

**ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO DE LOS CORTOMETRAJES REALIZADOS
POR LOS ESTUDIANTES EN LA MATERIA DE CINE DE LA LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

**Joan Esteban Mayor Cuesta
Mateo de Jesús Laverde Aguirre**

**Universidad Tecnológica de Pereira
Facultad Ciencias de la Educación
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa
Pereira – 2019**

**ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO DE LOS CORTOMETRAJES REALIZADOS
POR LOS ESTUDIANTES EN LA MATERIA DE CINE DE LA LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

**Joan Esteban Mayor Cuesta
Mateo de Jesús Laverde Aguirre**

**Trabajo de grado para optar al título de licenciado en comunicación e informática
educativa**

**Director de proyecto
Jaime Andrés Ballesteros Aguirre
Magister en estética y creación**

**Universidad Tecnológica de Pereira
Facultad ciencias de la educación
Licenciatura en comunicación e informática educativa
Pereira – 2019**

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	26
1. Planteamiento del problema.....	29
2. Justificación	32
3. Marco de referencia	36
3.1. Antecedentes de investigación	36
4. Objetivos.....	41
4.1. Objetivo general	41
4.2. Objetivos específicos.....	41
5. Marco conceptual.....	42
5.1. Cine, cine y educación y análisis cinematográfico	42
5.1.1. Imagen.....	43
5.1.2. Sonido.....	46
5.2 Montaje de planos	49
5.3. Cine y Educación.....	50
5.3.1. Enseñanza – Aprendizaje en el Cine.....	52
5.3.2. Cine como herramienta educativa	53
5.3.3. Constructor del mensaje	54
5.4. Análisis cinematográfico	55
5.4.1. Análisis Interpretativo.	56
5.4.2. Análisis Instrumental.	58
6. Delimitación	61
6.1. Referentes legales.....	61
6.2. Referente Institucional	62
6.3. Unidad de Análisis: Rasgos generales de la población, fenómeno, objetos, unidad de trabajo, delimitación de la muestra.	64
7. Diseño metodológico.....	65
8. Aplicación análisis cinematográficos.	86
8.1 Análisis ideológico 1	86
8.2 Análisis semiótico 1 Gris (2008)	91
8.3 Análisis ideológico 2.	95
8.4 Análisis semiótico 2 Eureka (2009-1).....	99
8.5 Análisis ideológico 3.	104
8.6 Análisis semiótico 3 Simplemente Richard (2009)	114
8.7 Análisis ideológico 4.	118

8.8 Análisis semiótico 4 ¿y quién no? (2010-1)	123
8.9 Análisis ideológico 5.	128
8.10 Análisis semiótico 5 El viejo Jacko (2010-2)	131
8.11 Análisis ideológico 6.	135
8.12 Análisis semiótico 6 Exuberante gesticulación de odio (2010-2).....	140
8.13 Análisis ideológico 7.	145
8.14 Análisis semiótico 7 la traba del gol (2011-1).....	152
8.15 Análisis ideológico 8.	157
8. 16 Análisis semiótico 8 La promesa (2011-1)	161
8.17 Análisis ideológico 9.	166
8.18 Análisis semiótico 9 al compás del caos (2012-2).....	171
8. 19 Análisis ideológico 10.	178
8.20 Análisis semiótico 10 Habere (2012-2)	182
8.21 Análisis ideológico 11.	186
8.22 Análisis semiótico 11 Apartamento babel (2013-1)	195
8.23 Análisis ideológico 12.	202
8.24 Análisis semiótico 12 puerta al mal (2014-1)	206
8.25 Análisis ideológico 13.	214
8.26 Análisis semiótico 13 Catarsis (2014-2)	219
8.27 Análisis ideológico 14.	223
8.28 Análisis semiótico 14 Enajenación (2015-1)	227
8.29 Análisis ideológico 15.	232
8.29 Análisis semiótico 15 El escritor (2015)	238
8.30 Análisis ideológico 16.	242
8.31 Análisis semiótico 16 Uroboros (2015)	248
8.32 Análisis ideológico 17.	254
8.33 Análisis semiótico 17 El despertar (2015-2).....	259
8.34 Análisis ideológico 18.	265
8.35 Análisis semiótico 18 Sin aliento (2016).....	271
8.36 Análisis ideológico 19.	276
8.37 Análisis semiótico 19 la apuesta (2016-2).....	280
8.38 Análisis ideológico 20.	287
8.40 Análisis ideológico 21.	294
8.41 Análisis semiótico 21 Diario de un misterio (2017-1).....	299
8.42 Análisis ideológico 22.	302
8.43 Análisis semiótico 22 Chrisis (2017-2)	308

8.44 Análisis ideológico 23.....	314
8.45 Análisis semiótico 23 Vestigios (2018).....	322
8.46 Análisis ideológico 24.....	325
8.47 Análisis semiótico 24 Tripulante (2019-1).....	329
8.48 Análisis ideológico 25.....	333
8.49 Análisis semiótico 25 Mácula 2019-1.....	336
9. Conclusiones	341
10. Bibliografía.....	346
11. Anexos.....	357

Tabla de figuras.

Figura 1. Federico cena con su padre. Gris (2008 - 2).....	87
Figura 2. María limpia la mesa. Gris (2008 - 2)	87
Figura 3. Jerónimo mira a su hijo. Gris (2008 - 2)	88
Figura 4. Federico y su padre se miran. Gris (2008 - 2)	88
Figura 5. Jerónimo despide a María. Gris (2008 - 2).....	89
Figura 6. Federico recuerda su niñez. Gris (2008 - 2)	90
Figura 7. Federico observa una foto en su cuarto. Gris (2008-2)	91
Figura 8. Federico observa una foto en su cuarto. Gris (2008-2)	92
Figura 9. cara del padre, Jerónimo. Gris (2008-2).....	92
Figura 10. Jerónimo donde mira a su hijo con decepción por haber dejado caer un vaso de jugo en la mesa. (Gris 2008-2).....	93
Figura 11. Federico reaccionando con desgano al llamado de su padre por haber regado un vaso de jugo. Gris (2008-2)	93
Figura 12. María habla con Federico. Gris (2008-2)	94
Figura 13. Federico junta dos fotos sobre el ajedrez. (Gris 2008-2).....	94
Figura 14. Escena en que se explica de lo que se trata el corto. Eureka (2009-1).....	95
Figura 15. Camilo piensa que esta loco. Eureka (2009-1).....	97
Figura 16. Camilo acepta a Violeta. (2009-1).....	97
Figura 17. Camiseta de Argentina, en el suelo de la habitación de Camilo. (Eureka 2009-1) .	99
Figura 18. Poster sobre la Patagonia. “Tu norte es el sur. Visita la Patagonia”. Eureka (2009-1) .	100
Figura 19. Camilo se está masturbando y escucha un grito de una mujer. Eureka (2009-1) .	100
Figura 20. Camilo está trabajando en la estación de radio y al poner una canción, escucha la voz de una mujer cantándola, por lo que se asusta y sale del cuarto. Eureka (2009-1).....	100

Figura 21. Camilo está en su cuarto y de la nada empieza a sonar una canción en su radio/reloj. Eureka (2009-1).....	101
Figura 22. Camilo le pide un ‘tinto’ a un vendedor en un parque. Eureka (2009-1).....	102
Figura 23. Violeta le insiste a Camilo que debe buscar su felicidad y aceptar el viaje a la Patagonia. Eureka (2009-1).	103
Figura 24. Richard y Manuel se conocen. Simplemente Richard (2009-2).....	105
Figura 25. Richard se sueña en un mundial. Simplemente Richard (2009-2).	105
Figura 26. Richard entrena para una competencia. Simplemente Richard (2009-2).	106
Figura 27. La policía atrapa a Manuel. Simplemente Richard (2009-2).	107
Figura 28. Manuel ve una noticia del virus. Simplemente Richard (2009-2).....	107
Figura 29. Manuel descubre que está infectado. Simplemente Richard (2009-2).....	108
Figura 30. Chuzan la llamada de Richard. Simplemente Richard (2009-2).....	108
Figura 31. Anita abandona a su hijo. Simplemente Richard (2009-2).....	109
Figura 32. Anita abandona a su hijo. Simplemente Richard (2009-2).....	109
Figura 33. Padre lleva el desayuno a la cama a su hijo. Simplemente Richard (2009-2).....	110
Figura 34. Padre recibe a su hijo. Simplemente Richard (2009-2).....	110
Figura 35. Richard llama al turco. Simplemente Richard (2009-2).....	111
Figura 36. Richard llama al militar. Simplemente Richard (2009-2).	111
Figura 37. Manuel hablando con Richard por teléfono. Simplemente Richard (2009-2).....	111
Figura 38. Manuel se desahoga mediante una videograbadora. Simplemente Richard (2009-2).	112
Figura 39. Richard se encuentra con algo en que participar. Simplemente Richard (2009-2).	113
Figura 40. Escena inicial donde un hombre ve Django en el televisor. Simplemente Richard (2009-2).....	114

Figura 41. Escena inicial donde una mujer camina con una cuna de un bebé. Simplemente Richard (2009-2).....	114
Figura 42. Aparece el mejor amigo de Richard, Miguel. Simplemente Richard (2009-2)....	116
Figura 43. Richard representa a Colombia en la final de Escupitajo. Simplemente Richard (2009-2).....	116
Figura 44. Richard representa a Colombia en la final de Escupitajo. Simplemente Richard (2009-2).....	117
Figura 45. Niños se ríen de Jacobo. ¿Y Quién No? (2010-1).....	118
Figura 46. Escena en que la profesora regaña a Jacobo. ¿Y Quién No? (2010-1).....	119
Figura 47. Jacobo hace una amiga. ¿Y Quién No? (2010-1).....	121
Figura 48. Jacobo, en su imaginación, se atraganta de gusanos de goma. ¿Y Quién No? (2010-1).....	123
Figura 49. Maestra regaña a Jacobo mientras él sigue hurgándose la nariz. ¿Y Quién No? (2010-1).....	124
Figura 50. Jacobo se despierta confundido después de que quitaran su cobija. ¿Y Quién No? (2010-1).....	124
Figura 51. Se ve la cobija de Jacobo bajo su cama y una luz empieza a titilar alrededor. ¿Y Quién No? (2010-1).....	125
Figura 52. La profesora de Jacobo dando clase. ¿Y Quién No? (2010-1).....	126
Figura 53. Jacobo saliendo de su colegio, pasando por el parqueadero de lo que realmente es la Universidad Tecnológica de Pereira en la vida real. ¿Y Quién No? (2010-1).....	126
Figura 54. Jacobo en el universo alterno que existe bajo su cama. ¿Y Quién No? (2010-1).	127
Figura 55. Jacobo en el universo alterno, hablando por teléfono con la niña que canta la canción de fondo. ¿Y Quién No? (2010-1).....	127

