

Nuevos rumbos del cine y el teatro post-pandemia

New directions for cinema and post-pandemic theater

María del Pilar Reales Rizo
Universidad del Atlántico
mariareales@mail.uniatlantico.edu.co

CÓMO CITAR:

Reales Rizo, M. (2020). Nuevos rumbos del cine y el teatro post-pandemia. *Beta*, 1(1), 74-84
<https://doi.org/10.17081/beta.25.37.3852>

Conversación realizada en el espacio Traverso del Semillero TEI vía Zoom
Viernes 20 de Noviembre del 2020

Entrevistado:

Luis Fernando Botía Gómez (Pacho), Docente vinculado a la Universidad del Magdalena.

Mapi:

Okay bueno, buenas tardes. Gracias Jorge. Estamos en la primera entrevista virtual de la revista de investigación Beta, que es la primera revista que tiene la Facultad de Bellas Artes en estos momentos, y que se proyecta desde el Grupo de Investigación TEI (Teatro, Espacio e Interactividad), adscrito obviamente a la misma facultad. El grupo TEI es un grupo interdisciplinar de docentes del programa de arte dramático avalado por COLCIENCIAS y categorizados. En estos momentos tenemos una aventura como académicos, una aventura seria y responsable de proyectar nuestra primera revista. Va a salir prontamente la primera versión de la revista Beta y dentro de las características de la revista es que recurrentemente vamos a traer diferentes exponentes de la cultura y del arte en el territorio nacional.

Entonces para nosotros es un honor poder contar en esta oportunidad con el cineasta Luis Fernando Botia, más conocido como Pacho Botia y con él vamos a tener un diálogo interactivo. Muchas gracias, Pacho, por aceptar nuestra invitación, yo sé que eres muy reconocido, sin embargo no está de más decir que Pacho además de ser cineasta con varias producciones a nivel nacional y con éxito internacional, es docente de planta de la Universidad de Magdalena y que además fue el fundador del programa de cine y audiovisuales, bueno gracias, Pacho, por estar con nosotros en este diálogo.

Pacho:

Gracias a ti, Mapi, a Jorge Iván por haberme invitado a ser parte de esta revista. Una revista siempre es algo importante en el programa porque conecta saberes, personas, yo creo que es parte del avance académico y profesional de un arte, ¿no? Entonces aquí a la orden.

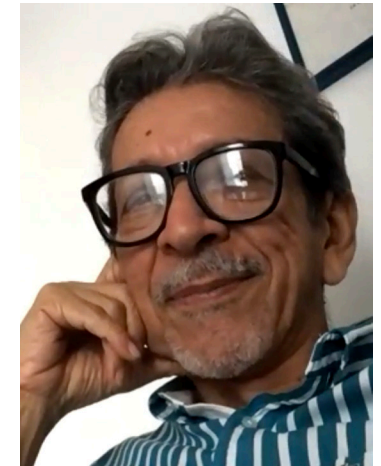
Mapi:

Pacho, primero queríamos que nos hablaras sobre el movimiento del cine a nivel caribe. Tú que eres un cineasta del caribe y que has hecho producciones muy importantes para el país, entonces quisiera que tú, a propósito de tu experiencia tanto como cineasta como académico, pues nos hablaras un poco de ese presente del cine en la costa caribe y ¿qué opinión te merece el movimiento del cine en estos momentos?, que se da en el país, pero que se gesta en el caribe.

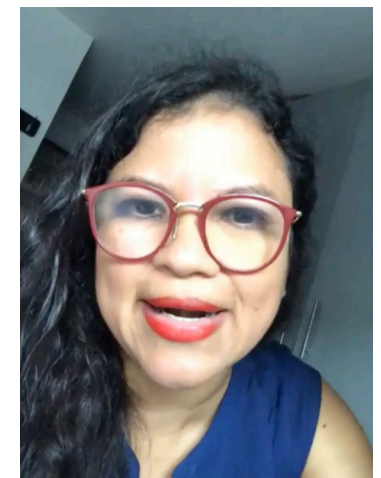
Pacho:

sí, esa es una muy buena pregunta porque lo que se está dando ahora mismo en el movimiento del cine es como una convergencia de artes, ¿no?, antes estaba como muy separado el cine del teatro, como de las artes plásticas... siempre ha habido cine experimental; es cine relacionado con las artes visuales, pero poco a poco lo audiovisual ha permeado casi todas las artes, ¿no?, entonces, teniendo eso en cuenta, digamos los últimos... 15 años, lo que vemos es un resurgir (y con la ley del cine del 2003, hay que tenerlo en cuenta, y programa de cine audiovisual de la Universidad de Magdalena, se funda en el 2002 o sea que son casi a la par) entonces hay poco a poco un aumento de la producción y de la participación de lo audiovisual en el medio por parte de los realizadores del caribe.

Hay varios elementos que yo pienso que han aportado, por un lado la escuela de cine audiovisual de la Universidad del Magdalena, la misma Facultad de Comunicación de la Universidad del Norte, y la misma Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Artes de la Universidad del Atlántico. Yo veo ahora muchos estudiantes que hacen video, que participan en lo audiovisual. Yo creo que eso ha posibilitado que los realizadores del caribe participen ya del medio, porque antes era muy escaso. Antes hacer cine era muy complicado, muy costoso; las cámaras, todo

Pacho en momento de la charla

Mapi en momento de la charla

el proceso de laboratorio, ahora es más fácil producirlo, pero más complejo distribuirlo; o no es más difícil, sino que como hay tanta producción en todo el mundo, entonces es más difícil que se focalice, entonces los espacios donde en realidad se focalizan son en los festivales.

Entonces yo creo que el cine del Caribe ha tenido importancia últimamente en festivales. Hace poco un cineasta de Sucre, egresado de la Universidad, fue seleccionado en Sundance. Varios cineastas de Barranquilla y también de la sabana han tenido representaciones en varios festivales, yo creo que también la misma vinculación o la participación del profesor Emiliani en la Universidad del Atlántico, y que toda esa beta que él lleva es muy interesante, los trabajos que veo ahora de ustedes en Arte Dramático. Creo que se está dando esa convergencia, se está dando esa participación de jóvenes y de gente vinculada en diferentes expresiones artísticas en el medio audiovisual.

Mapi:

Interesante y de hecho, de entrada pues nos dejás a nosotros un campo de reflexión, a propósito de las experiencias del cine, por ejemplo, tú hablas de las políticas públicas, de las políticas sobre la ley del cine, y creo que es para nosotros todavía una tarea insistir en que esas políticas, por lo menos en el campo de las artes escénicas de Colombia, tengan una mayor contundencia. En varios períodos de gobierno ha existido de parte de la organización teatral esa insistencia, pero bueno, digamos que todavía no tenemos una respuesta contundente del estado, pero no está demás seguir insistiendo en la posibilidad que se nos brinda propósito del plano legislativo estatal. Entonces eso por un lado...

Pacho:

Mira una cosa, perdona que te interrumpa, Mapi, mira que estaba viendo ahora la convocatoria del departamento de Magdalena ya incluye lo audiovisual, Yo sé que las convocatorias de Barranquilla también incluyen lo audiovisual, las convocatorias del distrito de Santa Marta incluyen lo audiovisual. Primero, que antes no había convocatoria, y que ahora ya incluye el medio audiovisual ya es muy dicente.

Mapi:

Sí, sí, sí, Pacho, eso me parece muy interesante. Otro tema que tú abordaste es el tema de los festivales, por ejemplo, a mí me interesaría saber ¿cuántos festivales de cine hay en el Caribe? o ¿cómo ha sido la relación de ustedes con relación a esos festivales? porque por lo menos en nuestros casos pues digamos que, a propósito de leyes, de repente hay muchas leyes que no facilitan pues la realización de festivales, de repente los gestores culturales encuentran pues una una aventura Quijotesca el sostener un festival.

