

Los festivales de cine independiente una ventana alterna de distribución

Hugo Andrés Quintero Rivera Universidad del Tolima- quintero.hugo1982@hotmail.com

Abstract: Las industrias Culturales son un ítem que en la actualidad direccionan la mirada del campo cultural hacia la inclusión en nuevos campos, hasta hace algún tiempo crear industria cultural era algo limitado a la mera retórica. La cinematografía es un sector pujante de la economía Mundial, el cual maneja un mercado centralizado en la Producción cinematográfica de los Estados Unidos y Europa, una alternativa que se presenta para las producciones audiovisuales Universitarias son los Festivales de Cine Independientes, en el presente texto abordaremos en brevedad esta nueva plataforma de circulación, sus ventajas y desventajas tomando como prueba de caso el Cortometraje Universitario Colombiano “POR EL SENDERO” el cual fue elaborado para área de Producción Argumental del programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima y posee un recorrido de 26 Festivales y Muestras de Cine de Orden Internacional con premiaciones y reconocimientos en países como Brasil, Perú y México entre otros.

Keywords: Cinematografía, ventanas alternas, distribución, producción universitaria, cine independiente.

1. Introducción

Las Industrias culturales como plataformas que hacen el llamado a mirar la cultura audiovisual desde otras fronteras antes no pensadas, donde los festivales de Cine se estudien como una ventana alterna a la hora de realizar promoción y distribución de trabajos audiovisuales Universitarios, teniendo como prueba de caso al cortometraje Tolimense “POR EL SENDERO” , es solo el punto de partida de la presente ponencia pues en tras fondo lo que se busca

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

es abarcar un sinfín de posibilidades que las nuevas tecnologías nos traen a la hora de llevar a la gran pantalla un producto audiovisual de bajo presupuesto y que con algunas normas básicas de realización cualquier persona puede llegar a formular.

La presente ponencia se realiza con el fin de generar una hipótesis clara que funcione para futuras investigaciones en torno al tema y su fin principal no es más que el de indicar un camino a seguir para todos aquellos que deseen tomar este modelo y replegarlo con sus trabajos audiovisuales.

Un mundo acelerado que transita por los caminos de la tecnología buscando la fusión de una glocalidad que permita la relación directa de los individuos con otros conocimientos es el sueño de muchos, por medio de la presente ponencia se deslumbran algunos ítems de este contexto.

Al hablar de promoción y distribución de materiales audiovisuales nos enfrentamos a un reto de tamaño descomunal, el hecho de lograr realizar un producto audiovisual de una óptima calidad, no quiere decir que la tarea en la parte de inversión está terminada. En Colombia en especial nos encontramos con este reto, el cual en muchas ocasiones sentencia a estas producciones al olvido.

Hacer cine en Colombia lleva consigo una tarea de construcción de contenidos de gran peso para la situación actual de nuestro país, eso lo hemos comprendido y analizado en gran medida desde la academia. Realizar cine desde la academia no es fácil, pero indudablemente es en este espacio donde recae la reflexión, observamos como desde distintas universidades se generan materiales de muy buena estructura, pero en gran cantidad de casos, estas se limitan a ser proyectados entre amigos y familiares de los realizadores.

Las etapas de una producción audiovisual se enmarcan en la escritura de guion, la preproducción, la producción o rodaje y la postproducción, en la mayoría de los casos, los productores son los encargados de seguir el paso siguiente: la promoción y distribución, siendo allí donde notablemente se ha presentado una fuerte falencia en desarrollo, pues el cine colombiano (cortometrajes y largometrajes) no está siendo visto por colombianos, prueba reciente de ello tenemos a largometrajes como la playa D.C o el Resquicio las cuales fueron un

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

total éxito en el extranjero en festivales y pantallas de cine , pero al llegar a Colombia muestran una decepcionante taquilla. Motivo por el cual se convierten en materiales que no llegaron a ser conocidos por los colombianos, cuestión diferente sucede en países como México, Brasil y Argentina en los cuales la asistencia de público es de gran proporción.

América latina se proyecta como un continente con una fuerte producción independiente de materiales audiovisuales donde se tocan raíces de nuestros pueblos, sus vivencias y en especial se configura nuestro espacio real contándonos desde lo somos y como nos vemos. Hasta hace algunos años esta era una tarea propia de otros quienes nos representaban desde la visión de ellos, configurándonos como una especie diferente, esto ha sido un progreso que el audiovisual como herramienta nos ha permitido elaborar.

