estereotipos regionales, como se observa en las películas *El paseo* (Harold Trompetero y Dago García, 2010), *Uno al año no hace daño* (Juan Camilo Pinzón, 2010), *mama tomate la sopa* (Mario Ribero, 2010), *De Rolling por Colombia* (Harold trompetero, 2010), *Lecciones para un beso* (Juan Pabo Bustamante, 2010), *La justa medida* (Colbert García, 2010), entre otras. Todas satirizan al colombiano para causar la risa entre los espectadores, Este cine está dirigido a un público local, porque las situaciones que atraviesan son características del colombiano, por más que se traten temas universales como el amor y las vacaciones, este está enfocado a un público meramente local y los chistes son para este.

No se puede dejar de un lado la temática de violencia que ahora se vio direccionada a otros lados, a una violencia más clásica, que no es desarrollada en medio de los conflictos del país, una violencia de personas de delincuencia común, o secuestros pero ambientado en otros espacios, o asesinatos pero alejados de la problemática social de Colombia.

Los documentales son una pieza clave en el cine nacional, que desde sus inicios fue una forma de contar, a lo largo de la historia del cine se pueden observar una cantidad innumerable de estos, se pueden encontrar los orientados a la violencia, que intentan retratar y contar el conflicto y el narcotráfico y los que son más paisajistas o culturales, los cuales cuentan las historias de los indígenas o del folklore del país.

En conclusión se puede afirmar un cambio notorio en lo que se cuenta en el cine y como se retrata al país, disminuyendo en gran medida las películas situadas en barrios marginales y pobres y aumentando la exaltación del país desde su biodiversidad, cultura y riquezas.

5.3 Campos por explorar

A pesar de lo mencionado en el subcapítulo anterior es pertinente mencionar que en el cine nacional todavía existen un sin número de micro universos por explorar y todavía hay muchas formas no experimentadas para adentrarse en las temáticas que se están reproduciendo en la actualidad. Se está realizando un cine por lo seguro y no se está llevando a otras dimensiones más artísticas y universales.

La globalización conlleva a que las historias puedan ser contadas en cualquier parte del mundo y si se quiere un cine reconocido a nivel mundial se debe salir del seguro modelo de la comedia que satiriza las situaciones del diario vivir de un Colombiano, se debe optar por temáticas universales y tratar estas de una forma que sean entendidas en cualquier rincón del mundo.

En Colombia se ha optado por los mismos estilos de narrar, el tipo documental, la comedia, la trama argumental en medio de un universo documental y la violencia que puede ser tratada desde lo histórico o desde una ficción creada en un universo inventado. Lo ideal es que en Colombia se puedan encontrar más estilos, los directores tienen que quitarse el miedo de contar películas de género e impulsarse a un camino en el que no es seguro el éxito en la taquilla pero que experimenta con universos no explorados en el cine nacional y así poder tener una variedad de este.

Son pocos los films que se adentran en el mundo de los géneros cinematográfico, por ejemplo el terror, el suspenso o el horror es un género casi inexistente en el cine local, los indicios de éste género se remontan a la década de los 80 con *Carne de tu carne* (Mayolo, 1983) y de ahí no se vislumbra más hasta el 2011 con *El Páramo*. El terror es un género que merece ser trabajado en mayor medida siendo que en Colombia existen muchos mitos que han pasado de generación en generación como lo son *El hombre lobo*, *La llorona*, *El hombre sin cabeza*, *el mohán*, entre otros más.

El género de *gánster* es demasiado extraño que no se haya trabajado en el país siendo las mafias una realidad del país, pero al querer retratarla de forma realista quebró con el glamour con el que se desarrollan los personajes de éste género. El único film del cine nacional que intenta hacer un cine de este tipo es *El rey* (Antonio Dorado, 2004), donde se muestra al jefe del cartel como un hombre poderoso, sin embargo no se puede distinguir un real cine de gánsters en el país que se desarrolle con todas las características de éste. No ésta mal que se traten los temas de la mafia pero si se le debería encontrar una vuelta en la forma en cómo son tratados en el país, ya que siempre es sobre un escenario marginal o de desigualdad social. Una forma de cambiar la manera de narrar la violencia generada por el narcotráfico podría ser por medio del éste género o simplemente se podrían crear universos ficticios, sin basarlos en la historia del país donde se manejen las mafias.

