

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA⁶. DE NOLLYWOOD⁷ A GOCHYWOOD⁸.

Mauricio Navia A.⁹ - Doctor en Filosofía Universidad Complutense de Madrid

Este artículo corresponde al Proyecto Categoría "AA" N° H-1371-11-06-AA Titulado "El concepto ampliado de arte y estética contemporánea: investigación sobre los alcances y los límites de las líneas fundamentales del arte y la estética actual durante el periodo 1990-2010", financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA), de la Universidad de Los Andes. A quien le agradecemos haber hecho posible esta investigación.

RESUMEN

El desplazamiento del soporte del celuloide por el soporte digital, en esta última década, obliga a repensar el significado del cine y la cultura cinematográfica. Esta investigación se sustenta en dos afirmaciones recientes. Spielberg anunció el fin del cine, junto con Lucas, según publicó la BBC en julio de 2013; y Martin Scorsese dijo en una carta, en enero de 2014: "el negocio de las películas se encuentran ahora en una encrucijada... por primera vez en la historia de esta forma de arte, se pueden hacer películas por muy poco dinero...". Nollywood, la nueva industria de D-Cineastas africanos lo ha demostrado: produce más de 1200 largometrajes de ficción al año que se ruedan en 10 días. En 13 años llevan más de 7000 películas. El cine venezolano apenas alcanza los 200 largometrajes-ficción en su historia. Gochywood (el cine de Mérida) está dando un salto hacia el D- Cinema iniciando una nueva era de realizaciones de muy bajos costos y alta calidad y contenido estético.

Palabras clave: D-cinema, formato digital, industria, Nollywood, Bollywood.

57

ABSTRACT

In the last ten years the passing of making a film in celluloid to use digital support make us reconsider the meaning of the cinema and the cinematographic culture. The following investigation is backed up by two current affirmations. Spielberg's announced with Lucas the ending of cinema in the BBC July's 2013 publication, and a Martin Scorsese's letter of January 2014 sais: "the movies business is now in a crossroad... for the very first time in the history of this art it is possible to make movies with low costs". Nollywood, the new African Film Makers industry had shown with more than 1200 movies per year produced in 10 days. They have made in 13 years more than 7000 movies. The Venezuelan cinema reaches hardly 200 films in its history. Gochywood (Merida's cinema) is taking a steep in the Digital Cinema starting a new age of productions with very low costs, high quality and aesthetics contents.

Key words: D-cinema, digital support, industry, Nollywood, Bollywood.

57

⁶ Uso el término D-Cinema en alusión al concepto técnico del Cine Digital llamado también D-Cinema. Con ello la identificación conceptual del cine (como totalidad de la industria y del séptimo arte) y del cine (como los espacios de la recepción del arte y el entretenimiento, las salas) se funden del mismo modo en la producción del Cine Digital y en las salas de Cine Digital.

⁷ **Nollywood** es la industria de cine de Nigeria y es la segunda más grande en el mundo, detrás de Hollywood y por delante de Bollywood.

⁸ Gochywood se refiere a la historia del cine en Mérida, Venezuela. Desde los años setenta tuvo una importante influencia en la realización, formación y difusión del cine nacional y latinoamericano, a través del Departamento de Cine-ULA, 1963-2003; a través de sus casi veinte ediciones del Festival de Cine Venezolano, el más importante del país (en los años ochenta ocho ediciones y en los dos mil once ediciones); y a través de la escuela de cine de la ULA (Escuela de Medios Audiovisuales-EMA, 1998-2014).

⁹ Director General de Cultura y Extensión de la ULA, Coordinador del Doctorado en Filosofía-ULA y del Centro de Investigaciones Estéticas-ULA. Conferencia leída el 10 de octubre de 2013 en el Simposio sobre Cine, del Congreso Nacional de Cultura, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, MACZUL, Maracaibo.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

1. El Fin del Cine

El título del artículo es ciertamente una provocación, no para ironizar al cineasta "old fashion" que vive en imaginarias superproducciones de alto costo y en el mundo nostálgico del celuloide y la moviola, sino para volver a repensar el significado del cine y la cultura cinematográfica a la luz del desplazamiento absoluto del soporte material por el soporte digital en esta última década. Queremos, con ello, estimular a los jóvenes trabajadores y artistas audiovisuales a liberarse de las limitaciones conceptuales, estéticas y prácticas del cine tradicional.

Spielberg anunció el fin del cine junto con Lucas, según publicó la BBC en julio de 2013, en una charla en una universidad en los Ángeles. Dijo que "estuvo a punto de no estrenar su película Lincoln y venderla en formato digital 3D, a siete (7) dólares, pues las salas de cine sólo quedarán para superproducciones. Vaticinó que "en poco tiempo habrá un implosión del cine, luego de que 3 o 4 producciones importantes quiebren o incluso media docena, y esto producirá un colapso de la industria y los cines."¹⁰

Por otro lado, el 2012 la Fuji anunció que a partir del 2013 no produciría más material para celuloide y la Kodak quebró este año. Sólo algún cineasta entusiasta con exceso de presupuesto, o de culto, rueda películas en 35 mil. o 16 mil. y los grandes formatos de 70 mm. como IMAX, quedaron para parques de atracciones de los noventa. Los directores de fotografía, los camarógrafos, los sonidistas, todo el equipo técnico, y su sindicato monstruoso, corren desesperados a aprehender los recursos del digitales audiovisuales. Las viejas moviolas para editar y sincronizar imagen y sonido, quedaron archivadas en oscuros cuartos que nadie visita y nadie se anima a sacarlos como desechos industriales u objetos de museos, y quedan ocupando espacios inservibles.