Figura 56. La niña que canta la música de fondo en el universo alterno bajo la cama de Jacobo. ¿Y Quién No? (2010-1).	127
Figura 57. Jacko busca una solución a sus problemas. El Viejo Jacko (2010-2).	128
Figura 58. Jacko desesperado por su situación económica. El Viejo Jacko (2010-2).	129
Figura 59. Ladrones robando la iglesia. El Viejo Jacko (2010-2).	130
Figura 60. Jacko da un discurso después de haber ‘resucitado’. El viejo Jacko (2010-2).....	130
Figura 61. Uno de los habitantes de la zona llega a cobrar a Jacko el dinero que le debe. El viejo Jacko (2010-2).	131
Figura 62. Otra de los habitantes de la zona llega a cobrar a Jacko el dinero que le debe. El viejo Jacko (2010-2).	131
Figura 63. Hijo de una de las habitantes de la zona llega a cobrar a Jacko el dinero que le debe. El viejo Jacko (2010-2).	132
Figura 64. Plano en el que jacko se desespera por su situación económica. El viejo Jacko (2010-1).....	132
Figura 65. Escena inicial en la que se hace la misa de Jacko tras su muerte. El viejo Jacko (2010-1).....	133
Figura 66. Jacko da un discurso después de haber ‘resucitado’ en la que dice “O pagan o se condenan”. El viejo Jacko (2010-1).....	134
Figura 67. Escena en que Álvaro esta en un Burdel. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).	135
Figura 68. Álvaro va a estar con una menor de edad. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	136
Figura 69. Andrés besa a su madre. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).	138
Figura 70. Álvaro lleva a su hijo a un burdel. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).	138

Figura 71. Álvaro obliga a su hijo a tener relaciones con su madre. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	138
Figura 72. Andrés va a matar a Álvaro frente a Rosa. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	139
Figura 73. Escena inicial donde se muestran los pies del secuestrador y el secuestrado. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	140
Figura 74. Escena inicial donde se muestra al secuestrado sonriendo. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	141
Figura 75. Los zapatos de Don Álvaro, el secuestrado. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	142
Figura 76. Los zapatos de Don Álvaro, siendo usados por su hijo. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	142
Figura 77. El padre de Andrés contrata una prostituta para su hijo. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	143
Figura 78. El padre ordena a su esposa convertir en hombre a Andrés. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	143
Figura 79. Escena donde aparece la rosa en el cabello de Rosita. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).....	144
Figura 80. Andrea pateo un balón. La Traba del Gol (2011-1).....	146
Figura 81. Un hombre grita un gol en el bus. La Traba del Gol (2011-1).....	146
Figura 82. El padre de Andrea la ignora. La Traba del Gol (2011-1).....	147
Figura 83. Escena en que el equipo planea el partido. La Traba del Gol (2011-1).	148
Figura 84. Escena en que todos abandonan a Diego, excepto su hermana. La Traba del Gol (2011-1).....	150
Figura 85. Escena en que Diego se encomienda a su ídolo. La Traba del Gol (2011-1).....	150

Figura 86. Escena al inicio del cortometraje en la que un balón recorre las calles. La Traba del Gol (2011-1).....	153
Figura 87. el balón del inicio, se ve pateado por dos jóvenes. La Traba del Gol (2011-1) ..	153
Figura 88. Andrea decide patear el balón de los jóvenes a la carretera, La Traba del Gol (2011-1).....	153
Figura 89. Diego Armando (Maldonado) reza en su altar a Maradona para pedirle que le ayude a ganar en la final del día siguiente. La Traba del Gol (2011-1).....	154
Figura 90. Escena en la que aparece el periodista en la final de Microfútbol, haciendo alusión a ‘Ricardo Jorge’. La Traba del Gol (2011-1).	155
Figura 91. Andrea consuela a su hermano por haber perdido la final de microfútbol. La Traba del Gol (2011-1).....	156
Figura 92. El padre le hace una promesa a su hija. La Promesa (2011-1).....	157
Figura 93. Escena en que el padre de Melisa le da las buenas noches. La Promesa (2011-1).	158
Figura 94. Melisa y su papa graban un mensaje para sus familiares. La Promesa (2011-1)	159
Figura 95. El padre ve algunos recuerdos en el TV. La Promesa (2011-1).....	160
Figura 96. Escena donde el padre despierta de la pesadilla con una botella en la mano. La Promesa (2011-1).....	161
Figura 97.El padre siendo atendido en un hospital. La Promesa (2011-1).....	162
Figura 98. El padre está en el pasillo, descubre que su hija lo persigue y desea alejarse. La Promesa (2011-1).....	162
Figura 99. El padre en camilla siendo atendido por el personal de apoyo que lo ingresa al hospital. La Promesa (2011-1).....	163
Figura 100. El padre carga a su hija en la entrada del hospital para ser atendidos por el personal de apoyo. La Promesa (2011-1).	163

Figura 101. Escena de la muerte del padre, el cual fue atendido en una camilla por el personal de apoyo del hospital. La Promesa (2011-1).	164
Figura 102. El padre y su hija sellan la promesa. La Promesa (2011-1).	165
Figura 103. El padre muere y aparece la promesa en voz en off. La Promesa (2011-1).	165
Figura 104. Tom le pide ayuda a Frank. Al Compás del Caos (2012-2).	166
Figura 105. Tom y Frank discuten. Al Compás del Caos (2012-2).	167
Figura 106. Las autoridades encuentran una nueva víctima. Al Compás del Caos (2012-2).	167
Figura 107. Asesino buscando más víctimas. Al Compás del Caos (2012-2).	168
Figura 108. El asesino ve a su víctima muriendo. Al Compás del Caos (2012-2).	169
Figura 109. Escena en que Frank se entera que es el asesino. Al Compás del Caos (2012-2).	169
Figura 110. Escena del crimen, en la que uno de los forenses hace uso de guantes para verificar pistas. Al Compás del Caos (2012-2).	172
Figura 111. Escena del crimen en la que se ve la mano del detective tocando sin guantes a la mujer asesinada. Al Compás del Caos (2012-2).	172
Figura 112. El comisario le entrega al detective un arma. Al Compás del Caos (2012-2). ...	173
Figura 113. El detective al parecer vuelve del baño, esta vez, sin guantes en sus manos. Al Compás del Caos (2012-2).	173
Figura 114. Plano del detective apoyándose al lado de la foto donde aparece Alison Cardona en la escena del crimen. Al Compás del Caos (2012-2).	174
Figura 115. las manos de un hombre antes de asesinar a una mujer. Al Compás del Caos (2012-2).	174
Figura 116. Plano de un hombre ahorcando a una mujer. Al Compás del Caos (2012-2). ...	174
Figura 117. El detective en la escena del crimen. Al Compás del Caos (2012-2).	175

Figura 118. El detective destapa la pared de pistas, y bajo esta, aparecen imágenes de las mujeres asesinadas con X en sus rostros. Al Compás del Caos (2012-2).....	175
Figura 119. Plano final donde el detective apunta con un arma a su reflejo en el espejo. Al Compás del Caos (2012-2).....	176
Figura 120. Detective (izquierda) y el comisario (derecha). Al Compás del Caos (2012-2).	176
Figura 121. Plano del detective (con guantes) abriendo el sobre que contiene pistas sobre los asesinatos. Al Compás del Caos (2012-2).	177
Figura 122. El detective (sin guantes) antes de asesinar a una mujer. Al Compás del Caos (2012-2).....	177
Figura 123. Damián conoce a su próxima víctima. Habere (2012-2).....	179
Figura 124. Alicia espía a Damián mientras este se cambia. Habere (2012-2).	180
Figura 125. Damián asesina a Alicia. Habere (2012-2).....	181
Figura 126. Plano de Damián con ‘cara de sorpresa’. Habere (2012-2).....	182
Figura 127. Damián con una sonrisa en su rostro después de ver a Alicia por primera vez. Habere (2012-2).....	182
Figura 128. Escena en la que la voz en off dice “‘era el cero a la izquierda perfecto’”. Habere (2012-2).....	183
Figura 129. Escena en la que la vecina Charlotte, se presenta con Alicia. Habere (2012-2).	184
Figura 130. Escena en que llegan al apartamento. Apartamento Babel (2013-1).....	187
Figura 131. Escena en que hablan del paro. Apartamento Babel (2013-1).	188
Figura 132. Escena en que hablan del paro. Apartamento Babel (2013-1).	188
Figura 133. Escena en que Diego delega tareas. Apartamento Babel (2013-1).	189
Figura 134. Andrea lavando cocina. Apartamento Babel (2013-1).....	190
Figura 135. Escena en que Sergio pinta la silla de Diego. Apartamento Babel (2013-1).	190
Figura 136. Diego descansa mientras todos trabajan. Apartamento Babel (2013-1).....	191

Figura 137. Diego coloca una foto que solo el disfruta. Apartamento Babel (2013-1).....	191
Figura 138. Diego se encierra con Paula. Apartamento Babel (2013-1).	192
Figura 139. Sergio ofrece su ayuda a Juana. Figura 138. Diego se encierra con Paula. Apartamento Babel (2013-1).	192
Figura 140. Escena en la que Carlos pregunta a su hermana acerca de su día. Apartamento Babel (2013-1).	193
Figura 141. Juana discute con diego. Apartamento Babel (2013-1).....	193
Figura 142. Paula sola en la sala. Apartamento Babel (2013-1).....	196
Figura 143. Escena donde están todos en la cocina excepto Paula. Apartamento Babel (2013- 1).	196
Figura 144. Escena donde hablan acerca del postre. Apartamento Babel (2013-1).	197
Figura 145. Diego roba el postre de la nevera. Apartamento Babel (2013-1).	197
Figura 146. Golpean la puerta para que salga Diego del cuarto. Apartamento Babel (2013-1).	197
Figura 147. Carlos y Andrea hablan sobre la ausencia de Paula. Apartamento Babel (2013-1).	198
Figura 148. Diego golpea la puerta de todos excepto la de Paula. Apartamento Babel (2013- 1).	199
Figura 149. Escena inicial desde el edificio apuntando al piso para mostrar el título del cortometraje. Apartamento Babel (2013-1).	199
Figura 150. Sergio pinta la mitad de la silla de Azul. Apartamento Babel (2013-1).....	200
Figura 151. Escena donde Diego reposa sus pies en la silla con la mitad pintada de azul. Apartamento Babel (2013-1).	200
Figura 152. Escena donde Juana pinta la otra mitad de la silla de rojo. Apartamento Babel (2013-1).....	200