Yo estaba hablando con algunos directores de teatro que en algún momento se aventuraron al tema de los festivales y que de repente su fuerza ha mermado en ese sentido, entonces creería yo que el tema de los festivales es muy importante y nos da a nosotros la oportunidad de conocernos, de reconocernos y de expandirnos en el territorio, entonces en ese orden quería saber, por lo menos en el área audiovisual, ¿cómo se dan los festivales?, si ¿hay festivales en el Caribe?, ¿cómo es la participación? sé que ustedes han tenido participación a nivel nacional e internacional ¿cómo hacen ustedes esa selección de los productos que nos representan? o el acompañamiento..

Entonces yo creo que el cine del Caribe ha tenido importancia últimamente en festivales. Hace poco un cineasta de Sucre, egresado de la Universidad, fue seleccionado en Sundance

Pacho:

sí, sí claro el acompañamiento es muy importante... pues yo creo que hay que tener varias cuestiones ¿no? primero las convocatorias. Hay convocatorias que salen distritales, departamentales o nacionales, entonces una cosa clave para los realizadores es lograr ganar alguna de esas convocatorias, porque esas convocatorias lo que le dan es el recurso ¿no? entonces hay que tener en cuenta que no todas, pero una gran mayoría de proyectos audiovisuales que llegan a festivales, muchos de ellos han recibido fondos de convocatorias, entonces digamos es un paso. El otro punto es que en realidad en el caribe hay distintas muestra y festivales, lo que pasa es que los festivales dependen mucho de las ayudas; un festival es muy complicado, costoso, entonces a veces tienen dinero, a veces no, entonces mantener la continuidad de un festival es complejo.

Digamos que yo conozca, está la muestra del cine del Sinú en montería, está aquí el festival de cine al mar, estaba el festival de Barranquilla Ficbaq que terminó o no se ha vuelto a dar y bueno tenemos el festival de Cartagena ¿no? o sea el festival de cartagena es el festival más importante y tiene una sesión que se llama Nuevos creadores y es importante. Nosotros hemos ganado como cuatro o cinco veces Nuevos creadores y cada vez es más complejo porque son jóvenes que estén vinculados a algún tipo de escuelas o colombianos, pero en cualquier escuela de Colombia o del mundo, entonces en ese festival compite gente que está joven, que están estudiando en California, Nueva York, en Bélgica, en Alemania, en Colombia, aquí en Santa Marta, o sea la competencia se ha vuelto compleja. También existen otro tipo de muestras como el festival de cine comunitario en Montes de María que es otro tipo de expresión audiovisual, o el cine comunitario que es muy interesante, y bueno el problema de los festivales es que, por lo menos cuando son presenciales, yo no creo que los festivales... una de las cosas bellas de los festivales es la presencialidad. Yo veo festivales virtuales, pero yo

no entro porque no me interesa ver películas así, pero ¿qué es lo que pasa con los festivales? que en un festival lo que se hace es una curaduría, entonces digamos, en el festival de Cartagena pueden entrar... no sé 100, 200 o 300 películas, no tengo bien claro, pero escogen 15. Ya hay una curaduría, entonces el hecho de que un festival escoja, te permite acceder a otros festivales, porque a los festivales van los...

Mapi:

Te permiten escalar.

Pacho:

exactamente, entonces digamos un corto que se llama San patacón que estuvo en el festival de Cartagena; un día conversé con el director y me dijo que había ido como a 20 festivales en el mundo y que se estaba preparando para el festival de Chicago, cuando se presentó lo de la pandemia. Entonces el festival de Cartagena le permitió acceder a otros festivales, entonces ese es un tema importante, o sea que los realizadores del Caribe de alguna manera tenemos...

Mapi:

¡Redes!

Pacho:

Redes, exactamente, como yo decía ahora, es más fácil producir, pero es más difícil que tenga visibilidad ¿por qué? porque un festival como el Sundance tiene 7000 aspirantes y escogen 50 películas o una cosa así, o en cortos, entonces es complejo, ¿no?

En el caribe hay distintas muestra y festivales, lo que pasa es que los festivales dependen mucho de las ayudas

Mapi:

Sí, Pacho y tú nombrabas algo comenzando la conversación y es la competencia en el mundo audiovisual, es decir, antes realizar un producto audiovisual, por lo menos hace 40 años, pues era muy poca la oportunidad que tenían estos productos audiovisuales, la poca competencia, entonces al tener poca competencia, tenían mayor propensión de espectadores. Ahora hay de todo, hay demasiadas posibilidades, y entonces entra el tema del espectador, en cómo hacer que el espectador se enganche, el tema de la competitividad del producto para poder captar adeptos.