¹⁰ La BBC publicó el 8 de julio del 2013 las declaraciones de Spielberg en una charla celebrada en una universidad de los Ángeles en julio de 2013. Allí dijo que "su Película "Lincoln" estuvo a punto de no estrenarse en los cines sino de venderse directamente en DVD a 7\$". Vaticinó que "habrá un implosión luego de que 3 o 4 producciones importantes quiebren o incluso media docena y esto producirá un colapso de la industria y los cines sólo serán para ver grandes superproducciones 3D con la inversión garantizada como Iron Man, mientras que las otras películas se verán en la pantalla chica". Lucas, que lo acompañó, dijo que las salas quedaran vacías y sólo se proyectarán superproducciones a 150 \$ durante meses, pues la evaluación de los distribuidores señala que las producciones de bajo presupuesto sólo se ven una vez pero las superproducciones hasta 17 veces en promedio en Canadá.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Martin Scorsese le decía en una carta a su hija en enero de 2014: *"No creo, sin embargo, que esté siendo pesimista cuando te digo que el arte del cine y del negocio de las películas se encuentran ahora en una encrucijada. El entretenimiento audiovisual y lo que conocemos como cine –imágenes en movimiento concebidas por individuos– parecen ir encaminados en direcciones diferentes. En el futuro, probablemente, verás cada vez menos de lo que reconocemos como cine en las multisalas y más y más de él en pequeños cines, on line y, supongo, en espacios y circunstancias que no puedo predecir".*¹¹

59

2. El cine digital y la Industria de Nollywood

Ahora todos deliran con los recursos gráficos y sonoros de las cámaras HD y 3D y pasaron de las editoras PC, para Premier, y el viejo Mac G4, a las torres MacPro o los IMAC que sólo se ponen lentas a la hora de rendear. En realidad incluso una portátil Macbook es suficiente para editar un largometraje. Estos cineastas Mac aprehenden fácilmente los programas de edición y se aburren con el Final Cut, pero saben que todo es posible allí en edición. La corrección de color y la iluminación tiene otros caminos en el mundo digital y la edición, tanto de la imagen como sonora, requiere de habilidades parecidas a la de los video-games.

En la misma carta Scorsese decía: *"por primera vez en la historia de esta forma de arte, se pueden hacer películas por muy poco dinero. Algo absolutamente insondable cuando yo crecía, y las películas de presupuesto extremadamente bajo siempre han sido la excepción, en lugar de la regla.*

¹¹ DISPONIBLE EN: <http://saltodeeje.ideal.es/2014/01/07/la-carta-de-martin-scorsese-a-su-hija-y-a-todos-los-demas/>

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Ahora es al revés. Puedes crear hermosas imágenes con cámaras que te puedes permitir. Puedes grabar sonido. Puedes montar, mezclar y hacer corrección de color desde tu casa. Todo eso es ahora posible. Pero con toda la atención que se está depositando en la maquinaria de la creación de películas y en los avances que nos han llevado a una revolución cinematográfica, hay que recordar una cosa importante: las herramientas no hacen la película, la haces tú. Es liberador coger una cámara, empezar a rodar y juntarlo todo con Final Cut Pro.¹²

Ya no se trata sólo de simular digitalmente los 24 o más fotogramas por segundo (60, 92 o hasta 1000) sino de un cambio de concepto en los lenguajes y la realidad total del cine. Este hecho implica no sólo un cambio de material y de tecnología sino que modifica la Dirección, el guión, la realización y la edición; el diseño fotográfico, la iluminación y la corrección de imagen y color; el diseño sonoro, el registro de sonido y la postproducción de sonido; la producción ejecutiva y general, la preproducción, la producción de campo y la postproducción, la distribución y comercialización. Pero además, implica otro modo de ver el cine en los formatos digitales y otro modo de pensar y habitar el significado del cine.

Esto no sólo tiene implicaciones en costos sino en el modo de hacer e interpretar el cine y no sólo porque ahora se pueda rodar 30 veces la misma toma sin el dolor del costo del material virgen fungible y ya no siete a una o tres a una, como se hacía en América latina el cine en los setenta, ochenta y noventa. Es más importante el orden en los archivos de los planos y de los planos recursos que la cantidad de veces que se graba la misma toma; sino porque ha cambiado el universo de lo audiovisual en aspectos esenciales. Las Salas de cine ahora proyectan casi exclusivamente discos DVD o Blu-ray (Disco óptico).

Un primer ejemplo de ello es el fenómeno espectacular de Nollywood (la industria de cine africana con sede en Nigeria) que es, después de Hollywood, en cantidad de largometrajes ficción del mundo, el segundo productor. Antes que Bollywood o Kollywood (la industria de cine Tamil en India) y de Trolleywood (la industria de cine Sueco). Esta nueva industria de D-Cineastas

¹² DISPONIBLE EN: <http://saltodeeje.ideal.es/2014/01/07/la-carta-de-martin-scorsese-a-su-hija-y-a-todos-los-demas/>

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

africanos produce más de 1200 largometrajes de ficción al año que se ruedan en 10 días cuando el promedio de la industria era de ocho a diez semanas. Estas producciones ya no están hechas para salas de cine (sólo coyunturalmente) sino para la industria audiovisual de la piratería (los quemaditos) y para ser vistos en TV.¹³

En 13 años llevan más de 7000 películas y su industria nació de vendedores de aparatos electrónicos que daban como propina, con la mercancía, un DVD o Blu-ray producido por ellos mismos. Todos los lunes lanzan 90 nuevos filmes nuevos en tres ciudades africanas, Lagos, Kanu y Onitsha, a 2 o 3 dólares, miles de DVD (hasta 50.000). Están producidas en cuatro zonas e industrias en lengua inglesa, Ighu, Yoruba, Edo y Hausas, esta última con influencias islámicas y de Bollywood. Sus presupuestos más altos son de 15.000 \$ y se producen en dos meses, desde el guión, el rodaje, la edición y la distribución.