Figura 153. Diego bloquea la puerta con la silla pintada. Apartamento Babel (2013-1).	201
Figura 154. Escena en que Ana es centro de burlas. Puerta Al Mal (2014-1).....	202
Figura 155. Ana se encuentra con los compañeros que la molestan. Puerta Al Mal (2014-1).	203
Figura 156. Escena en que Felipe planea todo. Puerta Al Mal (2014-1).	204
Figura 157. Ana se venga de sus compañeros. Puerta Al Mal (2014-1).....	204
Figura 158. Ana: “¿Allá dónde?”. Puerta Al Mal (2014-1).	206
Figura 159. Compañero: “Allá donde tenemos que hacer el trabajo de fotografía”. Puerta Al Mal (2014-1).	207
Figura 160. Plano en el que se ve el hombre del inicio del cortometraje corriendo desesperado. Puerta Al Mal (2014-1).	207
Figura 161. Plano del personaje del inicio del cortometraje buscando algo en una casa. Puerta Al Mal (2014-1).	208
Figura 162. Plano en el que la luz se apaga y la puerta se cierra mientras el personaje del inicio sigue adentro. Puerta Al Mal (2014-1).	208
Figura 163. Plano del compañero de Ana viendo fotos del lugar donde harán el trabajo de fotografía. Puerta Al Mal (2014-1).	208
Figura 164. Escena en la que Ana encuentra la Tabla Ouija. Puerta Al Mal (2014-1).....	209
Figura 165. Ana sale del cuarto escondiendo detrás la tabla Ouija. Puerta Al Mal (2014-1).	209
Figura 166. El compañero de Ana recoge la ficha de la Ouija. Puerta Al Mal (2014-1).....	209
Figura 167. Jessica entra a la carpa de Ana y encuentra la tabla Ouija. Puerta Al Mal (2014- 1).	210
Figura 168. Ana dice “Es mejor que nos vayamos” sin tener respuesta de su compañero. Puerta Al Mal (2014-1).	210

Figura 169. Ana le pregunta a su compañero qué tiene ella en la nuca. Puerta Al Mal (2014-1).	212
Figura 170. Plano de la marca en la nuca de Ana. Puerta Al Mal (2014-1).	212
Figura 171. Ana con ojos diferentes, asesinando a su primera víctima. Puerta Al Mal (2014-1).	213
Figura 172. Escena en que Sofia consume drogas en una fiesta. Catarsis (2014-2).	215
Figura 173. Sofia se droga con sus amigos. Catarsis (2014-2).	215
Figura 174. Sofia llora a su difunta mama. Catarsis (2014-2).	217
Figura 175. Sofia se queda sola con su mama. Catarsis (2014-2).	217
Figura 176. Sofia se desahoga pintando. Catarsis (2014-2).	218
Figura 177. Plano cuando cae la copa de Sofía. Catarsis (2014-2).	219
Figura 178. La madre de Sofía entra al cuarto de su hija de forma desesperada. Catarsis (2014-2).	220
Figura 179. Sofía después de intentar cortarse las venas, empieza a pintar de forma intensa. Catarsis (2014-2).	221
Figura 180. Plano del maestro de pintura de Sofía. Catarsis (2014-2).	221
Figura 181. Plano de Sofía pintando en el salón de clases de arte. Catarsis (2014-2).	222
Figura 182. Edward se entera del asesinato de su madre. Enajenación (2015-1).	224
Figura 183. Edward práctica en un módulo de música. Enajenación (2015-1).	224
Figura 184. Escena en que Edward se adula. Enajenación (2015-1).	224
Figura 185. Escena en que Edward mata a Diana. Enajenación (2015-1).	225
Figura 186. Escena en que Edward se suicida. Enajenación (2015-1).	225
Figura 187. Escena en la que Edward invita a Diana a un café. Enajenación (2015-1).	225
Figura 188. Escena que muestra la relación de Diana y Edward. Enajenación (2015-1).	226
Figura 189. el subconsciente de Edward habla de Diana. Enajenación (2015-1).	226

Figura 190. Edward descubre un crimen en su casa. Enajenación (2015-1)	227
Figura 191. Abdiel y Edward cierran un closet. Enajenación (2015-1).....	227
Figura 192. Presentación de músicos. Enajenación (2015-1)	228
Figura 193. Abdiel persuade a Edward. Enajenación (2015-1).....	228
Figura 194. Edward visita a Diana. Enajenación (2015-1).....	228
Figura 195. Edward asesina a Diana. Enajenación (2015-1).....	229
Figura 196. Abdiel Persuade a Edward. Enajenación (2015-1).....	229
Figura 197. El novio de Diana visita a Edward. Enajenación (2015-1)	229
Figura 198. Escena inicial donde aparece Abdiel. Enajenación (2015-1)	230
Figura 199. Escena donde Diana enciende el equipo de sonido. Enajenación (2015-1)	231
Figura 200. Escena donde Edward guarda el violín. Enajenación (2015-1).....	231
Figura 201. Escena en que Marco alucina estar escribiendo. El Escritor (2015)	232
Figura 202. Escena en que marco intenta escribir acerca de su difunta esposa. El Escritor (2015).....	234
Figura 203. Marco busca su medicina. El Escritor (2015).	235
Figura 204. Marco se toma su medicina. El Escritor (2015).	235
Figura 205. Marco encuentra a su esposa muerta. El Escritor (2015).	236
Figura 206. Momento en que Marco llega al salón y sonrío a una estudiante. El Escritor (2015).....	238
Figura 207. Plano en que la estudiante responde con una sonrisa al saludo de Marco. El Escritor (2015).	239
Figura 208. Primer momento en el que se hace un plano de Marco tomando sus pastillas. El Escritor (2015).	239
Figura 209. Segundo momento en el que se hace un plano de Marco tomando sus pastillas. El Escritor (2015).	239

Figura 210. Tercer momento en el que se hace un plano de Marco y sus pastillas, esta vez, después de la muerte de Amanda. El Escritor (2015).....	240
Figura 211. Momento en que la psiquiatra le dice a Marco “Veo que necesita sus medicamentos” haciendo referencia a las pastillas que él tomaba. El Escritor (2015).....	240
Figura 212. Marco siendo un docente de literatura. El Escritor (2015).....	241
Figura 213. Amanda, la psiquiatra, sale de una oficina ubicada en lo que parece ser un hospital mental. El Escritor (2015).	241
Figura 214. Leonardo cumple sus deseos. Uroboros (2015-2)	243
Figura 215. Escena en que inician a Leonardo. Uroboros (2015-2)	244
Figura 216. Escena en que Leonardo se venga de su vecino. Uroboros (2015-2).....	245
Figura 217. Escena en que Leonardo se suicida. Uroboros (2015-2)	246
Figura 218. Escena inicial donde se realiza la reunión de iniciación. Uroboros (2015-2)	249
Figura 219. Plano en el que el líder de la secta coloca un botón a su nuevo integrante. Uroboros (2015-2)	249
Figura 220. El protagonista reclama a su vecino. Uroboros (2015-2).	250
Figura 221. El protagonista asesina a su vecino. Uroboros (2015-2).	250
Figura 222. Primera escena donde aparecen las vecinas hablando. Uroboros (2015-2).....	251
Figura 223. Escena final donde aparecen las vecinas con una bolsa con la ropa del protagonista. Uroboros (2015-2).....	251
Figura 224. Escena de la reunión de iniciación. Uroboros (2015-2).	252
Figura 225. Ritual de iniciación. Uroboros (2015-2).....	252
Figura 226. Símbolo de Uróboros. Uroboros (2015-2).	253
Figura 227. Escena en que Daniela habla de su pesadilla con Migue. El despertar (2015-2)	255
Figura 228. Escena en al que Aníbal planea violar a su hija. El despertar (2015-2).	255
Figura 229. Aníbal va a violar a su hija. El despertar (2015-2).....	256

Figura 230. Daniela descubre la verdad. El despertar (2015-2).	257
Figura 231. Aníbal muere por envenenamiento. El despertar (2015-2).	257
Figura 232. Escena en que el psicólogo ayuda a Daniela. El despertar (2015-2).....	258
Figura 233. Escena donde aparece el paquete que fue enviado a Alicia. El despertar (2015-2).	259
Figura 234. Escena donde aparece el letrero del pueblo Tejada. El despertar (2015-2).....	260
Figura 235. Escena donde se muestra la dedicatoria del diario. El despertar (2015-2).	260
Figura 236. Plano de Daniela y su padre. El despertar (2015-2).	261
Figura 237. Plano del diario siendo leído por Alicia. El despertar (2015-2).	261
Figura 238. Escena donde aparece el letrero del pueblo de Tejada. El despertar (2015-2)...	262
Figura 239. Tarjeta de Identidad de Alicia, documento del padre de Alicia. El despertar (2015-2).....	262
Figura 240. Historia Clínica de Alicia y Periódico que relata el caso de Tejada. El despertar (2015-2).....	263
Figura 241. Alicia tira el diario por la ventana del carro. El despertar (2015-2).....	263
Figura 242. El diario cae en el pasto. El despertar (2015-2).....	263
Figura 243. Cara de felicidad de Alicia al soltar el diario. El despertar (2015-2).	264
Figura 244. Eva organiza a su papa. Sin aliento (2016-1).	266
Figura 245. Escena en la que Lisa expresa su odio hacia Eva. Sin aliento (2016-1).....	267
Figura 246. Eva ve a su padre comer. Sin aliento (2016-1).....	268
Figura 247. Eva recuerda ir a cine con su padre. Sin aliento (2016-1).....	268
Figura 248. Escena en que Eva va al cine con el chico que está conociendo. Sin aliento (2016-1).....	269
Figura 249. Eva lleva el desayuno a su padre. Sin aliento (2016-1).....	269

Figura 250. Escena en que una amiga le pregunta a Eva por que no ha vuelto a clases. Sin aliento (2016-1).....	269
Figura 251. Flashback de Eva donde aparece con Lisa. Sin aliento (2016-1).....	271
Figura 252. Cara de Repudio de Eva cuando está reunida con su padre y Lisa. Sin aliento (2016-1).....	272
Figura 253. El padre de Eva grita “Lisa”. Sin aliento (2016-1).....	272
Figura 254. Confrontación entre Lisa y Vicente. Sin aliento (2016-1).	273
Figura 255. Radiografía torácica de los pulmones de Vicente. Sin aliento (2016-1).	273
Figura 256. Flashback de Eva en el Teatro Bolaños junto a su padre. Sin aliento (2016-1).	274
Figura 257. Médicos forenses acordonando la escena de la muerte de Vicente. Sin aliento (2016-1).....	274
Figura 258. Pez mascota de Eva, muerto un día después del suicidio de Vicente. Sin aliento (2016-1).....	275
Figura 259. Escena que describe quien es Isabella. La apuesta (2016-2).....	277
Figura 260. Escena en que se describe el skatepark. La apuesta (2016-2)	277
Figura 261. Escena en que Miguel practica skate. La apuesta (2016-2).....	278
Figura 262. Isabella pide ayuda en su Blog. La apuesta (2016-2).....	278
Figura 263. Isabella busca a Miguel. La apuesta (2016-2).	279
Figura 264. Paula quiere robarle a Isabella su conquista, pero Alex le rectifica que el hombre escogido es para Isabella. La apuesta (2016-2).	280
Figura 265. Escena donde Isabella busca a Miguel, no lo encuentra y se apoya cansada en la pared. La apuesta (2016-2).	281
Figura 266. Miguel recostado en la pared, se muestra confundido y sigue caminando buscando a Isabella. La apuesta (2016-2).	281
Figura 267. Miguel entra al baño. La apuesta (2016-2).....	281