Los festivales y muestras de cine son una plataforma que en la actualidad se presenta como una opción viable para los realizadores que ante todo queremos llegar a los espectadores y para la academia en su tarea de interactuar con la sociedad.

2. Prueba de caso; Cortometraje universitario “POR EL SENDERO”

El caso del cortometraje argumental por el sendero realizado desde la academia por estudiantes de comunicación social-periodismo de la universidad del Tolima, el cual buscó ser posicionado desde sus inicios como un proyecto audiovisual de sentido educativo, que lograra vislumbrar una temática que es oculta para la sociedad. Inicialmente, fue presentado como un proyecto académico basado en la ficción documentada, derrotero que llevó a que los ojos de distintos festivales internacionales, lo posicionaran como un material sin precedentes en el Tolima.

En el año 2012 un grupo de jóvenes estudiantes del programa de comunicación social- periodismo de la universidad del Tolima se enfrentaron a este dilema, al realizar un material de un contenido narrativo muy acertado para representar una de las muchas realidades de las personas sin voz que observamos a cada momento en nuestra sociedad. el material construido bajo

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

el modelo de ultra bajo presupuesto se perfilaba como un cortometraje de carácter argumental propicio para ser llevado a festivales y muestras de cine.

Ese mismo año inicio el recorrido de este trabajo audiovisual realizado para el área de argumental de un programa de comunicación social-.periodismo en una universidad pública de Colombia (son cientos, tal vez miles los que se realizan en Colombia bajo esta misma modalidad, sin embargo algo diferente se presentaba en este trabajo).

El cortometraje “por el sendero” es un material que aborda la realidad en un modelo de ficción-documentada donde el objetivo es darle voz a una persona que ha sido silenciada.

Durante los últimos años los realizadores de cine nos hemos encontrado con una inmensa variedad de ofertas de festivales de cine, desde pequeños hasta otros de gran acogida, el hecho de ser seleccionado en un festival internacional, por experiencia propia, nos enfrenta a una gran cantidad de interrogantes, pero es seguro que la euforia del momento solo nos deja ver el ánimo de participar.

El ser seleccionado quiere decir que a un grupo de jurados los cuales tienen unos lineamientos de clasificación, les ha gustado nuestro trabajo, el fin principal al realizar un material audiovisual se cumple en este momento, pues todos deseamos que nuestros trabajos audiovisuales sean proyectados en gran cantidad de eventos y vistos por muchas personas.

El caso de los trabajos audiovisuales realizados por estudiantes universitarios es algo que vale la pena reseñar y colocar sobre la mesa como orden principal, día tras día observamos como la calidad de estos mejora, sin embargo a un existe un temor o mejor dicho, una gran desconfianza en lo que se hace. Como productor audiovisual que soy, he aprendido que lo más complicado, pero a la vez más acertado es olvidarnos de esos temores.

Para marzo del 2013 logramos participar de la 3ª versión del festival internacional de cine político en buenos aires (argentina) en la categoría mejor cortometraje internacional, nominación a la cual llegamos con esa desconfianza de la que les hablo, dado que los compañeros con los cuales realice este material no confiaban en el producto final, en este evento

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

internacional de cine, participaron destacados realizadores de cine independiente del mundo, los cuales al enterarse de nuestra profesión (estudiantes de comunicación social-periodismo) se sorprendieron inmensamente.

A finales de este mismo año, el cortometraje “por el sendero” recibió el premio a mejor dirección de cortometraje del 1º festival internacional de cine por los derechos humanos bogotá-2013.

De allí en adelante inicio una cadena de selecciones e invitaciones que ubican al cortometraje “por el sendero” como uno de los materiales audiovisuales del Tolima con mayor proyección en pantallas al hacer presencia en 23 festivales y muestra de cine en países como: Argentina, Cuba, Chile, República dominicana, Guatemala, México, Colombia, Perú, Ecuador, España y Brasil donde se hace meritorio a mención honrosa a mejor producción de cortometraje del 2º festival internacional de cine de rio de janeiro-2014.

Todo este recorrido lo hemos realizado para llegar al centro de nuestro interés, los festivales de cine independiente como plataforma de promoción de los trabajos audiovisuales realizados desde la academia en condiciones de bajo presupuesto. La apuesta que se realiza en este campo es notablemente positiva, puesto que la economía de nuestra región nos enfrenta a buscar directamente herramientas que nos lleven a ser objeto de apreciación por el resto del mundo.