61

Pero lo más importante que ha mostrado Nollywood a nuestra época es que no hacen falta técnicos especializados de cine ni muchos recursos. Con cámaras digitales HD y ediciones caseras se convirtieron en productores realizadores y distribuidores (hasta imprimen y empaquetan los DVD o Blu-ray que queman ellos mismos y lo adhieren a la mercancía como parte de la oferta. Esto lo hacemos también en la Dirección de Cultura de la ULA). En Nigeria no hay Escuelas de Cine no se importan técnicos extranjeros. Su éxito radica en su falta de presupuesto que obliga eliminar los efectos especiales, las secuencias de época, las movilizaciones de extras y los exteriores nocturnos.

61

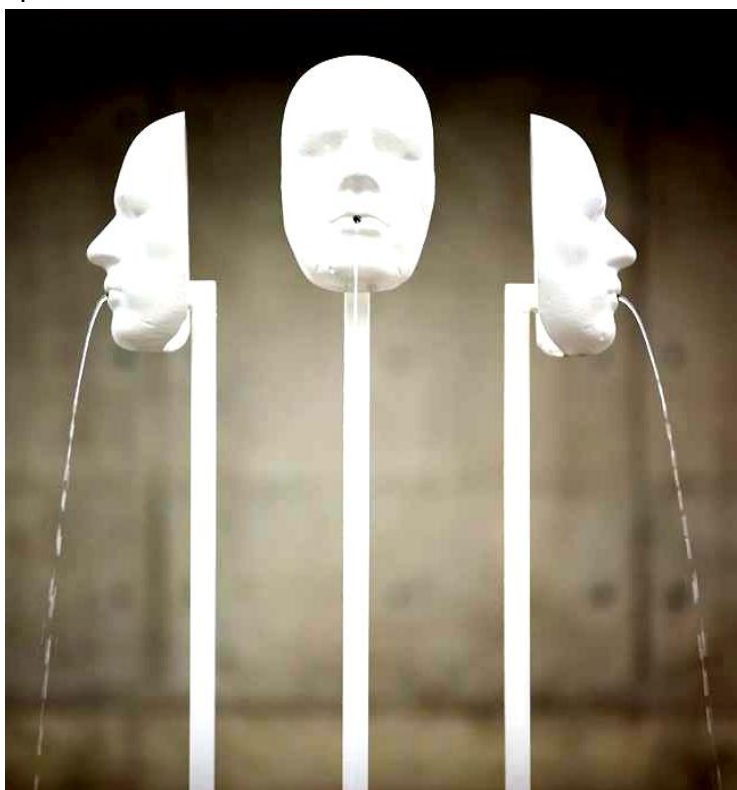
¹³ **Nollywood** es la industria de cine de Nigeria y es la segunda más grande en el mundo, detrás de Hollywood y por delante de Bollywood. Las películas nigerianas son el vínculo entre las comunidades nigerianas extranjeras y su tierra natal. El resultado de este fenómeno, que apenas tiene una década, ha significado la creación anual de más de 600 películas colocando a Nigeria entre las naciones que más cantidad de películas producen en todo el mundo,² con más de 7.000 títulos en 13 años. Los inicios se produjeron cuando los productores, en su origen vendedores de aparatos electrónicos, empezaron a hacer películas para ofrecerlas como extra a la mercancía. Realizaban todo el proceso: dinero, historia, contrataban y dirigían a los actores, filmaban y luego la empaquetaban y la vendían ellos mismos. Según el Censo Nacional de Películas, un órgano del Gobierno nigeriano, se habla actualmente de una media de 1.200 películas anuales, moviendo un presupuesto total de unos 20 millones de euros. Según Afolabi Adesanya, realizador y director general de la Corporación de Cine Nigeriano, el éxito radica en la falta de presupuesto, que provoca que las películas carezcan de efectos especiales y trabajo de producción: "Es el nuevo social realismo africano". El Censo Nacional de Películas, organismo del gobierno nigeriano encargado de controlar el fenómeno, provoca una férrea disciplina, según Pierre Barrot "Una cinta con la palabra prostituta en el guion significa inmediatamente que no está autorizada para menores de 18 años".

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Con historias sencillas ruedan inteligentes propuestas para ser regaladas o vendidas en DVD que se ven en casa en discos HD o Blu-ray maravillosamente.

En verdad, la época de los cajones oscuros de las salas de cine, ya había pasado en los noventa y estaban quedando solas y desiertas a mediados del 2000, salvo en temporadas vacacionales, que los distribuidores administran muy bien. Las revivió provisionalmente la reciente revolución de la masificación del 3D que apenas tiene tres años inundando y saturando el planeta de superproducciones como Avatar, Furia de Titanes, Hugo, y de múltiples animaciones infantiles que repiten los mismos efectos una y otra vez volviendo a mandar al espectador a su hogar donde la Televisión 3D se ha vuelto común y barata.¹⁴ Ya para la última película de Brad Pitt "Guerra Mundial Z" se puso en venta un "superticket" de 50 \$ que incluye poster, el DVD y Pop Corn, para atraer al espectador. Lucas anuncia que las próximas superproducciones llegaran a costar incluso 150 \$.