Figura 268. Isabella sale del baño. La apuesta (2016-2).....	282
Figura 269. Isabella se ve al espejo de un pasillo mientras busca a Miguel. La apuesta (2016-2).	282
Figura 270. Miguel se ve reflejado en el espejo del pasillo mientras busca a Isabella. La apuesta (2016-2).....	282
Figura 271. Blog en el que Isabella da consejos sobre estilo de vida. La apuesta (2016-2)..	283
Figura 272. Plano donde se muestra el chat (semejante a WhatsApp) de Isabella y Miguel. La apuesta (2016-2).....	283
Figura 273. Miguel le recuerda a Juanjo la cita que tienen en el Skatepark. La apuesta (2016-2).	284
Figura 274. Miguel rechaza a Isabella. La apuesta (2016-2).....	285
Figura 275. Alex le muestra a Isabella el repudio que tiene por la cita de ella con Miguel en el skatepark. La apuesta (2016-2).	285
Figura 276. Isabella en el skatepark. La apuesta (2016-2).	286
Figura 277. Escena en que Álvaro ve gallinazos sobre su casa. 8X8 (2016-2).	287
Figura 278. Escena en que Álvaro organiza el Ajedrez. 8X8 (2016-2).....	288
Figura 279. Escena en que Álvaro convive con su nieta. 8X8 (2016-2).	288
Figura 280. Escena en que la muerte gana la partida. 8X8 (2016-2).....	289
Figura 281. Plano de Álvaro escribiendo en su diario acerca de los buitres. 8X8 (2016-2)..	290
Figura 282. Diario de Álvaro (Fecha 10 de abril en adelante sin escritos). 8X8 (2016-2)....	291
Figura 283. Plano de Álvaro al darse cuenta de que las fichas negras respondieron su jugada. 8X8 (2016-2).....	292
Figura 284. Escena final donde Álvaro juega ajedrez con la muerte. 8X8 (2016-2).....	292
Figura 285. Escena final donde se ve la muerte. 8X8 (2016-2).....	293

Figura 286. Escena final donde Álvaro pasa una ficha de ajedrez a la muerte. 8X8 (2016-2).	293
Figura 287. Escena en que Diana se entera que su profesor se suicidó. Diario de un misterio (2017-1).....	295
Figura 288. Salome se encuentra con las monjas. Diario de un misterio (2017-1).	295
Figura 289. Escena en que Asael muere a su pareja. Diario de un misterio (2017-1).	295
Figura 290. Escena en que Diana recibe una pequeña asesoría. Diario de un misterio (2017- 1).	297
Figura 291. Escena en que se describe al docente dando clase. Diario de un misterio (2017-1).	297
Figura 292. Escena donde Diana tiene el primer flashback sobre su profesor. Diario de un misterio (2017-1).	300
Figura 293. Plano de Azael siendo escoltado por el guardia de la cárcel. Diario de un misterio (2017-1).....	300
Figura 294. Plano de Diana leyendo el diario que le dejó su difunto profesor. Diario de un misterio (2017-1).	301
Figura 295. Escena de Chris con el Psiquiatra. Chrisis (2017-2).	302
Figura 296. Chris saluda un niño que no existe. Chrisis (2017-2).....	303
Figura 297. Chris recuerda la muerte de su madre. Chrisis (2017-2).	303
Figura 298. Escena en que Chris tiene un trastorno. Chrisis (2017-2).	304
Figura 299. Escena en que Chris recuerda su niñez. Chrisis (2017-2).	304
Figura 300. Escena en que Chris recuerda la muerte de su madre. Chrisis (2017-2).	305
Figura 301. Escena en que chris recuerda a su madre. Chrisis (2017-2).	306
Figura 302. Escena en que Chris cree estar sano. Chrisis (2017-2).	307

Figura 303. Escena en la que Christofer ve a lo lejos de manera extrañada. Crisis (2017-2).	309
Figura 304. Escena en la que la madre de Christofer dice “No te juntes con ese mocoso”.	
Crisis (2017-2).	309
Figura 305. Escena en la que la madre de Christofer le limpia las manos después de tocar a la otra persona. Crisis (2017-2).	310
Figura 306. Escena en la que aparece en pantalla cómo Christofer estaba alucinando de pequeño. Crisis (2017-2).	310
Figura 307. Plano del psiquiatra y Christofer. Crisis (2017-2).	310
Figura 308. Plano de Christofer, esta vez con saco gris. Crisis (2017-2).	311
Figura 309. Plano de Christofer (vistiendo de blanco) y su psiquiatra. Crisis (2017-2).	311
Figura 310. Plano del diagnóstico psiquiátrico de Christofer. Crisis (2017-2).	312
Figura 311. Plano donde aparecen los enfermeros auxiliares. Crisis (2017-2).	312
Figura 312. Plano de Christofer mientras tiene el tic durante una cita con su psiquiatra. Crisis (2017-2).	313
Figura 313. Plano de Christofer y su tic, en medio de la alucinación con su madre. Crisis (2017-2).	313
Figura 314. Escena en que Susana es entrevistada. Vestigios (2018)	315
Figura 315. Escena en que Susana recibe los recursos necesarios para su investigación. Vestigios (2018).	316
Figura 316. Escena en que se da a conocer la investigación. Vestigios (2018).	316
Figura 317. Escena en que Susana es entrevistada en TV. Vestigios (2018)	317
Figura 318. Escena en que Susana prueba el chip. Vestigios (2018)	318
Figura 319. Susana prueba el dispositivo. Vestigios (2018).	319
Figura 320. Escena en que Susana pierde la memoria. Vestigios (2018).	319

Figura 321. Escena en que Susana se retira el chip. Vestigios (2018).....	320
Figura 322. Alarma de Susana sonando a las 7:00 am. Vestigios (2018).....	322
Figura 323. Susana despertando antes de que suene su alarma a las 7:00am. Vestigios (2018)	323
Figura 324. Escena donde Susana aparece en el programa ‘Un café, una charla’. Vestigios (2018).....	323
Figura 325. Escena donde Susana aparece en el programa ‘Noches de Ciencias’. Vestigios (2018).....	324
Figura 326. Susana se quita el chip. Vestigios (2018).....	324
Figura 327. Escena en que invitan a Josué al semillero. Tripulante (2019-1).....	325
Figura 328. Escena en que Josué conoce a Eva. Tripulante (2019-1)	326
Figura 329. Escena de Josué aceptando sus deseos. Tripulante (2019-1)	326
Figura 330. Josué enfrentándose al deseo. Tripulante (2019-1)	327
Figura 331. Escena de Josué en el semillero. Tripulante (2019-1).....	327
Figura 332. Josué siendo invitado a una fiesta. Tripulante (2019-1).....	328
Figura 333. Escena en que Josué va a una rumba. Tripulante (2019-1).	328
Figura 334. Escena en que Josué ve dos mujeres besándose. Tripulante (2019-1)	329
Figura 335. Escena en que Josué está a punto de besar a Eva. Tripulante (2019-1).	330
Figura 336. Josué sale con su amigo del bar. Tripulante (2019-1).	330
Figura 337. Escena en que Josué es convencido por su amigo. Tripulante (2019-1).	331
Figura 338. Plano de la bandeja con drogas. Tripulante (2019-1).....	331
Figura 339. Escena en la que Josué se tira a la piscina. Tripulante (2019-1).	332
Figura 340. Ritual, Mácula (2019-1)	334
Figura 341. Escena del ritual en que nace Sofia. Mácula (2019-1)	334
Figura 342. Escena en que nace Sofia del ritual. Mácula (2019-1)	335

Figura 343. Escena inicial donde Sofía y Julián aparecen en una confrontación. Mácula (2019-1).....	337
Figura 344. Escena donde Julián encuentra el celular con la foto del bosque. Mácula (2019-1)	338
Figura 345. Escena del ritual donde se invoca a Sofía. Mácula (2019-1)	338
Figura 346. Plano de uno de los médicos forenses. Mácula (2019-1).	339
Figura 347. Plano de la segunda médica forense que aparece en el cortometraje. Mácula (2019-1).....	339
Figura 348. Plano en el que Julián rasga una hoja del libro. Mácula (2019-1).	340
Figura 349. Plano en el que Sofía muere instantáneamente. Mácula (2019-1).	340

Resumen

En el marco de la realización de cortometrajes de 10 a 30 minutos de duración como trabajo final para la asignatura de Cine a partir del 2008, se plantea fortalecer los procesos académicos de producción cinematográfica mediante la identificación de un análisis cinematográfico basado en Lauro Zavala como el referente de esta investigación, para posteriormente, ejecutar un análisis cinematográfico pertinente de acuerdo al diseño curricular de la materia que se expuso como una de las categorías a tener en cuenta para realizar los análisis identificados como análisis ideológico (teniendo en cuenta elementos como temática, contexto e ideología) y análisis semióticos (que abarca los índices, íconos y símbolos) de todos los cortometrajes producidos hasta la fecha (2008 – 2019-1) y así llegar a un documento PDF que sirva como una estrategia didáctica tanto para el docente de la asignatura como los estudiantes de Cine.

Palabras clave: Cine, cine y educación, análisis cinematográfico, diseño curricular, cortometraje.

Abstract

Into the framework of the short films realization from 10 to 30 minutes of duration as a final job for the Cinema subject since 2008, is proposed strengthen the academic processes of film production by identifying a film analysis based on Lauro Zavala as the reference for this research, to subsequently execute a pertinent film analysis according to the curriculum design of the subject that was exposed as one of the categories to keep in mind to perform the analyzes identified as ideological analysis (keeping in mind elements like thematic, context and ideology) and semiotic analysis (which includes the indexes, icons and symbols) of all the short films produced to date (2008 - 2019-1) and thus get at a PDF document that serves as a didactic strategy for both the teacher of the subject and the Cinema students.

Keywords: Cinema, cinema and education, film analysis, curriculum design, short film.

1. Planteamiento del problema

La clase de cine, como una de las materias que hacen parte del componente comunicativo de la Licenciatura en Comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y que se cursa en el cuarto semestre de esta carrera, presenta la singularidad de tener como trabajo final la realización de un cortometraje con el fin de que los estudiantes pongan en práctica y hagan significativo su proceso educativo tras haber tenido un recorrido previo en la materia; lleno de contenidos teóricos, visualización de piezas cinematográficas, ejercicios de producción audiovisual, lecturas y clases magistrales que suponen en los estudiantes la capacidad de comprender los procesos de pre-producción, producción y postproducción e igualmente, permite fortalecer los conocimientos teóricos y técnicos que requiere la producción cinematográfica.

También es importante resaltar que se abordan otros aspectos como lo son; el consumo, la crítica y el flujo de las piezas cinematográficas independientes y comerciales, pero además se fortalece el proceso viendo otras materias complementarias como teorías de la imagen y laboratorio audiovisual I.

Sin embargo, aunque cada una de las producciones cinematográficas que han surgido de dicha materia han sido estrenadas públicamente y hasta han contado con un grupo de estudiantes que tienen una corta preparación para ejercer como críticos de dichas películas, no hay ningún estudio que presente una interpretación cinematográfica juiciosa fundamentada desde algún modelo de análisis propuesto por algún teórico sobre estos cortometrajes, que tenga como fin

El reconocimiento de cada uno de los componentes que permiten distinguir un producto cinematográfico de cualquier otro. En otras palabras, el análisis cinematográfico es resultado

de utilizar un conjunto de herramientas conceptuales que permiten reconocer qué es lo específico de una película. (Zavala, 2005, p. 9).