Realizar un material audiovisual nos obliga a buscar estas opciones, dado que la promoción y distribución actual se direcciona hacia un modelo económico de grandes proporciones el cual requiere de una fuerte inyección económica para su funcionamiento.

Los fondos de financiación en Colombia desafortunadamente se direccionan hacia un cine de costos redundantes, es así que observamos que para llegar a promocionar y proyectar un filme en las grandes salas comerciales con una continuidad suficiente para ser reconocida por el público colombiano se necesita de una suma cercana a los 1000 millones de pesos, esto limitado a realizadores como Harold trompetero y Dago García quienes han aprendido a manejar otro sistema haciendo alusión a Federico Fellini quien afirmaba que el

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

negocio del cine es macabro, grotesco; es una mezcla de partido de fútbol y de burdel pero no es de nuestro interés profundizar este tema ahora.

Sin embargo es por estas razones que los materiales audiovisuales realizados en Colombia bajo el modelo de producción de bajo presupuesto se deben proyectar para participación en festivales y muestras de cine de orden independiente, donde tendremos asegurado que serán reconocidas por el público.

el cine colombiano se ha visto minado por los formatos norteamericanos, haciendo énfasis en la figura del antihéroe y las personas marginadas como los protagonistas de sus historias, este factor a llenado de vicio el quehacer del cine colombiano, es por ello que los programas de comunicación social, sociología, artes plásticas y visuales, historia, entre otros, se han preocupado por tomar un rumbo cultural que redireccione el camino a seguir, no es fácil, pues el mercado impone el ritmo, pero es por ello que hemos traído hoy el caso del cortometraje “por el sendero” el cual se enfrentó a este reto dejando un camino propio de seguir

En el Tolima, caso especial por su condición histórica de ser uno de los focos de nacimiento de la violencia en Colombia, se ha construido a cortos pasos, una cinematografía latente que busca en sus raíces identificar su pueblo y representarle de tal forma que no caiga en el olvido.

Otras Voces, otras experiencias.

Patricio guzmán rescata en su discurso la importancia de tener un archivo audiovisual de nuestras raíces al afirmar que: “ un país sin cine documental, es como un álbum familiar sin fotografías”, Colombia al igual que otros países suramericanos, no conserva este archivo fílmico, para nuestro caso en especial, es también la violencia causante de esto, pues el 9 de abril de 1948 en el llamado bogotazo desaparece quemado un gran número de los materiales existentes a la fecha, aparte de ello, la recesión económica afecta la empresa audiovisual haciendo que muchos realizadores vendan sus rollos de cinta los cuales fueron utilizados para fabricar peines, allí quedo nuestro archivo fílmico en los cabellos de los colombianos de ese entonces.

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

El esfuerzo se ha quedado en la restauración de algunas cintas encontradas y agrupadas en la llamada colección 40-25 joyas del cine colombiano realizado por la fundación patrimonio fílmico colombiano, donde encontramos 16 filmes realizados a partir de 1930 en Colombia.

Volviendo al presente al realizar análisis en torno al lugar que nos ha llevado el cortometraje “por el sendero” traigo a mis recuerdos las enseñanzas dadas por el maestro argentino Hector Tokman en la escuela internacional de cine y televisión en san Antonio de los baños en Cuba donde nos decía: “si ustedes tienen una buena historia y una parte audiovisual débil, tienes una mala película, pero si tienes una mala historia y una parte audiovisual buena, no tienes nada”

Es por ello que el llamado en la actualidad se hace a contarnos desde nuestras regiones, desde lo que somos como pueblos como personas del común que viven vidas comunes. es esto lo que se busca desde los festivales y muestras de cine de orden independiente, dar fuerza a esas historias que nos narran como lo que en verdad somos, claro no sin alejarnos de la condición de empresas culturales donde se toma la premisa que sin ánimo de lucro no quiere decir con ánimo de pérdida. Actualmente en el país en el campo cultural observamos como un gran número de realizadores le están apostando al audiovisual como herramienta de transformación social y cultural siendo allí donde la academia hace necesaria su participación.