3 El cine en Venezuela y la nueva era Digital

Si recordamos hace 110 años, en Maracaibo, por primera vez se hizo cine en Venezuela y fueron dos películas *Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa*, y *Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo*, ambas estrenadas en 1897 en el Teatro Baralt, y cuya realización pertenece a Manuel Trujillo Durán. Entonces era una curiosidad de circo muy costosa.

¹⁴ ToyStory 3, Cars 2, Kung Fu Panda 2, Linterna verde, Transformers: TheDark of theMoon, El Rey Leon, Los Pitufos, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, TheAmazing Spider-Man (película), Madagascar 3 y Don Gato y su pandilla, tuvieron sus versiones tridimensionales que atrajeron enormemente al público. La conversión más exitosa de una película inicialmente grabada en 2D y convertida a las 3D fue Titanic (1997), también de Cameron, en 2012.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Pero aún hace pocas décadas en Venezuela ver y hacer cine era una épica de presupuestos muy altos. La Historia del cine Venezolano apenas llega a un par de centenares de largometrajes ficción si se cuentan las casi 30 películas que se produjeron y concluyeron en el 2013. Tal vez la prehistoria del cine venezolano de la primera mitad del siglo XX pertenezca más a un mundo mítico y heroico de filmes pues son tan pocos que se cuentan con los dedos de la mano.

La segunda mitad del siglo inicia la verdadera historia del cine del país y la película icónica fue *Araya*, la cual ganó aquel premio internacional de la Crítica en Cannes en 1959, y le permitió vivir a Margot Benecerraf del cine toda la vida sin hacer otra película (además del documental sobre Reverón de 1952). Por cierto al verla hoy en día descubrimos una calidad técnica y una poética política casi naif que ningún espectador joven soportaría sin una buena sobredosis de prejuicios intelectuales. Pero su esfuerzo entonces la convirtió en heroína nacional.

63

63

Los años 60' hicieron posible la emergencia de unos pocos cineastas que vivieron del cine con muy pocas películas (exceptuando a Román Chalbaud quien bate todos los records de realizaciones con 21 largometrajes ficción) Mauricio Walerstein, Clemente de la Cerda, Mauricio Odreman y otros. En los 70' y 80' aparecieron un grupo de cineastas que tienen en su haber menos de una decena de películas y la mayor parte de ellos no más de tres o cuatro cada uno:

Películas como *Macu, la mujer del policía* de Solveig Hoogesteijn y *Homicidio Culposo* de César Bolívar tuvieron un relativo éxito que entonces se exageraba. En el año 1985, seis películas venezolanas —*La graduación de un delincuente, Macho y hembra, Ya-Koo, Oriana, El atentado y Más allá del silencio*—, se colocaban entre las diez películas más taquilleras de la historia del cine nacional. Ahora habrá que reevaluar que significaba realmente esa industria incipiente. Además aparecen cineastas como Manuel de Pedro, Enver Cordido, Alfredo Anzola, Thelman Urguelles, César Bolívar, Carlos Rebolledo, Carlos Oteyza, Carlos Azpurua, Diego Rísquez, Antonio Llerandi, Beto Arvelo, Fina Torres (Premio a la Cámara de oro en Cannes), Michel New, Leonardo Henríquez, los Hermanos Siso, Marilda Vera, Solvei Hoogenstein, Luis Alberto Lamata y muchos otros, que difícilmente superan los diez largometrajes ficción

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

en toda su carrera (se destacan, además de Chalbaud, Diego Rísquez con 13 películas, Mauricio Walerstein con 12 y Beto Arvelo con 11).

Los 90´ fue la década más improductiva y oscura del cine venezolano con menos de diez largometrajes ficción en todo este tiempo. Si sumamos el total de películas venezolanas realizadas en toda su historia, hasta que apareció el formato digital, desde que en 1916 Enrique Zimmerman realizara la primera película larga de ficción de la cual se tiene registro en Venezuela, (*La Dama de las Cayenas o pasión y muerte de Margarita Gutiérrez* - la segunda fue, en 1924 y *La Trepadora*, adaptación de la novela de Rómulo Gallegos) el total supera apenas los doscientos largometrajes de ficción. Compárese los presupuestos del cine nacional con los de la industria de Nollywood que lleva 7000 largometrajes ficción en 10 años, para que se note la diferencia.

En cambio en los años dos mil se produce la gran explosión de películas en formato digital de lo cual da constancia el Festival de Cine venezolano de Mérida que en sus nueve ediciones mantiene un promedio de 16 largometrajes ficción en competencia anual, dando un total de casi 130 películas en la última década, casi todas realizadas con cámaras digitales y con otro concepto del diseño, de fotografía, de producción y sonido y, además, editadas en soporte digital. Aunque muchas de ellas fueron subvencionadas por el CNAC y La Villa del Cine como si fueran a realizarse en celuloide la mayor parte se rodaron y editaron en formato digital y todas fueron comercializadas fundamentalmente en DVD, pues salvo *Manuela* de Diego Rísquez, y alguna otra más, no duraron en cartelera más de un mes y ninguna de estas ellas tuvo ganancias ni recuperó su inversión real. Nuestro cine pasó de los subsidios sauditas de los 70´ y 80´ a la de los hiper-sauditas del 2000.