Pacho:

Sí, exactamente. Y ahora el gran problema no es tanto la producción, que es compleja, pero es más posible. Tener espectadores es lo más complicado, entonces ¿qué es lo que ha pasado?, ¿qué es lo que pasa ahora en el mundo audiovisual? es que se está conformando lo que se llama “la sociedad de espectáculo”, y es que mientras tú hagas más escándalo (hay gente que se va por esa línea) mientras más escandaloso, seas mientras más espectacular seas, crees que puedes llegar a tener espectadores, pero si llega un momento en el que se agota.

Mapi:

Sí, entre más campaña de expectativa con relación a tu producto pues sientes que...

Pacho:

No, la campaña está bien, lo que pasa es que a veces ya es el tratamiento la temática, o sea, la búsqueda del espectador se

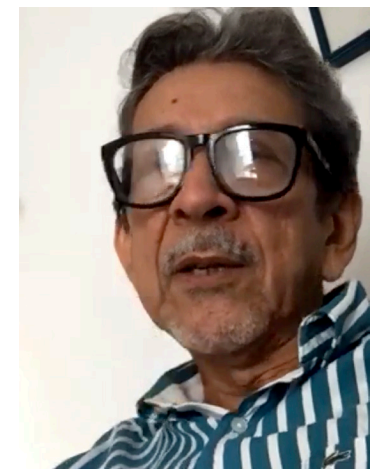
ha vuelto una cosa ahora más compleja que la realización del producto.

Mapi:

¡Sí, sí, sí! eso me llama mucho la atención, precisamente yo estoy muy interesada como investigación personal en abordar los temas que tienen que ver con el espectador, sobre todo porque en artes escénicas nuestros espectadores son un poco más (voy a utilizar una palabra coloquial) ariscos, es decir, dentro de las artes escénicas pues generalmente se da un fenómeno cuando se va a las salas de teatro, en un escenario presencial donde conocemos a los mismos con las mismas, y me llama mucho la atención el tema de la cultura de público del teatro como expresión que a futuro puede estar dentro de la necesidad social del caribe, entonces es algo que en lo personal a mí me llama la atención y, Pacho, entonces esto me da pie para llegar otro tema que es el tema del arte dramático, hemos (a propósito de la pandemia) recurrido al lenguaje audiovisual como posibilidad de continuar, de sobrevivir de alguna manera en la escena, o sea como que la escena tenga algún tipo de sobrevivencia, sin embargo, hay como una trampa implícita, es un juicio que estoy haciendo obviamente y me gustaría lograrlo contigo, hay una trampa implícita en esa condición, porque si bien es cierto, muchas veces se omite o se deja de lado los principios que le son cercanos y propios al teatro, y poco a poco sin darnos cuenta estamos entrando en lenguajes que son propios de las de la narrativa audiovisual, es un fenómeno que está ocurriendo porque realmente, bueno entre las cosas que no están habilitadas, las políticas no han habilitado el encuentro en salas, ni de cine, ni de teatro, pero en el caso del cine digamos que está un producto que estaba diseñado para ser transmitido desde este medio, pero el del teatro nos ha tocado reinventarnos (es una palabra muy común del gremio teatral). Quisiera saber, por ejemplo, tú como cineasta ¿qué opinión te merece ese ejercicio

Mapi en momento de la charla

Pacho en momento de la charla

del teatro narrado a través de una pantalla? que no era lo común porque realmente lo que hacía efectivo el fundamento del teatro era el teatro como expresión viva, entonces sí quisiera saber tú como cineasta, si has visto todo el teatro que se está haciendo a través de plataformas, ¿qué opinión te merece ese ejercicio de emprendimiento teatral? por llamarlo de alguna manera.