Para llegar a construir ese cine soñado tenemos que profundizar en la integralidad donde veamos involucrados a los empresarios, los realizadores y la sociedad en general, donde podamos hablar de un cine que nos represente como grupo y que nos lleve a ese cambio social y cultural que tanto añoramos como lo afirma el maestro Luis Fernando rozo; “ver, hacer y hablar de cine, va más allá de una acción, su esencia esta en sentir, en pensar, en soñar el cine” muchos festivales de cine del mundo han dado inicio en el carácter social, hace una semana se me presento la experiencia personal de poder asistir al 2º festival internacional de cine de Villavicencio como curador de la categoría documental y Tallerista, donde contábamos con dos materiales en selección oficial, para mi sorpresa me encontré con un evento 100% financiado por sus

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

realizadores, donde su interés se basa en llevar cine y Talleres a comunidades marginadas, algo que en realidad es una utopía dentro del sistema comercial de la cinematografía, pues la retribución que reciben estos realizadores se basa en la formación de cientos de niños de los cuales muchos nunca habían asistido a un filme, es en estos procesos donde verdaderamente podemos hacer un sondeo acerca de para que hacemos materiales audiovisuales y a donde queremos que lleguen. Por otro punto podemos ver a los realizadores que quieren solo taquilla y no les importa este factor, estoy seguro que la producción audiovisual de las universidades se aproxima más al sentido social que al comercial, pero este es un dilema en el cual podemos gastar mucho tiempo en discutir.

La evaluación que hemos realizado hasta el momento analizando la producción de cine de bajo presupuesto realizada desde la academia y su proyección en festivales de cine independiente nos lleva directamente a revalorar el factor contenido, pues como hemos dicho, basado en la construcción de nuestra identidad propia con contenidos claros es que se realiza la selección de materiales audiovisuales en estos festivales y muestras de cine, es claro que participar en un evento audiovisual significara para nuestro material el reconocimiento del mismo por los asistentes y se hace mayor cuando logramos una continuidad en festivales de orden cultural.

El festival internacional de cine de Cartagena de indias en la actualidad es un festival meramente comercial, pero hace algunos años, su fundador el señor Víctor Nieto soñaba con un festival incluyente, donde las comunidades marginadas tuviesen prioridad, es por ello que aún existen secciones como cine en los barrios y del barrio a los cines, donde buses llenos de personas y niños son llevados al cine de manera gratuita, es esta la razón y justificación de los festivales de cine independiente.

Como podrán observar en el diagnóstico que hemos realizado, la coincidencia existente entre los festivales de cine independiente y los materiales de bajo presupuesto realizados desde la academia es el sentido social y como el contenido de ambos busca beneficiar a la sociedad dándole peso al contenido

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

y la originalidad como lo afirma Woody Allen; “una película de éxito es aquella que consigue llevar a cabo una idea original”

Las plataformas actuales de festivales de cine en el mundo ofrecen un sinnúmero de opciones, podríamos afirmar que son tan multiplex estos que existen más festivales y muestras de cine en el mundo que días en el año, esto es algo que nos alienta en la tarea de llevar nuestros materiales a un público numeroso, que nuestras historias construidas desde la región sean conocidas por muchas personas en el mundo, el cine es una herramienta muy efectiva en el punto de transmitir lo que se siente, lo que se piensa y lo que se vive en nuestras realidades.

Encontrarnos con contenidos pobres y contruidos con base al sistema comercial es un reto que tendremos que enfrentar, no en vano Haroldo Trompetero logra cifras de 400.000 espectadores con sus películas del paseo 1, 2 y 3, pero esto no debe desalentarnos, pues el norte es claro y llegará el día si construimos contenidos que nos identifiquen con el contexto real de nuestro país, que todo el trabajo que hacemos con contenidos autóctonos tendrá frutos en nuestra sociedad.

El fondo de desarrollo cinematográfico en Colombia, parece no tener claro este norte, pues recientemente la ministra de cultura quien es la persona encargada de tomar decisiones en la comisión nacional de artes escénicas y audiovisuales, suprimió 26 estímulos para realización de filmes, reemplazándolos por dos de un millón de dólares cada uno, concluyendo que enfoques particulares de las políticas culturales y las propias estrategias nacionales de apertura comercial, se han estado traduciendo en obstáculos para acometer el desafío de la internacionalización de la producción audiovisual de la región y la consolidación de un espacio y mercado audiovisual en América Latina. Suponemos que estos pocos estímulos existentes terminaran en manos de los mismos de siempre, quienes poseen un músculo financiero fuerte, otro ejemplo de esto es el debate en el seno del Mercosur sobre la industria audiovisual, donde existen discrepancias en catalogarla como sector productor de bienes de capital o servicios, esto resumido en cifras donde observamos que el 74% de lo recaudado en la región

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

en cine y video, es concentrado por las distribuidoras concesionarias de los grandes estudios de Hollywood.