De acuerdo a lo anterior hay que decir que no se trata de una labor de crítica, pues esta se encarga de sintetizar, comprimir y lanzar opiniones acerca de una película.

Mientras la crítica se pregunta por el valor de una película (aplicando un criterio estético o ideológico), en cambio el análisis se pregunta por lo que determina la especificidad de cada película particular (aplicando una o varias categorías teóricas a una dimensión o un fragmento de esa película). (Zavala, 2017, p. 4)

Esta investigación procederá a categorizar cada cortometraje para analizar cada una de sus partes, comprender su discurso, sus símbolos y significados de acuerdo al modelo de análisis que se implemente, pues el cine como medio de comunicación en la sociedad y la cultura, influencia, divierte, recrea, emociona y para muchos es un escape de la realidad, pero también es una representación de fenómenos y dinámicas que se desarrollan en el mundo.

El cine es una creación pública, ya que en la actualidad el acceso a la visualización del séptimo arte es relativamente fácil y aunque en general este movilice masas, su lectura es personal, lo que permite que sea retroalimentado, replicado y pensado de diferentes formas, por lo que también logra a partir de la narración audiovisual estimular el pensamiento y por ende la reflexión, discusión y análisis de cualquier tópico, para transformar tanto de forma directa como indirecta a las personas.

Sin embargo, toda película tiene un mensaje que el director y su equipo quiso transmitir mediante diferentes lenguajes, puestas en escena, colores, objetos, movimientos de

cámara y tantas otras herramientas que se pueden utilizar para plasmar una idea ya sea de forma clara o abstracta; no obstante, la utilización de dichas herramientas no aseguran que el mensaje que se quiere transmitir sea reflejado de la mejor manera en el cortometraje, por lo que se puede convertir en un mar de significados que sin un trabajo interpretativo pueden llegar a confundir al público, haciendo que no se comprenda el mensaje de la película correctamente.

Por ello es importante fundamentar un análisis cinematográfico desde un modelo válido para retroalimentar el proceso de cada cortometraje, para revivir cada uno de estos como un objeto de estudio en el cual se encuentren particularidades entre las producciones que permitan comprender y fortalecer la comunicabilidad, la forma y la narrativa de cada uno de los cortos, pero también mediar en los nuevos procesos educativos que tendrán cabida en el futuro de la materia.

2. Justificación

El cine es un medio que gracias a la internet y la evolución de sus diferentes plataformas se ha visto beneficiado por la inmediatez y la accesibilidad que le permite ser distribuido y mantenerse en un flujo y consumo constante mediante la red, además, los avances tecnológicos han permitido facilitar la producción y postproducción cinematográfica, pues en la actualidad, es relativamente fácil el acceso y la utilización de cámaras y equipos necesarios para la producción audiovisual.

Lo anterior no quiere decir que todos cuenten con el conocimiento, la formación, la calidad técnica y el apoyo de grandes maquinarias para la producción y distribución de sus películas. Sin embargo, estas posibilidades que ofrece la actualidad permiten potenciar la capacidad creativa, las habilidades tecnológicas y el análisis investigativo que supone la creación y visualización de historias narradas en un lenguaje cinematográfico para comprender las dinámicas propias y singulares de cada cortometraje. Zavala (2017) Afirma:

Ir al cine significa poner en marcha simultáneamente diversos procesos simbólicos e imaginarios, a la vez íntimos y colectivos: la apuesta ideológica al elegir una película; el reconocimiento preliminar de las fórmulas genéricas; la emoción expectante de las luces que se apagan; la absorción temporal de nuestra identidad a partir de la pantalla, y la experiencia de volver, poco a poco, al mundo irreal, ese simulacro que está fuera de la sala de proyección.
(p. 9)

En este sentido, se debe mencionar entonces el proceso cognitivo al que se enfrenta una persona a la hora de ver una película, pues este se encuentra en una búsqueda, lectura, interpretación y análisis de significados inmersos en una narración audiovisual compuesta por símbolos, colores, épocas, culturas, personas, emociones y tantos otros elementos que hacen

parte de la composición de un mensaje empaquetado en un cortometraje y que puede llegar a hacerse ambiguo de acuerdo a los valores sociales, lingüísticos y culturales que rodean a la audiencia y que afectan la capacidad de comprender y analizar lo que pasa en pantalla.

Es por esto que ver cine no supone solo el simple hecho de admirar y analizar las técnicas artísticas, visuales, compositivas y narrativas entre otras, que se presuponen como una medida para ejercer entretenimiento y ocio en el mundo; sino que el cine también está dotado de la capacidad de explicar, comprender y representar diferentes realidades. En este sentido, reconocer el cine como un lenguaje mediante el cual se puede reflejar, plasmar y conservar la cotidianidad de las dinámicas humanas, sus sueños e historias en una película para posteriormente utilizarlo como una ventana para la reflexión y comprensión del mundo, hace indispensable pensar en él, como un espacio para examinar analizar y reconocer nuestra identidad, tradición, cultura y problemáticas.

Según Zavala (2010) “el análisis cinematográfico es la actividad que se realiza siguiendo un método sistemático de interpretación que parte de un proceso de fragmentación y que está apoyado en la teoría cinematográfica.” En este orden de ideas el análisis cinematográfico surge como el eje central de esta investigación, pues este es el que permite mediante un trabajo sistemático y minucioso desarticular los componentes y elementos de un cortometraje con el fin de reconocer sus particularidades y constantes en cuestiones de imagen, puesta en escena, montaje y técnica.

Lo anterior tiene que ver con reconocer cada una de las partes de un film y comprender como estas de forma individual aportan información a la narración y cómo a la hora de unirse componen un todo que apunta a un solo mensaje valiéndose de diferentes

narrativas, conceptos y técnicas para la construcción de mundos o historias a las que se enfrenta la audiencia.

Bajo esta perspectiva, mediante el análisis cinematográfico, se llevó a cabo un estudio de las películas realizadas en la materia de cine de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira con el propósito de reconocer cómo sus estructuras, símbolos y narrativas componen una historia y un mensaje que quiso ser transmitido por el director y su equipo de trabajo, valiéndose de diferentes técnicas e ideas para componer una manifestación artística que debe ser comprensible para la audiencia, teniendo en cuenta que dichas películas hacen parte de un proceso académico corto y que cuentan con la retroalimentación del profesor y algunos estudiantes que realizan el ejercicio de crítica y análisis tras su estreno.

Esto plantea entonces que aunque el proceso académico y pedagógico de la materia Cine está bien dirigido, podría verse beneficiado por un análisis cinematográfico que fragmente los cortometrajes de la LCIE en cada una de sus partes para encontrar características de la puesta en escena, montaje de planos, cualidades, particularidades, constantes y formas con la finalidad de reconocer y fortalecer los procesos de cada película y con la esperanza de mejorar aún más los futuros proyectos de la materia cine y sus producciones en cuanto a análisis cinematográfico se refiere.

Además, es importante recuperar, reutilizar y fortalecer los procesos académicos de producción cinematográfica que se han desarrollado en los semestres anteriores en la materia de cine de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa para establecer un anclaje significativo entre los resultados educativos que se dieron como fruto de este plan de

estudios y los nuevos procesos y modificaciones estructurales que se darán en el marco de la reestructuración y surgimiento del nuevo pensum de la Licenciatura en Tecnología (Énfasis en Comunicación e Informática Educativa) que mantiene a la asignatura cine y otras como constantes dentro de su diseño curricular , pero que requieren procesos de andamiaje que establezcan relación de los nuevos y viejos procesos para el aprendizaje significativo de los futuros licenciados que tienen fuertes intereses por la alfabetización, utilización y producción audiovisual.

Por último y de acuerdo a lo anteriormente abordado, el lector final al que está dirigida esta investigación es al estudiante que está por cursar la materia cine del programa y que está en plan de hacer films dentro (como estrategia de enseñanza- aprendizaje) y fuera (pasión, gustos o perfil profesional.) de la asignatura.

3. Marco de referencia

3.1. Antecedentes de investigación

En este apartado se describen y se nombran algunas investigaciones que se rastrearon y analizaron de acuerdo a la línea de investigación que se siguió en este trabajo, para recolectar y reconocer información significativa y necesaria acerca del proceso que conlleva un análisis cinematográfico con el fin de reconocer sus métodos, beneficios, fines e impactos en el contexto de cada investigación; para así enmarcar este proceso investigativo desde lo que se indagó, lo que no se estudió y las formas en que se llevó a cabo cada proceso, para así establecer una guía previa de conocimientos, metodologías y análisis utilizados en cada estudio. A continuación, se presentarán cuatro trabajos de grado que guardan relación con este proyecto y que serán significativos para el desarrollo del mismo.

Análisis de los elementos de la dirección de arte en la película la teta asustada dirigida por Claudia Llosa (Guevara, 2018)

Para comenzar hay que decir que la autora de esta investigación optaba por el título de licenciada en comunicación, lo que fortalece los lazos no solo con los intereses investigativos y conceptuales sino que establece una estrecha relación con el énfasis pedagógico, educativo y comunicativo de la carrera LCIE (Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa), en este sentido hay que decir que esta investigación permite tener una noción más amplia acerca del impacto narrativo, simbólico, emocional y visual que tiene el arte en la elaboración de un cortometraje, pues en primera instancia este proyecto describe cómo los elementos artísticos, la escenografía, el decorado, la utilería, el vestuario y el maquillaje construyen una relación con la estructura narrativa del film para proporcionar información del contexto en el que se desarrolla la película, las emociones, personalidades y comportamientos de los

personajes, pero también son una estrategia narrativa indispensable para la carga simbólica con la que cuenta cada film en particular.

Lo interesante y significativo para este trabajo es que lo anteriormente planteado se logró gracias a un análisis cinematográfico de los elementos de la dirección de arte para identificar y analizar su función con respecto a la estructura narrativa del film. Por esto reconocer este estudio como parte indispensable de una composición cinematográfica se hace relevante para el presente trabajo investigativo pues la organización, disposición y articulación del arte en el transcurso de cada película define infinitas singularidades que aportan al mensaje, construcción de personaje e historia específica de cada cortometraje.

Lo anterior, permite entonces enfocar la atención a estos detalles artístico pues es indispensable identificarlos dentro de la narrativa del corpus de trabajo de la presente investigación; para así reconocer su función específica en cada film. Por último, hay que decir que de esta investigación se pueden tomar planteamientos acerca del procedimiento que requiere un análisis cinematográfico (Casetti y di Chio, 1991)

Análisis de la narrativa audiovisual de las películas de Wes Anderson (Zamora, 2014)

En este estudio, Zamora (2014) realizó un análisis narrativo de los cortometrajes dirigidos por el director de cine Wes Anderson, mediante una propuesta de análisis diseñada por el autor, basada en el marco conceptual desarrollado en este mismo trabajo con el fin de encontrar las constantes argumentales y narrativas en los films de este director.