También es un caso especial el que no se haya utilizado nunca el cine negro norteamericano o cine policial en todo su esplendor, ya que al existir constantemente en el país los operativos de la policía para tumbar a las grandes mafias se podría crear un universo propicio en este género. Pero al igual que en el caso anterior expuesto, se suele mostrar las historias de policías persiguiendo a las mafias y los grupo armados desde un punto de vista realista, siguiendo los mismos patrones documentales para retratar un universo ficcional.

Con lo dicho anteriormente se puede observar que en Colombia hay un constante deseo de retratar la realidad tal cual, en vez de usar hechos de la vida real llevados a una ficción que narre a partir de un género. No es exagerar, satirizar o contar de forma realista las situaciones del país, se pueden tomar estas como base de una adaptación que modifique la historia en poca o gran medida para crear un film distanciado de la realidad a partir de los recursos para evidenciar un cine de género.

Conclusiones

Durante la investigación se indagó en el contexto social y político de Colombia desde los inicios de la época conocida como “la violencia” y todas las causas que llevaron a que se conformaran los grupos armados, además de la historia del narcotráfico. Se realizó esto en primera instancia para saber cuáles de estas problemáticas del país se veían reflejadas en el cine y así poder evidenciar la imagen que se creaba de Colombia en las producciones.

Al hacer un recorrido histórico por el cine nacional desde sus inicios hasta la actualidad se pueden observar varios cambios a través del tiempo. Las temáticas de violencia desde sus inicios fueron el motor para usar el lente de la cámara, mas sin embargo entre la década de los 20 y los 50 esta temática no se reflejó en el cine, fue hasta los años 60 cuando se retomaron éstos tópicos y hasta la actualidad siguen apareciendo en las pantallas grandes.

En el año 2010 se empezaron a equilibrar las películas de temáticas violentas con películas más culturales y de temas universales, razón por la cual se puede afirmar que el cine nacional está dejando atrás la anécdota y experimentando con nuevos tópicos y escenarios.

El cineasta colombiano se está arriesgando por nuevas formas de contar y recrear e intenta atraer al público con situaciones del diario vivir de un colombiano promedio, sin embargo hay unos que se quedan en la zona de confort o han encontrado nuevas formas de narrar esta violencia, dejando atrás los estereotipos creados, como es el caso de *Pequeñas voces* (Juan Eduardo Carrillo y Oscar Andrade, 2011). Aunque se lo puede considerar como es un film desgarrador, no muestra una imagen repetida acerca de la violencia del país.

Con lo dicho anteriormente es preciso mencionar que el cine colombiano en la mayoría de sus productos intenta una representación de una identidad forzada a ser representada

por las ganancias y la popularidad de las temáticas de conflicto, violencia y pobreza que hasta hace poco eran los que dominaban el mercado.

Durante la investigación se recalcó el hecho de que todas las producciones audiovisuales son ficciones y por más que están situadas en un contexto social y político no cuentan la absoluta "verdad" de este, ya que los relatos constantemente están intervenidos por una persona que a través del montaje trasmite su punto de vista acerca de algo; además que todo relato ficcional busca la atención del espectador, por lo que a través de construcciones ficticias y líneas dramáticas lo consigue, aún alejándose de la "realidad" o de los hechos en los que pueden estar basados. Con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que por más que el espectador sepa que es una ficción toma la película como parte de una "verdad" y reflejo de una sociedad, por lo que se crea una imagen acerca del lugar y la situación que se muestra, más aun si se menciona que está basado en algún hecho histórico.

La imagen creada del país se debe en parte a lo exhibido cinematográficamente, al ser tan repetitivos los escenarios, las temáticas y la forma en que estas son tratadas, se establece el pensamiento de que todos los colombianos son de una forma u otra.

El cine, sobretodo de la década de los noventa y comienzos del siglo XXI, se encargó de instaurar la creencia de que el conflicto y la violencia hace parte de la cultura nacional, además de la forma en que se cuenta se viene repitiendo una y otra vez, el tratamiento estéticamente realista, incluso muchas de las películas destacadas de la época están basadas en hechos históricos. Los discursos utilizados no pertenecen únicamente a la ficción, en ellos existe un carácter documental que pretende reflejar las situaciones violentas de las ciudades. Esto hace difícil que los directores salgan de estos temas para exponer otras tendencias culturales, históricas y artísticas y se adentren a otros géneros.

El cine es un arma de doble filo y aunque el objetivo de los films sea tan solo mostrar la realidad de algunos colombianos, también es cierto que ha contribuido a cimentar el imaginario que se tiene del país, acerca de la violencia, en el mundo.