Allí cabe destacar las películas, de bajo costo realizadas en formato digital, de Alberto Arvelo quien las realizó en formato digital con una cámara HD, proponiendo lo que llamó "cine átomo". *Habana Habana*, *Tocar* y *Luchar* y algunas películas producidas por él, se hicieron con equipo mínimo de rodaje (tan sólo cuatro personas) y en formato digital. Esto inició la disparada autoconsciente de que los cineastas se volvieron D´Cinastas de bajos recursos.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Se espera el estreno de más de 30 largometrajes ficción para el 2013 pero la realidad indica que llegaremos a algo más de veinte.¹⁵

La nota extraña y discordante son las recientes superproducciones multimillonarias en 35 mm. de algunas películas vinculadas a la auto promoción del gobierno, como Zamora, El Caracazo y el Bolívar de de Lamata, que ha tenido una muy fría aceptación del público y de la crítica. Por otro lado está el Bolívar de Beto Arvelo, la más cara producción del cine Venezolano de todas las épocas, que se estrenó en el Festival de Toronto y en breve llegará a las salas de cine con una expectativa incierta y creciente. Obvio la inmensidad de cortometrajes y largometrajes documentales en formato digital que se están realizando en Venezuela.

65

¹⁵ Estas son las películas previstas por presentarse en el X festival de Cine Venezolano de Mérida-Julio-2014

Libertador, dirección de Alberto Arvelo Mendoza; Brecha en el Silencio, dirección de los hermanos Luis y Andrés Rodríguez; La Ley, dirección de Pablo de la Barra; Nena, Saludáme al Diego, dirección de Andrea Herrera Catalá; La casa del fin de los tiempos, dirección de Alejandro Hidalgo; Papita, Maní, Tostón, dirección de Luis Carlos Hueck; KM 72, dirección de Samuel Henríquez; Liz en Septiembre, dirección de Fina Torres; Hasta que la Muerte nos Separe, dirección de Abraham Pulido; La Distancia más Larga, dirección de Claudia Pinto; Cuidado con lo que Sueñas, dirección de Geyka Urdaneta; El Regreso, dirección de Patricia Ortega; Dos de Trebol, dirección de Orlando Rosales y Jessica Wenzelmann; Tres Bellezas, dirección de Carlos Caridad; Gaspar Mendoza, dirección de Julián Balam; Alias Bambi C-4, dirección de Eduardo Barberena; Azú, dirección de Luis Alberto Lamata; Kaporito, el guardián de la montaña, dirección de VivecaBaiz; Secreto de confesión, dirección de Henry Rivero; Solo, dirección de José Ramón Novoa; ¡Qué Pea!, dirección de Manuel Pifano; Yaque, pueblo de campeones, dirección de Javier Chuecos; ¡Habla pueblo!, dirección de Alberto Amore; Azotes de Barrio, La Película!, dirección de Jakson Gutierrez Y Carlos Daniel Malave; Un Conde Suerto En Hollywood, dirección de Benjamín Rausseo; Pelo Malo, dirección de Mariana Rondón; Bolívar, el hombre de las dificultades, dirección de Luis Alberto Lamata; De navíos, ron y chocolate, dirección de Malena Roncayolo; Esclavo de Dios, dirección de Joel Novoa ; Diario de Bucaramanga, dirigida por Carlos Fung.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Sin embargo el hecho más destacado de la década y, tal vez, el más importante de la historia de los premios recibidos por el cine venezolano es, sin lugar a dudas la Concha de Oro que recibió "Pelo Malo", de Mariana Rondón, en un Festival de Cine categoría "A", como lo es el de San Sebastián, y que fue realizada en formato digital. La polémica del Diario Digital del Gobierno, *Aporrea* y de otros sectores, contra las declaraciones de esta gran directora, denota la mezquindad, intolerancia y discriminación que ella misma denuncia. El Presidente del CNAC, Juan Carlos Lozada, con gran altura puso las cosas en orden.¹⁶

¹⁶ En septiembre de 2013, la película venezolana ganó la Concha de Oro en la 61ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Mientras en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, Chile, Mariana Rondón obtuvo el galardón a Mejor Director. En el Festival de Cine de Mar del Plata, Rondón ganó el Astor de Plata al Mejor Director y se llevó el premio al Mejor Guión, que otorgó el jurado integrado por el cineasta coreano Bong Joon-ho, la realizadora mexicana Paula Astorga Riestra, el escritor argentino Guillermo Martínez, el crítico y director español Javier Angulo y el productor italiano Luciano Sovenia. Estos reconocimientos se suman al Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Tesalónica (Grecia), el de Mejor Película Caribeña en el Festival de Puerto Rico, y a Mejor Interpretación para Samantha Castillo en el Festival del Nuevo Cine en Montreal.

En el 31 Festival de Turín, Italia, en el que se llevó Mejor Guión y Mejor Actriz para Samantha Castillo, en la entrega oficial. Fuera de la competencia oficial, la obra de Rondón también se llevó dos estatuillas. La primera fue el Scuola Holden Award, que otorgan los estudiantes de Narrativa y Artes Escénicas, para quienes *Pelo malo* fue la cinta con mejor guión por ser una "pequeña historia sobre la identidad y la libertad emocional".