Por ello es importante para la presente investigación reconocer y tener en cuenta el proceso analítico realizado en este estudio, pues de acuerdo a la propuesta de análisis narrativo cinematográfico construido por el investigador y basándose en algunos de sus

aspectos se podría encontrar constantes argumentales y narrativas en las producciones cinematográficas de la materia cine del pregrado licenciatura en comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y así reconocer las cualidades, particularidades y constantes de dichas producciones para la retroalimentación y apoyo académico de cada proceso.

Además, esta investigación aporta conceptos de los aspectos técnicos y teóricos que hacen posible el análisis cinematográfico, lo que fortalecerá la comprensión y análisis del objeto de estudio, pues es necesario tener muy claro cada aspecto de lo que pasa en pantalla; ya que esto será la base fundamental para la puesta en práctica del respectivo análisis.

Cine, niños y educación. El niño como espectador cinematográfico. (Muñoz, 2016)

Muñoz (2016) tiene como objetivo en este trabajo de grado reconocer cómo los niños se ven representados en una película previamente seleccionada; utilizando como metodología el análisis cinematográfico para la identificación de información con la que estos niños podrían reconocer las representaciones creadas por el cine acerca de ellos.

En este orden de ideas, se observó este trabajo investigativo desde la línea comunicativa que rige a la LCIE, pues es relevante pensar en la importancia de aprender a leer, consumir, interpretar y comprender los medios masivos de comunicación, específicamente en el marco de la actual investigación que se enfoca en el lenguaje cinematográfico, pues los objetivos presentes apuntan a la necesidad de fortalecer y fomentar el análisis cinematográfico como metodología para reconocer y mantener en el tiempo los cortometrajes realizados dentro de la materia de cine de la LCIE de la UTP, pero también

retroalimentar dichas producciones para así fortalecer las futuras propuestas audiovisuales de los cursantes de dicha materia.

En este orden de ideas el autor llama la atención pues justifica al análisis cinematográfico como una forma didáctica para aprender las competencias y habilidades necesarias para leer y comprender los textos audiovisuales.

La enseñanza audiovisual en la Formación Profesional: evaluación de un caso de diseño y desarrollo curricular. (del Rosario, 2009)

Es relevante indagar este tipo de investigaciones que tienen que ver más con el currículo y el abordaje pedagógico que se le presta a la enseñanza y aprendizaje de los contenidos y habilidades audiovisuales, pues es indispensable estar en un constante mejoramiento de dichas prácticas desde lo formal e informal.

Por ello, a partir de la revisión del diseño curricular de la materia cine se fundamenta la construcción de esta investigación con fines pedagógicos y didácticos en el sentido que genere procesos de retroalimentación desde la perspectiva teórica del análisis cinematográfico para mejorar, mantener en el tiempo y fortalecer los futuros y antiguos proyectos de producción audiovisual de quienes cursaron y están cursando la materia de cine.

Además esta investigación realizada por Del Rosario (2009), sugiere pensar en cómo este proyecto puede establecer un anclaje entre los productos realizados bajo las condiciones establecidas por el pensum que regía la LCIE y los nuevos procesos que se darán en la licenciatura en tecnología, específicamente en la materia de cine que se mantiene como materia común de ambos pensum, para así, establecer un puente que se encargue de

relacionar los cambios curriculares y enfoques profesionales entre dichos planes educativos, para reconocer en los cortometrajes ya realizados mediante un análisis cinematográfico las experiencias y procesos realizados que servirán como puntos de referencia para generar procesos analíticos de lectura y producción que enriquecerán a las futuras producciones audiovisuales.

De acuerdo a lo anterior, se tiene la intención de que quienes cursen la materia de cine y tengan acceso al presente trabajo investigativo, logren establecer una relación entre la información que arrojará el análisis cinematográfico desarrollado en este proyecto de las películas realizadas hasta la fecha en el programa de LCIE, para que junto a sus perspectivas y conocimientos actuales puedan hacer significativo su proceso de aprendizaje y producción audiovisual, apuntando al fortalecimiento y mejoramiento de los futuros cortometrajes producidos desde el programa.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Fortalecer los procesos académicos de producción cinematográfica que se llevan a cabo en el trabajo final de la materia de cine en la Licenciatura en Tecnología con Énfasis en Comunicación, mediante el análisis cinematográfico de los cortometrajes realizados en la carrera hasta el momento. (Semestre 2008 a 2019-1)

4.2. Objetivos específicos

1. Identificar el tipo de análisis cinematográfico pertinente de acuerdo al diseño curricular de la materia de cine de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa para el abordaje de los trabajos finales de la materia de cine.
2. Realizar un análisis cinematográfico a cada uno de los cortometrajes realizados como trabajo final para la materia de cine de la LCIE.
3. Fomentar el análisis cinematográfico como estrategia para la asignatura de cine, para que sea parte del programa de estudios mediante un PDF que sirva como apoyo para el docente y los estudiantes de dicha asignatura.

5. Marco conceptual

La presente investigación tuvo como finalidad realizar una interpretación cinematográfica de acuerdo a un modelo de análisis específico sobre los cortometrajes realizados en la materia cine de la Licenciatura en Comunicación e informática educativa de la UTP.

Teniendo en cuenta que estas producciones se realizan con fines académicos y como estrategia pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de dicha materia, se hace indispensable concentrar los esfuerzos en enmarcar esta investigación desde tres grandes categorías que regirán y serán importantes para la fundamentación y abordaje del objeto de estudio, su análisis, comprensión y conclusión para que el resultado de este proceso tenga como fin su futura utilización como herramienta para la comunidad estudiantil y el profesor de la materia cine que están en plan de realizar y dirigir procesos de producción audiovisual con lenguaje cinematográfico y que requieren de las experiencias previas vividas y construidas en la carrera con su respectivo análisis, apuntando a recuperar los procesos educativos y productivos del pregrado para generar nuevos procesos significativos para el estudiante.

5.1. Cine, cine y educación y análisis cinematográfico

Las tres grandes líneas o macro categorías que regirán esta investigación serán: cine, cine y educación y análisis cinematográfico, pues estas componen desde tres perspectivas diferentes bases conceptuales para fundamentar y organizar el desarrollo de este proyecto que debe ser enmarcado desde los principios del cine, su relación con los procesos de enseñanza aprendizaje y la interpretación de este como estrategia para el fortalecimiento de procesos educativos en el marco de la producción cinematográfica dentro de espacios académicos.

Para ello se debe definir al cine como la forma “vívida de registrar la realidad, de plasmar en imágenes y sonidos la historia y de testimoniar desde un simple acontecimiento hasta toda una concepción política, ideológica y filosófica sobre la realidad.” (Cineteca Nacional de México, 1974: 8, citado en Cine y otros conceptos, s.f, p. 1)

Lo anterior conlleva a reconocer al cine como un medio que surge gracias a los avances tecnológicos logrados y financiados por Thomas Alva Edison que permitieron crear las máquinas con las que fue posible el surgimiento del séptimo arte: la cámara y el proyector, posteriormente sus posibilidades en un principio fueron abordadas por los hermanos Lumière en Francia, permitiendo dar las primeras puntadas de la configuración narrativa del cine contemporáneo, el cual reconocemos como medio artístico de expresión representación y percepción del mundo que permite contar historias, dar opiniones, retener momentos históricos, transmitir emociones, traer el pasado al presente o viajar a futuros posibles e imposibles mediante la imagen y el sonido que se alimentan de diferentes expresiones y técnicas artísticas, narrativas, lingüísticas y simbólicas para construir mensajes subjetivos y objetivos de cualquier temática para diversos tipos de público.

5.1.1. Imagen.

El cine puede entenderse como una combinación entre imagen y sonido, que, basados en el lenguaje cinematográfico, leyes, principios de composición y demás, dan como resultado productos cinematográficos, por lo anterior se debe profundizar en los componentes del cine (imagen y sonido) dando cuenta que

El punto, la línea, y la forma son los ladrillos con los que se va a edificar el espacio representado... Sobre el punto, la línea y la forma actúan la luz y, con

frecuencia, el color, plasmándose el resultado en el encuadre... En el interior del encuadre, puntos, líneas, luz y color se ordenan conciliando otros factores también de índole espacial: la planificación, el punto de vista o, en el caso de imágenes en movimiento, los desplazamientos de cámara. Todo ello, por último, se organiza en las imágenes según unas leyes, según unos principios de composición. (Bernal, s.f, p. 1)

Esto hace posible hablar de imagen cinematográfica dado que la construcción a la que se refiere el autor anteriormente logra dar un sentido a lo que se ve en pantalla para así hacer una lectura de lo que el director quiso construir y representar, ello es indispensable en este trabajo, para reconocer los conceptos que comprenden la construcción de imagen en el cine, pues puede ser un elemento indispensable para el análisis cinematográfico del que se encargará esta investigación. En este sentido se debe tener en cuenta una pequeña descripción de los siguientes elementos que son necesarios para el reconocimiento de la imagen en el cine: Encuadre, principios de composición y desplazamiento de cámara.

5.1.1.1. Encuadre.

Parte importante de la imagen es la forma en que se organiza lo que aparecerá en la pantalla, lo que el director precisará pertinente mostrar al público; esto se realiza mediante el encuadre, según Bernal (s,f, p. 6)

Todos los medios de expresión visual tienen algo en común: el encuadre. La realidad no tiene fronteras conocidas. La representación, por el contrario, precisa límites. El cine tiene que seleccionar el espacio real, no pueden recogerlo por entero. Lo que ocurre es que esta limitación se convierte paradójicamente en un factor creativo.

Lo anterior da cuenta que, cuando se está realizando una obra cinematográfica, se debe tener presente que no todo puede aparecer en cámara, además de saber identificar qué es lo que se debe y puede mostrar y de qué manera o posición se debe hacer para expresar de mejor manera el mensaje que se quiere transmitir.

5.1.1.2. Principios de composición.

Un factor determinante en la captación de la imagen en el cine, es el principio de composición que se tiene para la misma, es decir

La operación de organizar los elementos de una imagen se denomina composición. Componer es agrupar, ordenar todos los valores visuales que hemos descrito aisladamente para obtener imágenes con sentido, según una idea guía, según un estilo, para alcanzar un efecto estético, informativo o narrativo determinado. (Bernal, s.f, p. 8)

Por ende, el valor estético, el sentido y la línea narrativa depende del principio de composición que se tenga para captar la imagen en el cine. Parte fundamental de un análisis cinematográfico es tener en cuenta dichos principios para tener una base al entrar a analizar los productos cinematográficos; en otras palabras, pensar en el “¿qué se quería mostrar en la imagen?” y “¿qué se logró transmitir estéticamente?”.

5.1.1.3. Desplazamiento de cámara.

Los avances tecnológicos han permitido alcanzar variantes en cuanto a la composición en el cine, esto se ve reflejado en que las obras cinematográficas no son ahora grabadas por

una cámara estática y un plano fijo; sino que, además se cuenta con movimientos de cámara que ayudan a que lo que se ve en pantalla tenga más dinamismo y sea más entretenido para el público, además de más arduo en la producción.