Se puede afirmar que a partir del 2010, la imagen de Colombia creada en el cine a comenzado a variar y ésta al exportarse a nivel mundial se puede modificar la forma como el país es visto ante el mundo.

Se puede concluir que más allá de los conflictos sociales dentro de la historia de Colombia, se comprueba que hay una exploración reciente por nuevos temas, produciéndose narraciones que refieren a entornos cotidianos, situaciones vivenciales y temas universales de la vida diaria. El cine colombiano se ha diversificado en sus temáticas, encontrando nuevas maneras para expresar la riqueza de la cultura del país y para pensarla de distintas formas, además ha reconfigurado los motivos de la violencia o guerra dentro de los films.

La modernización del país y la disminución de la violencia se ven reflejados en la evolución del cine en el país por lo que se podría hablar de un “nuevo cine colombiano” a partir del año 2010. De a poco se ha ido creando un público que aprecia y asiste a ver las películas nacionales.

Este logro no se realiza de la noche a la mañana, razón por la que se aprecia que el cine del país ha variado sus temas de forma paulatina, además que no se puede pretender que el tópico de la violencia acabe porque hace parte de la historia del país, pero es fundamental resaltar que no es lo único y que es pertinente trabajar lo que hasta ahora se ha ocupado poco o no se ha tratado directamente en el cine.

la problemática que ha tenido el cine colombiano es que desde sus inicios ha contado con poco presupuesto por lo que se ha hecho con lo mínimo. Ante esto se implementaron mecanismos que permiten que los realizadores obtengan recursos de fuentes privadas y que estas reciban un beneficio tributario por parte del gobierno, lo que incentiva la inversión y complementan los recursos de las convocatorias del Ministerio de Cultura en caso de ser obtenidos.

Después de la creación de la Ley 814, conocida como Ley de Cine, se forjó un ambiente social, cultural y económico propicio para el desarrollo de la cinematografía y un mercado

que no se alimenta solo de los Estados Unidos, sino que las películas nacionales también forman parte de este. Aunque sigue representando un problema mantener en cartelera las películas nacionales y por la asistencia de los colombianos para ir a disfrutar de su cine.

En el 2010 *El paseo* se puso a la altura en número de espectadores en relación a las películas de los Estados Unidos, sin embargo, era la única del cine nacional en este *ranking*, por lo que se reconoce la preferencia del público para elegir películas de Hollywood. Es cierto que la oferta de películas de esta industria es mucho mayor y de más calidad que las películas nacionales por lo que los colombianos se sienten más atraídos por este tipo de largometrajes; sin embargo en los últimos años se nota mayor afluencia de público nacional a observar películas colombianas, ya que hay propuestas diferentes y alejadas del conflicto.

Para incentivar la asistencia a películas nacionales se debería optar por propuestas novedosas, se considera que en el séptimo arte del país hace falta utilizar al cine como un “verdadero” arte, más que algo documental o temas del diario vivir. Se propone que se hagan películas de género, las cuales llaman mucho la atención, aunque esto también amerita una mejor educación de los realizadores del país y el público, ya que se debe consolidar una cultura cinematográfica nacional.

Se considera extraño que a pesar de existir una situación de mafias y policías en Colombia, no existan películas de género gánster o policial, sino que todas las historias respecto a los dos grupos mencionados son más realistas y con una intención argumental dentro de un universo documental. Cómo también es pertinente mencionar que no se ha explorado en el género de terror habiendo una cantidad de mitos y leyendas que pueden ser trabajados.

Además se observa que por el poco presupuesto en las películas, se optan por basarse en movimientos como el neorrealismo italiano o por los documentales, los cuales utilizan escenarios naturales, poca escenografía, actores no profesionales y son en su mayoría

críticas sociales. Por lo que se estima que si los presupuestos destinados al cine en Colombia aumentan, se podría experimentar en zonas aún sin explorar, como el caso del cine de género o de época que necesitan de una mayor cantidad de dinero para su realización

Por último, se puede evidenciar que el cine en Colombia está aún en un proceso de crecimiento y desarrollo, que posee muchas falencias que mejorar en cuanto a la producción, lo técnico y argumental, además posee muchos micro universos sin tratar y universos tratados de forma repetitiva, por lo que se debe empezar a narrar estos mundos desde otros enfoques y de forma más global. Se ha visto un gran avance en el cine, pero al lado de las demás industrias a nivel mundial sigue siendo todavía una industria débil y en proceso de formación.