Mientras una película de origen norteamericano en términos generales consigue más de un millón de espectadores en la región, una de origen europea 450.000 y una latinoamericana apenas supera los 250.000. En lo referente a las importaciones, el 86% de las destinadas a la explotación en cualquiera de los segmentos de la industria audiovisual son originarias de los estados unidos.

Mientras américa latina es un mercado receptor de los productos audiovisuales de los estados unidos y en menor medida de los países que integran la unión europea, configurando la llamada por Jesús Martin Barbero “cultura de masas”, por el contrario, en la producción audiovisual del continente se visualizan serias dificultades para garantizar una producción y distribución óptimas, dado que internamente las existentes se configuran en un orden meramente comercial con visos de desigualdad latente entre los realizadores. Excedo en afirmar nuevamente que la tarea de realizar cine social en Colombia no es por ese camino, pero puede llegar a articularse, dado que el fin justifica la causa. Desde hace unos meses la productora audiovisual corporación Creandes del Tolima viene realizando un largometraje llamado “paisaje indeleble” el cual trata en su contenido sobre la situación vivida en el municipio de Payande en el Tolima a causa de la fábrica de cementos instaurada allí hace algunos años y de cómo esta cambio la manera de vivir de los lugareño, material que hace unos meses llego a las salas de cine de Colombia y que contó con premio en guion y realización del fondo de desarrollo cinematográfico FDC-Colombia y en su entramado busca hacer referencia a una problemática social. Es una prueba fehaciente de que esta articulación se puede dar, sin embargo este es un caso de pocos, pues como hemos referenciado con anterioridad pareciera que a estos entes solo les interesara el cine comercial y muestra de ello es la reciente modificación realizada a la entrega de estímulos.

Para acercarme al cierre quiero resaltar algunos puntos importantes que se serán de gran ayuda para los realizadores que deseen participar de festivales y muestras de cine independiente, primero es acertado identificar el tipo de

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

festival al que enviaremos nuestro material siendo objetivos con la temática que abordamos. Otro punto importante es ser persistente, dado que si no somos seleccionados en un festival, lo podremos ser en otro o a la siguiente convocatoria del mismo ejemplo de ello fue el cortometraje “por el sendero” el cual se presentó en la convocatoria del, 2013 y 2014 del 2º festival Brasil cinema internacional-rio de janeiro siendo seleccionado y galardonado con la mención honrosa a mejor producción de cortometraje en el 2014 y rechazado en la versión anterior.

Hacer cine social y convertir a este como herramienta de transformación cultural debe ser una tarea en la que todos participemos, el lugar acertado para configurar esta es la academia y como lo destacamos hoy los festivales de cine independiente son una puerta para la promoción de trabajos audiovisuales universitarios de bajo presupuesto que en el pasar de los años se configuraran como el cine que nos representa como pueblo.

Así queda abierta la invitación a que sigamos trabajando juntos por cumplir con la responsabilidad que se nos ha asignado construir un cine incluyente donde nos vemos representados como el pueblo que somos neutralizando tendencias globalizantes de las transnacionales de la comunicación y la información y fortaleciendo así los procesos de integración cultural en la región.

Referencias bibliográficas

Barbero J. de los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Barcelona, g. gili, 1987.

Cepal. División de desarrollo social. La industria cultural en la dinámica del desarrollo y la modernidad: nuevas lecturas para américa latina y el caribe. Santiago de chile.

Introducción al espacio audiovisual iberoamericano. En cuadernos sobre cine. Instituto nacional de cinematografía (Inc). Buenos aires. 1990.

Proimagenes Colombia. Patrimonio Fílmico Colombiano

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

http://www.patrimoniofilmico.org.co/anterior/docs/2012-01/40-25_13.pdf (27-10-2014)

Proimagenes Colombia. Sección cine Colombiano. Cine en cifras.

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/2014_1/espanol/4-cuarto-informe-especial.html (26-10-2014)