Pacho:

Sí, yo creo que esto va a ir, digamos, toda esta necesidad de digitalizar algo, que es filmarlo, va a llevar a cambios ¿no?, pero hay algo que tiene el teatro y es la presencialidad, o sea, esa es la diferencia entre las artes escénicas y las artes audiovisuales. Es que nosotros los cineastas registramos, grabamos algo que se representa, algo que está al frente, o lo producimos desde el computador, sea animado o sea animar, ya no solamente se filma, porque hay softwares donde se crean los personajes, pero esto va a crear algo. Yo creo que el teatro va a seguir siendo el teatro, y el teatro filmado es vídeo, o sea yo he visto teatro filmado aquí en Barranquilla, en Bogotá llegan las compañías de teatro que presentan en Cine Colombia y es muy bonito y todo pero estamos viendo es un video, un registro, de una obra de teatro, que es otra cosa.

Entonces una cosa es el registro de una obra de teatro que tú puedes hacer de alguna manera u otra y si ya tú empiezas a traspasar esos espacios, te metes en el mundo audiovisual, o sea, si yo voy al teatro, me siento como vive un actor en vivo. Si yo voy a Cine Colombia, voy a ver una obra de teatro filmada, voy a ver un vídeo, una referencia, pero no estoy en un teatro; es como la ópera, igual nosotros vemos ópera en los teatros, pero estamos viendo la filmación de una ópera, en cambio, cuando tú ves una película estás viendo una película, está hecha para eso: una película, un documental, está hecha para el medio audiovisual, y cuando tú la ves, estás viendo algo que está hecho para ese medio, ya sea

que tú la veas en un teatro o en la casa, son dos experiencias diferentes, pero la obra tiene como el mismo proceso digamos, entonces, fuera de eso, yo sí creo que va a empezarse a dar como una (por decir una palabra un poco más manía) como una convergencia, que al final yo pienso, en un rebote, beneficiará al teatro, digo yo de representación, y beneficiará también al mundo audiovisual, porque el talento de las artes dramáticas se va a meter en el mundo audiovisual. Como cuando Brecht hizo algunas cosas, o cuando los escritores comenzaron a escribir para cine, o como cuando los artistas plásticos comenzaron a hacer obras cinematográficas, ¿no? Marcel Duchamp hizo cosas para el video... yo creo que eso va a ser muy interesante, yo creo que el teatro es teatro, y que se va a enriquecer después, pero el mundo audiovisual se va a enriquecer con el aporte que están haciendo antropólogos gente de las ciencias sociales, gente de las ciencias, de la física. Yo creo que el mundo audiovisual va a tener un cambio importante con ese aporte de talento que vienen de todos lados, entre ellos el teatro.

Mapi:

Okay, ¡gracias, Pacho! pues yo creería que ya estamos finalizando la entrevista. Te cuento que esta entrevista, pues pretendemos o la tenemos proyectada para que sea visitada por muchos estudiantes del programa, por estudiantes de artes interdisciplinar, es decir, por muchas personas, por mucho talento joven caribe cercano a las artes, entonces como que antes de irte sería interesante que tú, a través de tu experiencia, no sé si tengas algún tipo de consejo o alguna palabra, algún tipo de filosofía que quieras compartirles a todos estos jóvenes que justo van a universidades como la de la Magdalena, que entran al programa de Arte Dramático con la expectativa de aportar al desarrollo cultural del caribe.

**yo creo
que el teatro
es teatro,
y que se va
a enriquecer
después**

Pacho:

Sí, yo creo que el impulso de crear viene desde siempre, yo creo que el homo sapiens en algún momento ha tenido, o tuvo, no sé si desde siempre, esa necesidad de crear, entonces yo creo que lo que uno no puede tener es barreras, o sea, "no hago una tal cosa por tal cosa", ahora mismo si alguien quiere hacer una obra de teatro pues que la haga, yo lo que digo es que lo que uno puede hacer es crear los impedimentos para no hacerla. Es mejor. Siempre la creación va a tener muchas cosas en contra. Yo lo converso con mis estudiantes, yo lo digo "hacer una película es ir contra todo", ¿sí me entiendes? ¡contra todo! o sea casi todo está en contra, sin embargo, el impulso creativo de los que la hacen debe ir más allá.