Lista referencias bibliográficas

- Alba, G. Ceballos, M. y Valenzuela, A. (2003). *Historias y argumentos Cincuenta años de hibridación narrativa en el cine colombiano*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana
- Álvarez, L. (1989). *Nueva Historia de Colombia, Tomo VI*. Bogotá: Fomento de cine en Colombia.
- Arango, J.H. (s.f.). *Las 10 películas colombianas más preferidas*. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/historico/las_10_películas_colombianas_mas_preferidas-CVEC_AO_4471440
- Arbeláez, C. (Director). (2010). *Los colores de la montaña* [Película]. Colombia: Caracol cine. [Youtube]
- Arnheim, R. (1932). *El cine como arte*. Citado en Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M y Vernet, M. (1993). *Estética del cine*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Brand, S. (Director). (2008). *Paraíso travel* [Película]. Colombia: Paraiso Production. [Youtube]
- Bedoya, J. (24 de Noviembre del 2013). *Guerra contra el narcotráfico: 20 años de dolor, muerte y corrupción*. Bogotá: Periódico El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13218657>
- Bonanza marimbera, Adiós! (1982). *Revista semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/especiales/articulo/bonanza-marimbera-adios/988-3>
- Chion, M. (1993). *La audiovisión*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Cohen, G. y Fougeyrollas, P. (1967). *La influencia del cine y la televisión*. México: EditionsDenoel.
- Concha, H. (2014). *Historia social del cine en Colombia. Tomo 1 1897- 1929*. Bogotá: Publicaciones Black María Escuela de Cine.
- Eco, U. (1996). *Seis paseos por las nubes narrativas*. Barcelona: Editorial Lumen.
- El espectador (2011), *El paseo es ahora la película nacional mas taquillera*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/el-paseo-ahora-pelicula-nacional-mas-taquillera-articulo-247206>
- Feld, C. y Mor, J. (2009). *El pasado que miramos*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Fernández, Cándido (1973). *Iniciación al lenguaje del cine*. Madrid: Editorial Heroldo.
- Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. (s.f). *Historia del cine colombiano*. [En línea]. Recuperado de:

http://www.patrimoniofilmico.org.co/documentos/publicaciones/historia_del_cine_colombiano_fpcf.pdf

- Gaviria, V. (Director). (2005). *Sumas y restas* [Película]. Colombia: Latin Cinema Group. [Youtube]
- Getino, O. y Velleggia, S. (2002). *El cine de las historias de la revolución*. Buenos Aires: Grupo Editorial Altamira.
- González, R. (2010). *Conflicto y postconflicto colombiano en el ámbito internacional*. En: González, R. & Mason, Ann (Eds.). *Colombia y el hemisferio ante el nuevo orden global*. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
- Gubern, R. (1994). *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Guerra, C. (Director). (2015). *El abrazo de la serpiente* [Película]. Colombia: Caracol cine [Cine Colombia]
- Hernández, E. (17 de octubre de 2015). Lo que vino con la ley de cine en Colombia. Barranquilla: El Heraldo. Recuperado de: <http://www.elheraldo.co/economia/lo-que-vino-con-la-ley-de-cine-en-colombia-223186>
- Hellriegel, D. Y Vallejo, F. (1997). Cien años de la llegada del cine a Colombia: abril 13 de 1897. Credencial Historia (Ed. 88). Bogotá: Banco de la Republica. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/node/32322>
- Kracauer, S. (1989). *Teoría del cine, la redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós Ibérica
- Ley N° 814. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 2 de Julio de 2003.
- Ley N° 397. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 7 de Agosto de 2003.
- Ley 1556. (2012, julio 9). Congreso de Colombia.
- López, L. (29 de febrero de 2011). 'Los colores de la montaña': entre la inocencia y la barbarie. Bogotá: El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/cultura/los-colores-de-montana-entre-inocencia-y-barbarie-articulo-252880>
- Maillé, E. (Director). (2005). *Rosario tijeras* [Película]. Colombia: Ibermedia. [Youtube]
- Marston, J. (Director). (2004). *María llena eres de gracia* [Película]. Colombia: HBO Films. [Youtube]
- Martínez, H. (1978). *Historia del cine colombiano*. Bogotá: Librería y editorial América Latina.
- Ministerio de Cultura (2010). *Anuario estadístico del cine colombiano 2010*. Recuperado de: <http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Anuario%20Estad%20C3%ADstico%202010.pdf>