En este sentido, “las posibilidades creativas del encuadre se enriquecen en el cine con los desplazamientos de cámara. Hay tres tipos de movimientos de cámara: la panorámica, el travelling y la grúa” (Bernal, s.f, p. 8) Estos tipos de desplazamiento, generan una versatilidad a la hora de grabar, por otro lado, no siempre que se cuente con dichos movimientos, significa que la pieza cinematográfica esté hecha de la mejor manera.

Lo anterior da cuenta que, un trabajo para el análisis cinematográfico es entender la pertinencia de los desplazamientos de cámara, comprender su labor en el rodaje y si logra expresar el mensaje de la obra cinematográfica, o si se capta que, con otro tipo de movimiento, se hubiera hecho mejor.

5.1.2. Sonido

La otra cara indispensable en la producción cinematográfica es el sonido pues “es un elemento fundamental para que una película adquiera sentido y genere una atmósfera envolvente, apoyándose en convenciones sonoras que enriquecen la experiencia de diversos géneros cinematográficos como el terror, la acción, el suspenso o el romance” (Woodside, 2014, p. 56)

En este orden de ideas es indispensable comprender el sonido como otro lenguaje que transmite y conecta coherentemente la historia con lo que pasa en pantalla para reconocerlo como un elemento posible de estudio y análisis en esta investigación, cabe aclarar que los

elementos más importantes del sonido en el cine a comprender son: la palabra, música, efectos, silencio, planos sonoros y, finalmente y el montaje como recurso aglutinador de los anteriores. Igualmente se procederá a reconocer someramente cada aspecto de la composición sonora que hace parte del lenguaje cinematográfico:

5.1.2.1 Palabra

En sus inicios, el cine mudo utilizaba la palabra como un mensaje intermedio, acompañado de música de fondo, que daba a entender los diálogos de los personajes y las situaciones que estaban por ocurrir; pero desde que se empezó a utilizar la palabra como un sonido por parte de los actores, siendo, según Austin (2004) el acto de emitir sonidos con entonación, vocabulario y cierto sentido y referencia.

El uso de la palabra como el acto lingüístico locucionario o locutivo (Austin, 2004, Citado en Montes, s,f, p. 3) otorga más posibilidades para transmitir un mensaje, como el poder afirmar, negar, prometer, advertir, saludar, insultar, amenazar o definir mediante la palabra sonora.

5.1.2.2 Música

Desde el cine mudo, según (Ibañez, s,f) la relación estrecha entre música y cine daba como resultado un recurso sonoro que se utilizaba para reforzar el significado de la interpretación de los actores. Pero en los últimos años, la música se ha trasladado también al mundo de la estrategia comercial, dentro del plan de lanzamiento de las obras cinematográficas, tratando de atrapar mayor cantidad de público desde la parte musical, dejando de lado el mensaje central de las películas. El analista debe reconocer qué papel juega entonces la música en los productos cinematográficos que planea revisar y analizar.

5.1.2.3 Efectos

Los efectos de sonido son considerados por García, Montalbán y Campos (2014) como cualquier sonido que no viene de la música ni de la voz. Además, pronuncian una distinción entre ruido y efecto, ya que el efecto es creado con una intención, mientras que el ruido puede ser un sonido que se escapa durante la grabación y no logró ser anticipado.

En este sentido es pertinente captar mediante el análisis de los productos cinematográficos, la distinción y el uso de efectos de sonido o ruidos que aparezcan, además de su funcionalidad y potencialidad a la hora de aportar elementos en la construcción técnica y narrativa de los cortometrajes.

5.1.2.4 Silencio

Aunque pueda ser un poco contradictorio, el silencio también hace parte del sonido en una película, ya que “...el silencio puede estar presente en el relato como concentrado semiótico, como productor de sentido, de semiosis narrativa” (Jitrik, 2007, citado en Montes, s.f, p. 2) Esto quiere decir que, los silencios entre los diálogos de los autores, o segmentos sin sonido en una película, pueden ser intencionales y es un trabajo para el analista, identificar qué se pretende expresar con dichos silencios.

5.1.2.5 Planos sonoros

Los planos sonoros permiten percibir al público diferentes sonidos que pueden provenir del sonido ambiente de determinada escena, un ejemplo puede ser el sonido de un carro al pasar, o el plano sonoro de una puerta al abrirse; Woodside (2014) afirma que este tipo de planos también genera una proximidad o lejanía de los objetos, personajes o fuentes

sonoras que se perciben en el audio. Esto es, volviendo al ejemplo del carro, una base que le da al público determinar si el carro pasó lejos de la escena que se muestra en pantalla.

5.2 Montaje de planos

El montaje de planos abarca la parte creativa, expositiva y aplicada de una obra cinematográfica; es donde, según Ricco (s,f, citado en Miyar, s,f) “...se pone en juego mucho más que las imágenes, sonidos o elementos que selecciona y monta” (p. 1) Pues no se trata sólo de juntar todo, se refiere también, según Ricco(s,f, citado en Miyar, s,f) “en el escenario donde todos o casi todos los problemas del mundo expositivo se van a plantear, discutir y enfrentar”(p. 1)

El montaje de planos se convierte entonces en una parte fundamental a tener en cuenta para un análisis que comprenda la manera en que se juntan los elementos de la imagen (encuadre, principios de composición, desplazamientos de cámara) con los elementos del sonido (palabra, música, efectos, planos sonoros y montaje)

Cabe resaltar que ambos conceptos(imagen y sonido) han tenido profundas transformaciones que han complejizado y configurado al cine contemporáneo como un arte que se ha nutrido de diferentes teorías, investigaciones y reinterpretaciones de la forma y el contenido del cine a través de la historia, llevando entonces a cuestionar acerca de cómo y qué se graba, cómo se utiliza la luz de acuerdo a las emociones, cómo afecta la posición de la cámara en la narrativa , que representaciones simbólicas se utilizan, qué estructuras narrativas se usan, cuál es el texto que hay bajo un cortometraje, cómo se utiliza el tiempo y el contexto y otros elementos que se han conceptualizado con el tiempo y que son necesarios para la comprensión, realización y lectura del cine actual.

Se debe aclarar que esta investigación no se encargará de todos los aspectos mencionados, sino que utilizara algunos de acuerdo al modelo de análisis que se utilice como metodología, sin embargo, se hace necesario repasar estos elementos para consolidar unas bases que permitan mejorar la calidad e impacto del análisis que se plantea realizar.

Por ello esta investigación toma la conceptualización del cine como línea indispensable de fundamentación y estudio para el presente trabajo, pues se debe entrar a comprender las técnicas, teorías y contexto que han desarrollado la estructura del cine actual y que permean las producciones cinematográficas desde lo global hasta lo local, reconociendo así las estrategias narrativas utilizadas en la realización de un film con el fin de construir mensajes e historias que serán leídas por un público.

Además cada elemento del cine debe ser reconocido desde la perspectiva de este trabajo pues al comprender la lógica de su narrativa y los elementos que componen al séptimo arte posibilitan la comprensión de este lenguaje para la posterior utilización de una metodología de análisis que permita reconocer, analizar e interpretar de acuerdo al modelo de interpretación cada componente utilizado en las producciones realizadas con lenguaje cinematográfico, seleccionadas previamente en el corpus de esta investigación.

5.3. Cine y Educación

Continuando entonces con la enmarcación del contexto conceptual y teórico se encuentra un área que está directamente relacionada con el fin de esta investigación y que se revela como la relación educativa que se establece con el cine dentro de este contexto

investigativo pues se habla de un análisis a producciones cinematográficas realizadas en la materia de cine de la LCIE y que tiene fines netamente académicos y pedagógicos. En este sentido se debe entrar a estudiar las formas en que se está enseñando cine dentro del programa y cómo este proceso creativo aporta a la formación del estudiante que cursa la materia y allí se podría revisar en qué punto entra la finalidad del presente proyecto para aportar en la formación de los estudiantes que cursan la asignatura mencionada.

Hay que tener claro pues que la formación en cine, como parte de un diseño curricular, no deja de presentarse como una opción más al estudiante, enmarcado dentro de lo cultural y artístico. Además, al cine se le asocia con la opción “proyección de películas”. En esta tónica, difícilmente se estaría formando una crítica cinematográfica o criterios cinematográficos. (Peña, 2010)

En este sentido no hay que evaluar solo el producto de la materia de cine ,sino evaluar y revisar cuales son los factores que hay detrás de la forma específica en que se enseña cine en la LCIE de la UTP, pues cabe mencionar que la enseñanza de cine requiere de estrategias pedagógicas multidisciplinares pues el cine es una composición que requiere de múltiples disciplinas y por ello debe ser enseñado desde múltiples perspectivas y mediante distintas didácticas que ayuden a comprender cada aspecto teórico, técnico y creativo que este supone para su producción, interpretación y consumo.

Además, bajo las perspectivas de Peña, se podrá reconocer dichos elementos pedagógicos y comprender los objetivos que busca lograr la materia en sus estudiantes mediante la realización de películas como proyecto final de la asignatura, en este sentido la autora aporta una pista dado que también aparece en escena la presentación del cine como un arte social asociado a la idea de educación como socialización. (Peña, 2010)

Lo anterior lleva a pensar en las películas realizadas en la asignatura de cine, como un espacio donde se pone un proyecto en común en el cual todos tienen un papel del cual depende la creación coherente y exitosa de un film, alimentándose de diferentes disciplinas que apuntan a un mismo fin y en el cual se reconoce el trabajo individual y colectivo para establecer relaciones de interacción en el que los participantes identifican el papel y las labores de sus compañeros conformando una red de conocimientos en el que reconocen y comprenden las dinámicas de la producción cinematográfica y bajo qué perspectivas se consume teniendo en cuenta todas las disciplinas que requiere su realización.

En este sentido a partir del estudio del diseño curricular, sus objetivos, y estrategias se podrá tener una visión particular de cada aspecto que tiene relevancia dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en el marco de la materia, para entender cómo la realización del ejercicio de producción cinematográfica tiene fines pedagógicos y formativos para el estudiante.

5.3.1. Enseñanza – Aprendizaje en el Cine

¿Cómo lograr lo anterior como licenciados en comunicación e informática educativa?

Hay que tener en cuenta que

El poder visualizar las estrategias, políticas y principios pedagógicos para dar solución a problemas comunicacionales educativos, le permitirá orientar las

capacidades tácticas de otros licenciados. Desde la asignatura de cine, se ve al futuro profesional como¹:

1. Un licenciado como empleador del cine (Alfabetizador Audiovisual, diseñando ambientes educativos).
2. Un licenciado dentro de un público cinematográfico (decodificador de mensaje).
3. Un licenciado dentro de un equipo de rodaje (constructor de mensaje).