La película "Pelo malo", de la venezolana Mariana Rondón, cierra 2013 con el Gran Premio del Jurado a la Mejor Película del 26º Recontres Cinématographiques de Cannes, evento en el cual se seleccionan ocho largometrajes ya premiados en los principales festivales internacionales de cine del mundo. Entre las películas que competían con el filme venezolano se encontraban la ganadora del Oso de Oro en Berlín, "Child's Pose", de Calin Peter Netzer; la mexicana "Los insólitos peces gato", de Claudia Sainte-Luce, premio del jurado joven en el Festival de Cine de Locarno y Premio Fipresci en el Festival de Toronto; y "Le grand cahier", de János Szász (Hungría, Alemania, Austria & Francia), Globo de Cristal en Karlovy Vary.

El recorrido internacional de "Pelo malo" se inició este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde tuvo su estreno mundial y luego de ganar posteriormente la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián se ha alzado con 15 reconocimientos más, entre los que se destacan el Astor de Plata al Mejor Guión y Astor de Plata a la Mejor Dirección en el 28º Festival Internacional de Cine de Mar de Plata; Alexander de Bronce, premio especial del jurado a la originalidad e innovación y el premio Fipresci de la crítica en el 54º Thessaloniki International Film Festival en Grecia; Mejor Guión y Mejor Actriz en el 31º Torino Film Festival de Italia; Mejor Película caribeña en el Festival de Cine de Puerto Rico; Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y Mejor Interpretación en el Festival du Nouveau Cinéma en Montreal, Canadá.

A los 22 certámenes internacionales en los que ya ha participado "Pelo malo", se le sumarán muchos más al inicio del 2014. Sus primeras paradas serán en España, Uruguay, Rotterdam y Estambul. En cuanto su estreno comercial, se iniciará en España el 14 de marzo, para seguir luego a Francia (2 de abril), Suiza (3 de abril), Reino Unido (10 de abril) y Brasil (18 de abril). En Venezuela estará en las salas de cine a partir del 16 de mayo.

Con su anterior largometraje *Postales de Leningrado* (2007), Rondón obtuvo 23 premios internacionales, como el Fipresci en Kerala (India), el Abrazo en Biarritz (Francia) y Revelación en la Mostra de Sao Paulo (Brasil), entre otros.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

La película venezolana "Azul y No Tan Rosa", de Miguel Ferrari, obtuvo también el galardón de Mejor Película Iberoamericana en la XXVIII edición de los Premios Goya 2014, distinción que otorga anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Esta película también filmada en digital abre un nuevo lugar al impulso de los cineastas que con pocos o moderados recursos tienen un impacto internacional por la calidad de la realización antes que por los costos industriales y técnicos de la producción.¹⁷

4. La era del cine digital y Gochywood.

Cambió la realidad de la forma de ver y realizar el cine con la definitiva y total incorporación del soporte digital para hacer y ver cine. El significado del cine¹⁸ cambió esencialmente al realizarse en lenguajes del video y al verse en formatos digitales en la pantalla pequeña. Todos tenemos no una videoteca clasificada y ordenada sino un montón de DVDs quemados semi-desechables de películas comerciales o de clásicos que las vemos como si fuese televisión, es decir, como zappings. El concepto "Imagen-movimiento que produce otra ficción-realidad" que es el de la animación electrónica de los lenguajes digitales audiovisuales (como Matrix) que van del Net-Art (Red-arte), entornos virtuales, hologramas, maquetas digitales Arquitectónicas de animación en 3D, Video-games y cine 3D y las diseminaciones de los géneros como la ficción el documental y la animación se fusionan y contraen en territorios virtuales sin límites y deben reevaluarse.

Recordemos que hace apenas una década había que esperar la llegada de montañas de latas de 35 mm a las salas de cine para ver lo que se podía

¹⁷ También en septiembre de 2013 la película nacional *LA DISTANCIA MÁS LARGA* obtuvo por primera vez en 37 años el *Premio Glauber Rocha* a la *Mejor Película Latinoamericana* del Festival de Cine Mundial de Montreal, en Canadá. En 2012 la película nacional *BRECHA EN EL SILENCIO* trajo para nuestro país tres de los más importantes premios del Festival Internacional de Cine de El Cairo, el evento cinematográfico de mayor prestigio en Egipto, en África y otro de los 14 eventos reconocidos como clase "A" en el mundo. Apenas dos años antes, en 2010, también por primera vez, otro filme venezolano *-HERMANO-* había conseguido hacerse con los tres principales premios del Festival Internacional de Cine de Moscú, incluyendo el de Mejor Película, en ese certamen que también junto a Montreal, San Sebastián y El Cairo integran la selecta lista de eventos clase "A" en el planeta.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

ver una única vez y los cineclubs y cinematecas eran eventos indispensables (ahora son recuerdos nostálgicos de las Direcciones de Cultura universitarias y regionales). Recién en los ochenta y noventa apareció el VHS y otros formatos analógicos y digitales de mala resolución. Cabe recordar que el formato del disco digital DVD tiene menos de diez años en el mercado. Además, con esta otra forma de registrar y editar el cine ficción se permite que la historia incorpore y sobreponga los lenguajes del video, al punto que hay películas que imitan totalmente el lenguaje del video, como los géneros de las docu-ficciones: desde las Brujas de Blair hasta Borat, por ejemplo y por cierto de muy bajo presupuesto. Casi todas las películas incorporan registros de video como si la película misma se hiciese en otros registros. Ahora se la sobrepone como pastiches dentro del film.

Por otro lado, se ha modificado definitivamente la forma de producir y de realizar cine, alterando definitivamente los campos técnicos, artísticos e industriales del cine. Esto tiene consecuencias en los costos, en los recursos técnicos, en los sindicatos de los trabajadores del cine, en la estética, en el guión y en la distribución del cine. Con la incorporación en youtube de espacios de más de una hora y los accesos a blogs y links de la web 2.0 el cine se está colgando y bajando de la red sin costos y la saturación de los productos audiovisuales que se producen y divulgan le quitó la atmósfera de la superindustria "old fashion" del cine.