- Moncada, R. (15 de Julio de 2013). La Ley que hizo florecer el cine colombiano. Medellín: El país. Recuperado de: <http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/ley-hizo-florece-cine-colombiano>
- Morales, G. (2 de Diciembre de 2013). *Pablo Escobar mató a 400 policías en enero del 90: Gaviria*. Cartagena: Periódico El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/colombia/pablo-escobar-mato-400-policias-en-enero-del-90-gaviria-144017>
- Museo Nacional De Colombia (2007). *¡Acción! Cine en Colombia*. Bogotá.
- Osorio, O. (2010). *Realidad y cine Colombiano 1990-2009*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Osorio, O. (s.f.). *María llena eres de gracia*, de Joshua Marston. La mula, otro animal exótico. Recuperado de: http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=65:marlla-ena-eres-de-gracia-de-joshua-marston&catid=16&Itemid=127
- Pardo, R. (2010). *La historia de las guerras*. (1ª. reimpr.). Bogotá, Colombia: Ediciones B.
- Pérez, G. (2013). *Cine colombiano: estética, modernidad y cultura*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *María llena eres de gracia*. Recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=271
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *Sumas y restas*. Recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=275
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *Paraíso Travel*. recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1598
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *Los colores de la montaña*. Recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1893
- Pulecio, E. (1999) *EL siglo del cine en Colombia: Credencial historia* (Ed. 112). Bogotá: Banco de la república. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/node/73192>
- Saer, J. J. (1997). *El concepto de ficción*. Buenos Aires: Ariel.
- Torres, C. (2010). *Colombia siglo XX. Desde la guerra de los mil días hasta la elección de Álvaro Uribe*. Bogotá: Norma
- Torres, R (s.f) *El milagro de sal, 1958 «Orígenes de una cinematografía nacional» identificable con nuestra realidad*. En: Patrimonio Fílmico Colombiano (Ed.). *Joyas del cine colombiano*. Bogotá: Patrimonio Fílmico Colombiano Recuperado de: http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_06.pdf

Torres, R (s.f). *La gran obsesión. Primer largometraje argumental de producción nacional en colores*. Bogotá: Patrimonio Fílmico Colombiano Recuperado de: <http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/noticias/199.htm>

Trompetero, H. y García, D. (Directores). (2010). *El paseo* [Película]. Colombia: Dago García Producciones.

Bibliografía

- Alba, G. Ceballos, M. y Valenzuela, A. (2003). *Historias y argumentos Cincuenta años de hibridación narrativa en el cine colombiano*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana
- Álvarez, L. (1989). *Nueva Historia de Colombia, Tomo VI*. Bogotá: Fomento de cine en Colombia.
- Arango, J.H. (s.f.). *Las 10 películas colombianas más preferidas*. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/historico/las_10_películas_colombianas_mas_preferidas-CVEC_AO_4471440
- Arbeláez, C. (Director). (2010). *Los colores de la montaña* [Película]. Colombia: Caracol cine. [Youtube]
- Arnheim, R. (1932). *El cine como arte*. Citado en Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M y Vernet, M. (1993). *Estética del cine*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Brand, S. (Director). (2008). *Paraíso travel* [Película]. Colombia: Paraiso Production. [Youtube]
- Bedoya, J. (24 de Noviembre del 2013). *Guerra contra el narcotráfico: 20 años de dolor, muerte y corrupción*. Bogotá: Periódico El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13218657>
- Bonanza marimbera, Adiós! (1982). *Revista semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/especiales/articulo/bonanza-marimbera-adios/988-3>
- Chion, M. (1993). *La audiovisión*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Cohen, G. y Fougeyrollas, P. (1967). *La influencia del cine y la televisión*. México: EditionsDenoel.
- Concha, H. (2014). *Historia social del cine en Colombia. Tomo 1 1897- 1929*. Bogotá: Publicaciones Black María Escuela de Cine.
- Eco, U. (1996). *Seis paseos por las nubes narrativas*. Barcelona: Editorial Lumen.
- El espectador (2011), *El paseo es ahora la película nacional mas taquillera*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/el-paseo-ahora-pelicula-nacional-mas-taquillera-articulo-247206>
- Feld, C. y Mor, J. (2009). *El pasado que miramos*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Fernández, Cándido (1973). *Iniciación al lenguaje del cine*. Madrid: Editorial Herardo.
- Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. (s.f). *Historia del cine colombiano*. [En línea]. Recuperado de:

http://www.patrimoniofilmico.org.co/documentos/publicaciones/historia_del_cine_colombiano_fpcf.pdf

