

Características narrativas en los relatos audiovisuales de los nuevos realizadores colombianos

Jerónimo L. Rivera Betancur
Juan Camilo Díaz Bohórquez
Universidad de La Sabana
jeronimo.rivera@unisabana.edu.co
juan.diaz7@unisabana.edu.co

Resumen: Los realizadores audiovisuales realizan su trabajo con distintas motivaciones y en la búsqueda de su estilo son de vital importancia las influencias de otros realizadores, el entorno en el que viven y sus productos audiovisuales favoritos. Ellos tienen una idea de su propio trabajo que puede estar acorde a la realidad o sólo hacer parte de lo que quisieran ser y no se ve reflejado en sus productos audiovisuales.

La investigación “Características narrativas de los realizadores audiovisuales colombianos”, realizada en la Universidad de La Sabana por el grupo de investigación Cultura Audiovisual, busca indagar por la narrativa de los relatos audiovisuales realizados por jóvenes videastas en Colombia, a partir de la experiencia del programa Ópera Prima, coproducción de la Universidad de La Sabana y Señal Colombia, uno de los más importantes espacios de difusión de cortometrajes en el país, que presentó más de 150 trabajos audiovisuales de todos los géneros.

Palabras clave: Narrativas, géneros, Colombia, Ópera Prima, realizadores

Abstract: The videomakers do their job with a lot of reasons and when they are looking their own style are important the influences of some filmmakers, their environment and their favourite audiovisual productions.

The research “Narrative characteristics of the Colombian videomakers” realized in the Universidad de La Sabana by the group of research audiovisual culture, seeks to understand the narrative characteristics of audiovisual stories by young video makers in Colombia, from the experience of the Opera Prima, co-production of the Universidad de La Sabana and Señal Colombia, this one was one of the most important programs for showing shortfilms in the country and introduced more than 150 audiovisual works of all the genders.

Keywords: Narratives, genres, Colombia, Opera Prima, directors

1. ¿Por qué investigar sobre narrativas y nuevos realizadores?

Las realizaciones audiovisuales tienen muchas formas de divulgarse, aunque generalmente encuentran un gran escollo para hacerlo en medios formales, por lo que buscan festivales de cine, muestras temáticas o similares para hacerlo. En Colombia, al margen de la producción audiovisual que se hace en los grandes canales de televisión y en las películas de largometraje, hay un gran movimiento de realización audiovisual que tiene al video como su principal vehículo de expresión. El video posibilita otra mirada frente a la realidad, no se acomoda a formatos previamente establecidos y, a diferencia de la televisión, carece de límites de tiempo y espacio.

En esta medida, el video llega a realidades a las que no llegan los otros medios: Las realidades más cercanas a cada uno de los realizadores y a las de los espectadores. El video puede mostrar el barrio, la marginalidad y la familia de formas que nunca serían posibles en otros medios más tradicionales y para hacerlo puede valerse de herramientas narrativas diferentes y osadas; aunque posiblemente la influencia de los grandes medios es tal que la forma de narrar en video ha sido altamente influenciada.

Por su bajo costo (comparado con los costos industriales del cine y la televisión), el video está al alcance de un número mayor de personas y es un hecho que el cortometraje¹⁵ es fundamental en la carrera de cineastas que lo ven como un trampolín para algún día realizar un largometraje, dándose también el caso de realizadores que ven en el corto su posibilidad expresiva máxima y deciden perfeccionarse allí antes que pasar a la narración de historias de larga duración.

En Colombia en menos de 10 años ha sido notorio el aumento de facultades de comunicación y artes que tienen el lenguaje audiovisual como uno de sus pilares y la aparición de escuelas y programas especializados en cine, comunicación audiovisual o artes visuales. Los cortometrajes allí realizados han buscado su espacio en muestras y festivales nacionales y extranjeros que cada vez son más numerosos, lo que ha aumentado su presencia, diversidad e impacto en el mundo del audiovisual.

Por otro lado, este auge de escuelas audiovisuales y el creciente interés por realizar proyectos, ha aumentado la cantidad de cortometrajes y largometrajes en las pantallas de cine, aunque muchos de ellos tuvieron como plataforma inicial de divulgación Internet. Aquí se evidencia como los nuevos realizadores, teniendo en cuenta costos, tecnología y demás, buscan la manera de producir y mostrar.