Ahora, estas obras audiovisuales, como es igualmente el teatro, necesitan cómplices. Yo lo que digo es que uno necesita cómplices para lograr una obra y yo digo (y tengo esa experiencia) "si yo tengo un cómplice la obra más o menos está casi hecha, pero sí tengo dos cómplices la obra la voy a hacer.", entonces yo lo que le diría a los estudiantes, o los interesados es: si tienen una idea, o si quieres crear algo, lo que tienes que conseguirte son los cómplices. Con dos cómplices la obra está hecha. Que va a ser buena o mala, ya depende de él. Pero esas personas, cuando yo digo cómplice, es que son gente comprometida, ¿sí?, porque a veces los jóvenes piensan que uno realiza las cosas con dinero, y yo nunca pensé en el dinero; mis cómplices conseguían el dinero.

Pero uno lo que tiene que tener es la llama, el fuego creador, tiene que tener el fuego que ilumina y que empuja, y que le da ánimo a todo lo que de alguna manera congrega a ese fuego. Entonces el creador lo que tiene que crear es el fuego, o sea la idea creativa, avivarlo todos los días, y que ese fuego creativo, esa idea creativa que tienes, atraiga, y al atraer se es posible que se haga, pero no al revés, es decir, yo no necesito plata para crear yo, necesito una idea maravillosa, que la tengo que ir creando

y enriqueciendo, dándole magia, belleza, hermosura, para que ella traiga plata, espectadores, ¿sí?

Mapi:

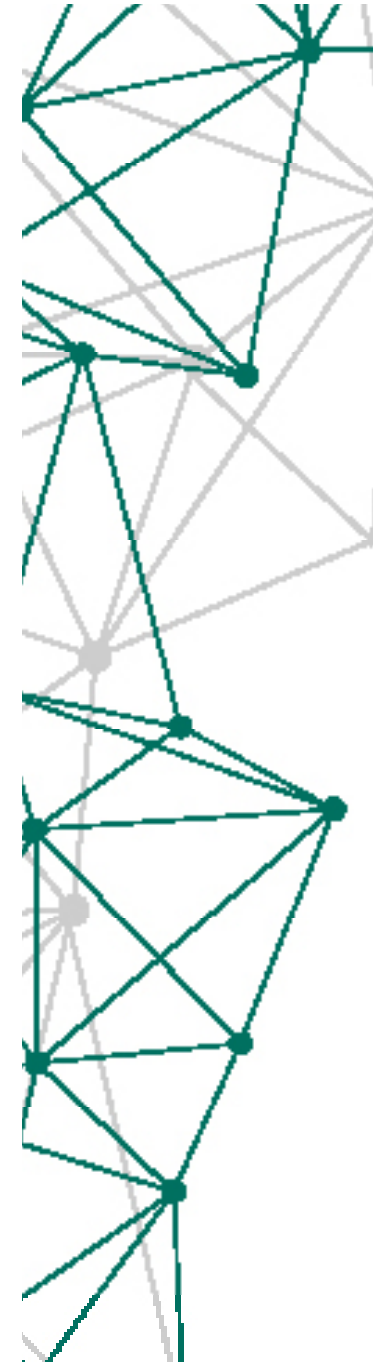
¡Belleza y hermosura! bueno, Pacho muchas gracias por permitirnos este diálogo. Realmente para nosotros es muy importante tu presencia en este espacio, sobre todo por la alegría que nos da como grupo investigación poder ver materializado este esfuerzo para esta revista, entonces es un honor tenerte como primer invitado. Gracias por haber aceptado la invitación del grupo de investigación TEI (teatro, espacio e interactividad).

Pacho:

Bueno gracias a ti, Mapi, a Jorge a todo el grupo editorial y bueno, la mejor de las suertes en esta tarea de la revista que yo sé que no es tan fácil, pero ya vi que ustedes prendieron la llama, y ya están consiguiendo cómplices.

Mapi:

Ya estamos consiguiendo cómplices, muchas gracias, Pacho, de verdad, gracias por conversar. Chao.

Luis Fernando Botía

Maria Reales