Los efectos que producen las cámaras de mano los Ipads, y hasta los celulares han abierto nuevos géneros del cine, como el cine-átomo que consiste en contar una historia en 60 segundos en un solo plano-secuencia. La Proliferación de televisoras locales y por cable en los últimos 15 años permite ver en casa todo y nada mezclando y editando historias de películas que nunca se ven completas. Pero además se ven fuera de la caja oscura de la sala de cine y con ello se elimina el factor de ilusión-onírica de la imagen y la potencia

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

del sonido que obliga al espectador a dejarse manipular por efectos y trucos que ya no sorprenden en una caja oscura donde solo se puede ver la imagen.

Son miles los productos audiovisuales con buena factura y buenas historias que aparecen en castellano y producen decenas de nuevos festivales (festivales, de género, festivales underground, festivales gay, festivales de documentales políticos, festivales de cortos, medios y largos en animación, en documentales, en docu-ficciones, de cine para niños, de cine para el gobierno y para la oposición, etc.. Venezuela invierte, con la vieja convicción del realismo socialista de que la publicidad se hace con los cines. Pero las redes han abierto todos los accesos y han globalizado todos los medios audiovisuales y la industria de la piratería vende y reproduce, sin límites.

Digo todo esto, no para devaluar el medio del cine sino para estimularlo, para que se haga mucho cine y más barato con los formatos digitales y los lenguajes del video, es decir, para que se animen a producir largometrajes de bajos costos abriendo sin miedo estos nuevos horizontes digitales de los D-Cineastas. Hace una década fui Director de la Escuela de Medios Audiovisuales y se rodaron los últimos trabajos de alumnos en 35 mm. Y era el mayor defensor del celuloide y vaticinaba, erróneamente, que el formato digital era pasajero. Estaba convencido, como muchos profesores de la Escuela (menos Michel New, el más viejo de los cineastas del Gochywood de entonces) que el celuloide era irremplazable (igual que el libro impreso). Diez años después tengo una biblioteca digital que supera en mucho a la de Alejandría y sólo trabajo en formato digital. Michel tenía razón.

Cierro con un ejemplo colateral e irrelevante. La Dirección de Cultura de la ULA en cuatro años ha producido ciento cincuenta programas de media hora de duración para TV, 75 horas editadas en total (el programa ARTV DE TVULA), con un costo de mil bolívares cada uno los años 2010 y 2011 y dos mil los años 2012 y 2013. Dos largometrajes, tres medimetrajes, 7 cortometrajes con costos irrisorios. La película, largometraje documental, "Alberto Arvelo Ramos, Una Vida un País", de 84 min., costó menos de diez mil bolívares el 2010. Toda ella fue realizada con una cámara HD, una Torre Mac para editar y dos alumnos de la Escuela de Medios Audiovisuales, que aún no se graduaron. La Escuela de medios Audiovisuales produce más de 50 cortos cada semestre y

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

el país producirá por primera vez en su historia casi 30 largometrajes ficción por año. Se ha democratizado la manera de hacer cine y hay que aprovecharla.

Nollywood producirá 1200 largometrajes este año y Venezuela 30 pero eso no quiere decir que estoy promoviendo la producción masificada indiscriminada de películas de baja calidad. Se puede hacer buenos largos incluso con presupuestos universitarios de bajo costo con estos mínimos criterios de producción: pocos personajes secundarios, evitar los exteriores nocturnos, los efectos especiales, las películas de época, las movilizaciones de extras, equipo técnico y artístico de rodaje tipo cine átomo y alguna que otra restricción: fundir los lenguajes y técnicas digitales y del video artístico y comercial y liberarse de las ortodoxias y burocracias mentales del cine del celuloide; rodar y editar con orden y disciplina para no saturar los archivos de tomas y planos recursos para ahorrar tiempo y dinero y editar con eficacia; hacer proyectos de investigaciones estéticas e históricas del tema en el cine universal y venezolano antes de escribir el guión para evitar malas traducciones de lo mismo y hacer concursos de guiones de largometrajes con estos criterios de producción; utilizar los recursos técnicos digitales para la edición jugando con libertad con ellos.

70

70

La Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA, que es fundamentalmente una Escuela de cine, con cuatro menciones aprobadas, Dirección, Fotografía, Sonido y Producción para cine, está ahora reorientado las memorias de grado hacia la producción de largometrajes ficción; de tal modo que se hagan en todos los casos un proyecto de investigación teórico orientada hacia la realización de un proyecto de un trabajo audiovisual que debe concluir en una tesis de grado sobre la mención de cine del estudiante y una película sobre la investigación realizada en esta tesis.

Cierro transcribiendo por completo la reciente carta, publicada en el Diario Italiano L'Espresso, que envía Martin Scorsese, el 07 de enero de 2014, a su hija que ratifica desde su mirada nostálgica y con cierto resentimiento, pero a la vez realismo nuestra tesis sobre el fin del cine y el lugar que tienen las realizaciones audiovisuales digitales en la actual coyuntura del nacimiento de un ¿octavo arte?:

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Querida Francesca.

Te escribo esta carta para hablarte del futuro. Lo veo a través de la lente de mi mundo. A través de la lente del cine, que ha estado en el centro de ese mundo.