Para Felipe César Londoño, la producción audiovisual, en el contexto colombiano, permite ver dos tendencias: por una parte, hay una búsqueda desde la creación audiovisual por dominar una tecnología que permita la edición inmediata y el control sobre cada proceso y por otra parte, hay un interés por profundizar en los sistemas de recepción de la imagen con el objeto de sorprender, cautivar y consolidar un consumo cultural que a veces se fatiga por la falta de creatividad (Londoño, 2008: 4 - 5).

¹⁵ Producto audiovisual de una duración menor a una hora, independientemente si se realiza en cine o video. En algunos festivales, se restringe el cortometraje a 30 ó 45 minutos.

La investigación busca conocer las características narrativas de los relatos audiovisuales realizados por jóvenes videastas en Colombia, a partir de la experiencia del programa Ópera Prima, coproducción de la Universidad de La Sabana y Señal Colombia. De alguna manera lo que se busca es analizar son las temáticas y las intenciones de los realizadores, preámbulo del diseño de un modelo de evaluación narrativa.

Para la investigación se tiene en cuenta una muestra representativa de los videos que se han presentado en este espacio para hacer un análisis de contenido que se sustentará en el análisis por separado de los videos y de las entrevistas a los realizadores, para entender la forma como narran sus historias y los conceptos desde los cuáles realizan este trabajo.

La metodología incluye la organización del grupo de investigación en dos equipos claramente diferenciados que privilegiará en un caso la narrativa del cortometraje y en otro la entrevista hecha al realizador. Los dos equipos no discutirán sus análisis previos con el objetivo de no “contaminar” las conclusiones del otro grupo. Al final se realizará la interpretación de los datos de ambos equipos con el objetivo de comprobar si la narrativa de los cortometrajes tiene relación con lo que los realizadores dicen sobre el mismo.

El objetivo final de este ejercicio es la validación de una metodología de análisis audiovisual basada en el cruce entre análisis del discurso y análisis de contenido que pueda ser replicada en iniciativas similares en todo Iberoamérica. El objetivo de presentar este proyecto en este espacio es buscar colegas que estén interesados en participar en esta segunda fase del proyecto.

2. Novedad, importancia y aporte al conocimiento en el contexto nacional y/o global

En los últimos años la producción audiovisual colombiana, especialmente en cine, ha crecido notablemente. Este aumento de oferta se ha debido a dos razones principalmente. La primera, el aumento de oferta académica de programas formales y no formales de cine y televisión que van desde el dominio de la técnica audiovisual hasta la gestión y producción y la segunda, la promulgación de la Ley 814 de 2003, más conocida como *La Ley del Cine*, que creó los mecanismos, estamentos y estímulos necesarios para el desarrollo de una industria audiovisual en nuestro país.

De la mano de esos acontecimientos, han surgido además diferentes programas de televisión dedicados a exaltar y socializar los proyectos audiovisuales de esa generación de nuevos realizadores que se encuentran estudiando o son recién graduados de las escuelas de cine y televisión. Uno de ellos es *Ópera Prima*, que se transmite por Señal Colombia y que a la fecha ya ha presentado tres temporadas completas con más de 100 capítulos de media hora en donde se presenta el audiovisual y se conoce, de la mano del director del proyecto, todo lo relacionado con su creación y producción. Cada uno de los programas presenta entre uno y tres cortometrajes con la estructura anteriormente mencionada.

Ópera Prima se ha destacado por la puesta en marcha de un formato que consta de dos partes: una entrevista hecha al realizador con el fin de identificar su estilo narrativo, posición frente al tema tratado y principales influencias y una segunda parte en la cual se presenta su cortometraje. La convocatoria para el programa se ha hecho a través de los principales medios de comunicación del país, lo que le ha permitido tener en sus episodios a realizadores de todo el país con trabajos audiovisuales de distintos géneros y contenidos.

La visualización de algunos de estos proyectos, nos ha llevado a preguntarnos de que forma narran sus historias los realizadores audiovisuales en Colombia. En otras palabras, de dónde surgen y cuáles son las temáticas que más les interesan, que modalidades narrativas utilizan y qué conceptos de lenguaje audiovisual tienen. Esto, necesariamente, nos llevará a tener en cuenta su formación, recursos, influencias, etc. El programa se ha destacado por la presentación de trabajos argumentales, documentales y video clips experimentales y su análisis es fundamental para entender las tendencias en los trabajos de los nuevos realizadores colombianos.