- Gaviria, V. (Director). (2005). *Sumas y restas* [Película]. Colombia: Latin Cinema Group. [Youtube]
- Getino, O. y Velleggia, S. (2002). *El cine de las historias de la revolución*. Buenos Aires: Grupo Editorial Altamira.
- González, R. (2010). *Conflicto y postconflicto colombiano en el ámbito internacional*. En: González, R. & Mason, Ann (Eds.). *Colombia y el hemisferio ante el nuevo orden global*. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
- Gubern, R. (1994). *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Guerra, C. (Director). (2015). *El abrazo de la serpiente* [Película]. Colombia: Caracol cine [Cine Colombia]
- Hernández, E. (17 de octubre de 2015). Lo que vino con la ley de cine en Colombia. Barranquilla: El Heraldo. Recuperado de: <http://www.elheraldo.co/economia/lo-que-vino-con-la-ley-de-cine-en-colombia-223186>
- Hellriegel, D. Y Vallejo, F. (1997). Cien años de la llegada del cine a Colombia: abril 13 de 1897. Credencial Historia (Ed. 88). Bogotá: Banco de la Republica. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/node/32322>
- Kracauer, S. (1989). *Teoría del cine, la redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós Ibérica
- Ley N° 814. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 2 de Julio de 2003.
- Ley N° 397. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia, 7 de Agosto de 2003.
- Ley 1556. (2012, julio 9). Congreso de Colombia.
- López, L. (29 de febrero de 2011). 'Los colores de la montaña': entre la inocencia y la barbarie. Bogotá: El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/cultura/los-colores-de-montana-entre-inocencia-y-barbarie-articulo-252880>
- Maillé, E. (Director). (2005). *Rosario tijeras* [Película]. Colombia: Ibermedia. [Youtube]
- Marston, J. (Director). (2004). *María llena eres de gracia* [Película]. Colombia: HBO Films. [Youtube]
- Martínez, H. (1978). *Historia del cine colombiano*. Bogotá: Librería y editorial América Latina.
- Ministerio de Cultura (2010). *Anuario estadístico del cine colombiano 2010*. Recuperado de: <http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Anuario%20Estad%20C3%ADstico%202010.pdf>

- Moncada, R. (15 de Julio de 2013). La Ley que hizo florecer el cine colombiano. Medellín: El país. Recuperado de: <http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/ley-hizo-floreecer-cine-colombiano>
- Morales, G. (2 de Diciembre de 2013). *Pablo Escobar mató a 400 policías en enero del 90: Gaviria*. Cartagena: Periódico El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/colombia/pablo-escobar-mato-400-policias-en-enero-del-90-gaviria-144017>
- Museo Nacional De Colombia (2007). *¡Acción! Cine en Colombia*. Bogotá.
- Osorio, O. (2010). *Realidad y cine Colombiano 1990-2009*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Osorio, O. (s.f.). *María llena eres de gracia*, de Joshua Marston. La mula, otro animal exótico. Recuperado de: http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=65:marlla-ena-eres-de-gracia-de-joshua-marston&catid=16&Itemid=127
- Pardo, R. (2010). *La historia de las guerras*. (1ª. reimpr.). Bogotá, Colombia: Ediciones B.
- Pérez, G. (2013). *Cine colombiano: estética, modernidad y cultura*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *María llena eres de gracia*. Recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=271
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *Sumas y restas*. Recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=275
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *Paraíso Travel*. recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1598
- Proimágenes Colombia. (s.f.). *Los colores de la montaña*. Recuperado de: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1893
- Pulecio, E. (1999) *EL siglo del cine en Colombia: Credencial historia* (Ed. 112). Bogotá: Banco de la república. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/node/73192>
- Saer, J. J. (1997). *El concepto de ficción*. Buenos Aires: Ariel.
- Torres, C. (2010). *Colombia siglo XX. Desde la guerra de los mil días hasta la elección de Álvaro Uribe*. Bogotá: Norma
- Torres, R (s.f) *El milagro de sal, 1958 «Orígenes de una cinematografía nacional» identificable con nuestra realidad*. En: Patrimonio Fílmico Colombiano (Ed.). *Joyas del cine colombiano*. Bogotá: Patrimonio Fílmico Colombiano Recuperado de: http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_06.pdf

Torres, R (s.f). *La gran obsesión. Primer largometraje argumental de producción nacional en colores*. Bogotá: Patrimonio Fílmico Colombiano Recuperado de: <http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/noticias/199.htm>

Trompetero, H. y García, D. (Directores). (2010). *El paseo* [Película]. Colombia: Dago García Producciones.