Durante los últimos años me he dado cuenta de que la idea del cine con la que crecí, la idea que reside en las películas que te he mostrado desde que eras niña y que estaba tan en boca de todos cuando comencé a rodar, se acerca al final. No me refiero a las películas que ya se han hecho. Me refiero a las que están por venir.

No quiero causarte inquietud. No escribo estas palabras con espíritu derrotista. Al contrario, creo que el futuro es brillante.

Siempre supimos que las películas eran un negocio y que el arte del cine es posible al haberse alineado con las condiciones económicas. Ninguno de nosotros, los que comenzamos en los años 60 y 70, nos hacíamos ilusiones en ese sentido. Sabíamos que tendríamos que trabajar duro para proteger lo que queríamos. También sabíamos que quizás tendríamos que atravesar períodos difíciles. Y supongo que, a cierto nivel, nos dimos cuenta de que tendríamos que enfrentarnos a un momento en el que cada elemento impredecible en el proceso de hacer películas acabaría minimizado, casi incluso eliminado. ¿Y cuál es el elemento más impredecible de todos? El cine. Y la gente que lo hace.

*No quiero repetir lo que han dicho y escrito otros antes de mí, sobre los cambios en el negocio. Y me alienta la existencia de excepciones a la tendencia cinematográfica general — Wes Anderson, Richard Linklater, David Fincher, Alexander Payne, los Hermanos Coen, James Gray y Paul Thomas Anderson están consiguiendo hacer sus películas, y Paul no solo consiguió rodar *The Master* en 70mm, sino que consiguió exhibirla de esta forma en algunas ciudades. Cualquiera que se preocupe por el cine debería mostrarse agradecido.*

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

Me conmueven también los artistas que consiguen hacer sus películas en todo el mundo, en Francia, en Corea del Sur, en Reino Unido, en Japón, en África. Cada vez es más difícil, pero siguen haciendo películas.

No creo, sin embargo, que esté siendo pesimista cuando te digo que el arte del cine y del negocio de las películas se encuentran ahora en una encrucijada. El entretenimiento audiovisual y lo que conocemos como cine –imágenes en movimiento concebidas por individuos– parecen ir encaminados en direcciones diferentes. En el futuro, probablemente, verás cada vez menos de lo que reconocemos como cine en las multisalas y más y más de él en pequeños cines, on line y, supongo, en espacios y circunstancias que no puedo predecir.

Entonces, ¿por qué el futuro es tan brillante? Porque por primera vez en la historia de esta forma de arte, se pueden hacer películas por muy poco dinero.

Algo absolutamente insondable cuando yo crecía, y las películas de presupuesto extremadamente bajo siempre han sido la excepción, en lugar de la regla. Ahora es al revés. Puedes crear hermosas imágenes con cámaras que te puedes permitir. Puedes grabar sonido. Puedes montar, mezclar y hacer corrección de color desde tu casa. Todo eso es ahora posible.

Pero con toda la atención que se está depositando en la maquinaria de la creación de películas y en los avances que nos han llevado a una revolución cinematográfica, hay que recordar una cosa importante: las herramientas no hacen la película, la haces tú. Es liberador coger una cámara, empezar a rodar y juntarlo todo con Final Cut Pro. Pero hacer una película, la que tú necesitas hacer, es otra cosa. Y ahí no existen los atajos.

Si John Cassavetes, mi amigo y mentor, siguiera vivo hoy, estaría empleando con toda seguridad todo el equipo que hay disponible. Pero me diría lo mismo que me ha dicho siempre — tienes que estar absolutamente dedicado al trabajo, dar todo lo que puedas de tí mismo, y proteger la chispa de la conexión que te llevó a rodar la película en un primer momento. Tienes que proteger esa chispa con tu vida. En el pasado, como las películas eran tan caras, la protegíamos contra el cansancio y los compromisos. En el futuro, tendrás que protegerla de otro factor adicional: la tentación de seguir la corriente y permitir que la película derive, y naufrague.

EL FIN DEL CINE Y EL FUTURO DEL D-CINEMA. DE NOLLYWOOD A GOCHYWOOD.

Mauricio Navia A.

No es solo una cuestión de cine. No hay atajos para nada. No digo que todo tenga que ser difícil. Solo digo que la voz que te da la chispa es tu propia voz – esa es la luz interior, que dijeron los Cuáqueros.

Esa eres tú. Esa es la verdad.

Con todo mi amor,

Papá.

Nota:

1-. Usamos el término Director o Realizador en sentido amplio para señalar las funciones que incluyen todo el camino de la producción de una película que le compete: Guión, realización y edición. En este segundo sentido restringido de realización, debe comprenderse las funciones de dirección del equipo de fotografía, de arte, y de producción, además de la dirección de actores, de la cámara, el decorado, el vestuario, la realización del guión técnico, la dirección de los encuadres, los planos, el movimiento de cámara, la luz, el objetivo, la angulación y la selección de casting, de actores, de locaciones. El director debe también participar en la realización del guión o al menos en su adaptación a la producción y su interpretación final en la edición.

2. El **cine** (abreviatura de **cinematógrafo** o **cinematografía**) es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando una película, o film, o filme. La palabra «cine» designa también las salas de cine o teatros en los cuales se proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra «cinematografía» fue un neologismo creado a finales del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado κινή (*kiné*), que significa «movimiento» (ver, entre otras, «cinético», «cinética», «kinesis», «cineteca»); y por otro de γραφός (*grafós*). Con ello se intentaba definir el concepto de «imagen en movimiento». Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo arte.