Para determinar los estilos y características que abarcan la producción audiovisual en nuestro país es necesario identificar lo anterior para comenzar a delinear narrativas, estructuras teóricas, formación y temáticas de la generación que conformará lo que esperamos sea una industria audiovisual colombiana. Así, organizaciones y entidades públicas y privadas, universidades, productoras y el mismo Estado que considera la producción audiovisual como un referente para la preservación de la cultura y la identidad, podrán determinar procesos de formación, acciones y mecanismos de fomento y producción. Según Jesús Martín Barbero, citado por Aguilera y Polanco se debe contribuir a la construcción de un relato de país, ya que lo que le falta al país, más que un mito fundacional, es un relato nacional, esto es, un relato que posibilite a los colombianos de todas las clases, razas, etnias y regiones, ubicar sus experiencias cotidianas en una mínima trama compartida de duelos y logros (Aguilera y Polanco, 2008: 20).

3. Descripción de cómo se aborda, metodológicamente, su resolución o desarrollo

Para el estudio se partirá del material organizado en archivos de la serie Ópera Prima¹⁶ con el fin de iniciar con la catalogación del material, su clasificación y categorización.

Posteriormente, se seleccionó una muestra representativa que será objeto de estudio. Después de la selección del equipo de trabajo, que está integrado por dos profesores y cuatro estudiantes, se diseñará un formato de análisis basado en la narrativa audiovisual para estudiar, de manera separada, los videos realizados y las entrevistas de los realizadores.

Se conformarán para el efecto dos equipos de trabajo que analizarán con criterios similares la información contenida en cada uno de los dos bloques del programa (entrevista y video) con el fin de establecer una comparación entre lo que los realizadores hacen y lo que dicen que hacen. En este proceso será fundamental hacer distinciones categoriales entre los trabajos argumentales, documentales y experimentales a fin de encontrar tendencias predominantes en cada uno de los géneros mencionados.

Al final se pasará por el proceso de análisis para encontrar recurrencias y diferencias entre los modos de narrar de los realizadores colombianos. Este proceso nos permitirá descubrir los conceptos de los que parten y las influencias y estilo que desarrollan para dirigir sus trabajos audiovisuales. El proyecto culminará con la interpretación de resultados y la propuesta de un

¹⁶ Serie producida en tres temporadas por la Universidad de La Sabana, en asocio con RTVC y Señal Colombia entre 2007 y 2009. La serie presenta los primeros trabajos audiovisuales de jóvenes realizadores colombianos, incluyendo entrevistas a los directores y la muestra del proyecto audiovisual.

instrumento de análisis narrativo que pueda ser usado para estudios similares en otros contextos.

El proyecto puede tener una segunda etapa (posterior a este proceso) en la que se aborden otras muestras audiovisuales en el país y una tercera en la que este estudio abarque diferentes países de Latinoamérica con el auspicio de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, de la cual hacen parte los investigadores principales.

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de esta investigación, son:

- Análisis estructural de la narrativa presente en los videos a partir de criterios como: planos, ángulos, movimientos de cámara, personajes, acciones, escenarios, conflicto, iluminación, entre otros.
- Análisis de discurso de las entrevistas realizadas a los directores al interior del programa Ópera Prima
- Entrevistas semiestructuradas con algunos de los realizadores que participaron en Opera Prima y con quienes produjeron el programa.
- Entrevistas con reconocidos realizadores y curadores de muestras audiovisuales.
- Trabajo de campo: asistencia a los principales festivales de cine de Colombia.

4. Estado del proyecto

Como todo proyecto de investigación, sobre la marcha se van presentando avances dentro del cronograma establecido, pero también otra serie de problemas.

Entre los puntos más relevantes, podemos afirmar que:

- a. Se definió el grupo de auxiliares de investigación, conformado por cuatro (4) estudiantes de la Facultad de Comunicación.
- b. Se recopiló el material base de la investigación, la serie Ópera Prima, un programa co producido entre la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y Señal Colombia. Ese material consta de tres (3) temporadas para un total de 90 programas y más de 200 cortometrajes producidos por jóvenes realizadores colombianos.
- c. Se desarrolló la catalogación del material audiovisual de acuerdo a unos parámetros previamente definidos: género, duración, ciudad de origen y modo de financiación (público, universitario, privado, etc.)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE NARRATIVAS DE REALIZADORES AUDIOVISUALES COLOMBIANOS		
PROGRAMA #	TEMPORADA #	TÍTULO:

REALIZADOR:	EDAD:	DURACIÓN:
CIUDAD:	GÉNERO O CATEGORÍA:	
ENTIDAD PRODUCTORA:	DOCUMENTAL ()	
	ARGUMENTAL ()	
OBSERVACIONES:	EXPERIMENTAL ()	
	ANIMACIÓN ()	
	VIDEOCLIP ()	

- d. Se definieron dos grupos de trabajo: uno dirigido por el profesor Rivera, junto con dos auxiliares, quienes realizarán el análisis audiovisual del material, y el otro, dirigido por el profesor Díaz junto con dos auxiliares quienes deben realizar el análisis del discurso, teniendo en cuenta que la serie Ópera Prima se caracteriza por contar con dos segmentos: el cortometraje y la entrevista al director.
- e. Igualmente, se realizó trabajo de búsqueda de material bibliográfico, especialmente aquel relacionado con narrativas, análisis del discurso, historia del cortometraje en Colombia, guión, entre otros.
- f. Se definió la lista de Festivales de Cine nacionales a los cuales los investigadores asistirían con el siguiente propósito: visualizar material, realizar entrevistas, recopilar material:

Fecha	Festival	Ciudad	Asistente
Septiembre 7 al 11/ 2011	Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva	Villa de Leyva (Boyacá)	Investigadores y auxiliares
Octubre 10 al 18/ 2011	Festival de cine de Bogotá	Bogotá	Investigadores y auxiliares
Octubre 27 a Noviembre 3/2011	Muestra Caribe Audiovisual	Barranquilla	Jerónimo Rivera
Noviembre 2 al 7/2011	Cinetoro Festival Internacional de Experimentación	Toro (Valle del Cauca)	Juan Camilo Díaz
diciembre 7 al 11/ 2011	Caja de Pandora, Festival Internacional de Cine de Santafé de Antioquia	Santafé de Antioquia (Antioquia)	Jerónimo Rivera
Permanente y 1ª semana de	Festival Internacional In-Vitro Visual	Bogotá	Investigadores y auxiliares

Diciembre/2011			
Febrero 23 al 29/2012	Festival de Cine de Cartagena	Cartagena	Jerónimo Rivera
Abril 16 al 20/2012	Festival Internacional de la Imagen	Manizales	Juan Camilo Díaz
junio 22 al 29/2012	Festival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo	Bogotá	Investigadores y auxiliares

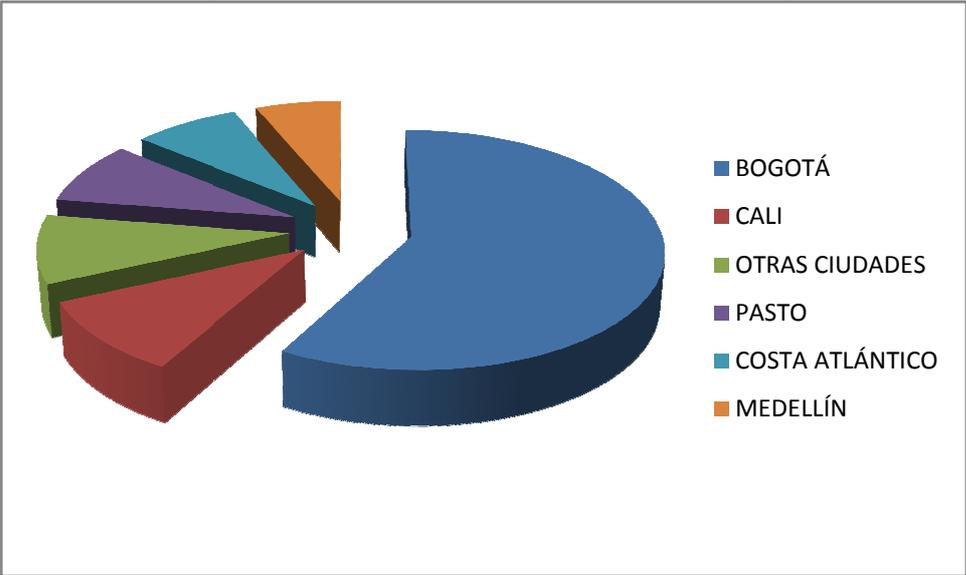
- g. Se definió la muestra, de acuerdo con los criterios de representatividad en cuanto a la ciudad de origen y el género narrativo:

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA

TOTAL DE CORTOMETRAJES: 160					
DESCARTADOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA: 12					
DESCARTADOS POR FALTA DE INFORMACIÓN: 13					
TOTAL A ANALIZAR: 135					
TOTAL BOGOTÁ	TOTAL CALI	TOTAL OTRAS CIUDADES	TOTAL PASTO	TOTAL COSTA ATLÁNTICA	TOTAL MEDELLÍN
75	13	12	11	10	8

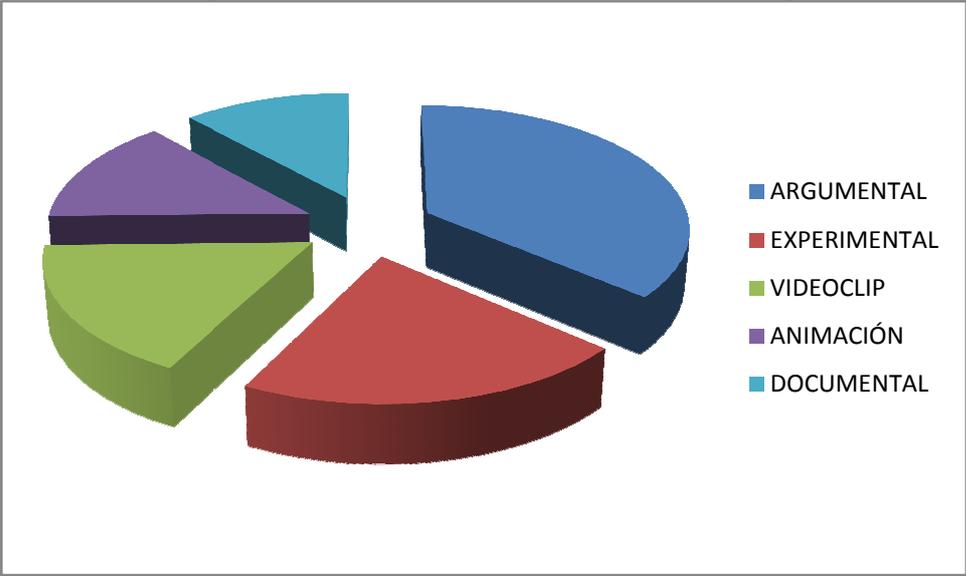
MUESTRA POR CIUDADES

BOGOTÁ	CALI	OTRAS CIUDADES	PASTO	COSTA ATLÁNTICO	MEDELLÍN
75	13	12	11	10	8

MUESTRA POR GÉNEROS

ARGUMENTAL	EXPERIMENTAL	VIDEOCLIP	ANIMACIÓN	DOCUMENTAL
53	31	25	20	17

TOTAL DE CORTOMETRAJES: 160					
DESCARTADOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA: 12					
DESCARTADOS POR INFORMACIÓN INSUFICIENTE: 13					
TOTAL POBLACIÓN: 135					
CRITERIO MUESTRAL: POR CIUDADES ALEATORIO REPRESENTATIVO					
TOTAL MUESTRA: 22					
BOGOTÁ	CALI	OTRAS CIUDADES	PASTO	COSTA ATLÁNTICO	MEDELLÍN
Argumental	Argumental	Argumental	Argumental	Argumental	Argumental
Experimental	Experimental	Experimental	Experimental	Experimental	Experimental
Videoclip	Videoclip	Videoclip	Videoclip	Videoclip	Videoclip
Animación	Animación	Animación	Animación	Animación	Animación
Documental	Documental	Documental	Documental	Documental	Documental

- h. En este momento el trabajo se encuentra en el proceso de diseño de los formatos de evaluación de los relatos y los discursos, de acuerdo con los grupos conformados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILER, Camilo y POLANCO, Gerylee (2008): Rostros sin rastros. Televisión, memoria e identidad. Cali, Universidad del Valle, Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, Fundación Universidad, Canal Universitario.

Cuadernos del Cine Colombiano, Cinemateca Distrital, Bogotá, 2007.

LONDOÑO, Felipe (2008): "Posibles rutas para un nuevo cine en Colombia", en Cuadernos del cine colombiano. Recepciones contemporáneas de la imagen cinematográfica, 2008, pp. 4-5.

SUÁREZ, Juana (2009): Cinembargo Colombia: ensayos críticos sobre cine y cultura. Cali, Editorial Universidad del Valle.