Este planteamiento reconoce entonces la importancia del proyecto, pues como futuros licenciados y como estudiantes que experimentan en el proceso anteriormente planteado por el docente de la materia de cine, se puede, en primera instancia, dar fe de haber explorado y desarrollado las competencias mencionadas y por ende se cuenta con la obligación de utilizarlas en esta investigación, siendo reconocidos como empleadores y público del lenguaje cinematográfico, pero además dándole suma importancia al fuerte que es la alfabetización, la lectura, concreción y comprensión del mensaje en lenguaje cinematográfico.

5.3.2. Cine como herramienta educativa

El cine como estrategia educativa cuenta, por ende, con infinitas potencialidades y capacidades formativas que el futuro licenciado debe explotar no solo en la implementación de este medio en diferentes materias sino como herramienta para la alfabetización audiovisual que se hace indispensable en la actualidad para comunicar y recepcionar mensajes de forma

---

¹ Ballesteros, J (2016) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA CINE, BASADO EN EL APRENDIZAJE CENTRADO EN LAS ACTIVIDADES. Colombia, Pereira. **Ver Anexo A.**

crítica y reflexiva que vienen empaquetados en formato audiovisual de diferentes tipos pero que guardan estrecha relación con el lenguaje cinematográfico, se puede describir entonces que:

El cine propone al espectador una historia, pero no la narra buscando un receptor pasivo, sino que facilita la identificación del espectador con los diferentes matices del discurso. A través de la identificación de los personajes, la trama, la acción, el espectador pasa de ser mero testigo de la narración a convertirse en actor esta. De esta forma el aprendizaje se produce activamente, a través de la experiencia (Pérez y López, 2007:66 Citado en Pac y García, 2013, p. 185)

Por lo anterior se entiende que la propuesta del cine como estrategia pedagógica se hace útil en la medida en que el espectador no es un ente pasivo, sino que, al realizar un proceso de percepción de lo que ocurre en pantalla y lo apropia con sus propias interpretaciones, le permite verse inmerso en la misma construcción del producto cinematográfico, aportando además una serie de reacciones que ayudan a un proceso cognitivo de enseñanza aprendizaje.

5.3.3. Constructor del mensaje

Por lo tanto, el diseño curricular de la materia de cine busca que el futuro Licenciado en Comunicación e Informática Educativas, conozca el cine como la génesis del lenguaje audiovisual, las manifestaciones estéticas del séptimo arte y la importancia de los actores, espacios y prácticas en la industria cinematográfica, asimilando todos estos aspectos como

parte fundamental de su competencia profesional. (Universidad Tecnológica de Pereira, 2012)

Comprender esto ayuda a entender la importancia que tiene la línea comunicativa de la carrera mencionada y cómo esta se relaciona con la parte educativa que rige el pensum, justificando y propiciando el terreno en donde esta investigación va hacer significativos sus resultados, pues como licenciados se está en la obligación de aportar procesos de retroalimentación en el campo de la alfabetización audiovisual que se inicia con la materia de cine, para desde sus fundamentos pedagógicos entrar a fortalecer los futuros proyectos de producción cinematográfica que se desenvuelven en la asignatura.

5.4. Análisis cinematográfico

Por último, se debe hablar de la parte más práctica, pero no menos importante de este trabajo investigativo, pues es aquí de donde se seleccionará un tipo de análisis cinematográfico específico a realizar en relación con los cortometrajes construidos hasta la fecha en la materia de cine de la LCIE.

Desde esta perspectiva hay que decir que aquí recae gran parte de la labor investigativa del objeto de estudio pues mediante el análisis cinematográfico se podrán revelar los resultados y conclusiones de la investigación, proponiéndolos como perspectivas a tener en cuenta para el fortalecimiento de los futuros proyectos fílmicos de la carrera. Por ello se parte de la siguiente definición según Zavala (2010) de análisis cinematográfico que “consiste en el examen de los componentes del lenguaje cinematográfico que permiten distinguir una película de cualquier otra” (p. 65)

Comprendiendo entonces que la labor recae en la visualización y descomposición juiciosa de los elementos específicos de cada cortometraje inscrito en el corpus investigativo de este proyecto, reconociendo en ellos particularidades y componentes que los hacen únicos en su narrativa, técnica y mensaje.

Para esto se deben entender los principales tipos de análisis, sus formas y fines específicos que configurarán los resultados y conclusiones que surjan de esta investigación de acuerdo al tipo de análisis utilizado, teniendo en cuenta que, aunque se implemente el mismo análisis sobre todo el corpus, los resultados tendrán variaciones de un film a otro. Por lo que se puede tener en cuenta el aporte de Zavala (2010) el cual, respecto al análisis cinematográfico, afirma que “propone una distinción fundacional para entender las principales estrategias utilizadas en el estudio del discurso cinematográfico: la distinción entre análisis interpretativo y análisis instrumental” (p. 65).

5.4.1. Análisis Interpretativo.

Para entender lo que es un análisis interpretativo, hay que tener en cuenta que:

El análisis interpretativo utiliza diversos métodos derivados de la teoría del cine, y tiene como objetivo precisar la naturaleza estética y semiótica de la película, para lo cual desde esta perspectiva se estudian los componentes formales de la película). Este tipo de análisis pertenece a la tradición de las humanidades, lo cual significa considerar al cine como arte. (Zavala, 2010, p. 65)

Esta línea de análisis tiene que ver con la construcción de imagen y su contenido simbólico, tiene que ver con las representaciones que plasma el director mediante sonidos, puestas en escena, iluminación o montaje. Específicamente Zavala (2010) los divide en dos para apuntar a diferentes objetivos y focalizarse en elementos mucho más específicos: El análisis semiótico y el análisis estético.

5.4.1.1. Análisis Semiótico.

Según Zavala (2010) “El análisis semiótico, centra su interés en el enunciado y sus condiciones de enunciación, como es el caso de las aproximaciones estructuralistas, formalistas, intertextuales, los estudios de traducción, etc.”. (p. 65)

Esta noción indica que si se elige este modelo de análisis se debe concentrar en la forma en que la narrativa utiliza signos y códigos para construir un mensaje y hacer coherente la película de acuerdo a los significantes inmersos en el desarrollo del film, los cuales deben ser desarticulados estudiados y comprendidos de forma individual para después establecer relaciones con la totalidad del film y definir su mensaje general.

5.4.1.2. Análisis Estético.

Por su parte, Zavala (2010) afirma que “El análisis estético centra su interés en el espectador implícito y su experiencia estética, lo cual exige aproximaciones transdisciplinarias.” (p. 65). En este caso propone un análisis menos profundo, pero igual de juicioso, pues requiere la comprensión del tiempo, el espacio, la imagen y las acciones de los personajes en relación con la historia y su participación en ella, llevando a conocer mejor a

los personajes y sus actuaciones dentro de la narrativa, para de esta manera reconocer lo específico de cada narración cinematográfica.

Teniendo en cuenta esto, la interpretación se hace de acuerdo a la noción visual, auditiva y contextual en el que se desarrolla la historia narrada , la época, los personajes, las emociones y otros elementos que condicionan la construcción estética del film para fortalecer la verosimilitud del mensaje , haciendo que se evalúe el preguntarse por las formas en que las películas utilizan diferentes estrategias, objetos, situaciones, escenarios y representaciones visuales o sonoras que comunican de acuerdo a las necesidades del film para aportar a una idea, una opinión, una noción o visión de mundo que serán necesarias para comprender y leer claramente el mensaje, sin que este se encuentre totalmente explícito en el cortometraje.

5.4.2. Análisis Instrumental.

Por su parte el análisis instrumental:

Pertenece a las ciencias sociales, o bien a la crítica de cine, el ensayo literario sobre cine o a los métodos de análisis empleados en las escuelas de cine, lo cual significa considerar al cine como un instrumento para la comunicación o como parte de la industria del entretenimiento. Él análisis instrumental puede ser de carácter genético o ideológico. (Zavala, 2010, p. 65)

Esta perspectiva está dirigida a la opinión subjetiva y el análisis estructural de una historia, se hace reconocible desde unas perspectivas más académicas que son menos constructivas que el análisis interpretativo pues no se basa en la objetividad sino en la

interpretación subjetiva de lo que gusta a cada uno y cuáles son esas condiciones que suponen que un film sea atractivo en particular. Sin embargo, tiene algunos elementos que pueden ser significativos para este proyecto y que vale a pena evaluar para considerar su pertinencia dentro del marco de este proyecto.

Este autor categoriza este modelo según dos características:

5.4.2.1. Análisis genético.

Las bases para este tipo de análisis están dirigidas hacia la vida creativa del autor, como asegura Zavala (2010) “El análisis genético se centra en las condiciones personales y sociales de creación o producción, como es el caso de la teoría de autor y los cursos de cinematografía para directores” (p. 65) Lo que da a entender que, para analizar desde lo genético, se debe estudiar y rastrear la vida íntima del autor en cuanto a lo que lo ha movido creativa y personalmente para realizar una producción cinematográfica.

5.4.2.2. Análisis Ideológico.

Las problemáticas sociales se ven inmersas en los procesos de estudio de este tipo de análisis, ya que según Zavala (2010) “El análisis ideológico está orientado a estudiar los contenidos de las películas y sus condiciones de distribución y consumo, considerando a la película, como un elemento sintomático de los procesos de naturaleza social como la violencia, la injusticia, o la corrupción.”

Es importante decir que el reconocimiento y estudio del contenido es importantísimo en la recepción de una película, pues es allí donde realmente se tiene una noción

comunicativa general del film, de sus especificidades en cuestiones de historia, personajes, temáticas e ideas generales que la diferencian de cualquier otra producción. Sin embargo, este modelo de análisis también está dirigido a dar una valoración de las películas, convirtiéndolo en un proceso casi evaluativo de audiencias, consumo y distribución que no aporta un proceso significativo de retroalimentación para el fin educativo al que se quiere dirigir esta investigación.

Por otra parte, este tipo de análisis permite definir y sustentar el valor formativo de algunas películas de acuerdo a un estudio de contenidos, temáticas y conjunto de conocimientos e información que se encuentre inmersa en ella y que sea funcional para el apoyo de procesos educativos en áreas como historia, español, literatura, ética y otras áreas del conocimiento. Lo cual, aportaría a los futuros lectores de esta investigación, un medio por el cual puedan a través de una evaluación y análisis de contenido e ideas de un film dotar a las películas con fines pedagógicos, disciplinarios o terapéuticos (Zavala, 2010).

6. Delimitación

6.1. Referentes legales

En el presente proyecto investigativo se realizó un análisis cinematográfico a un conjunto de cortometrajes hechos por estudiantes de la materia de Cine de la carrera de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este análisis debió respetar dichos productos cinematográficos teniendo en cuenta que son de la pertenencia de la Universidad, ya que, aunque fueron producidos por estudiantes, al ser un trabajo final para la materia de Cine, la Universidad Tecnológica de Pereira reclamó los derechos de autor por tales cortometrajes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se habla de la ley 1915 “por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos” (Congreso de Colombia, 2018, p. 1) estableciéndose en el artículo 164 BIS, apartado C la “comunicación al público de una interpretación fijada en obras y grabaciones audiovisuales” (Congreso de Colombia, 2018, p. 3) comprendiéndose como la “transmisión al público por cualquier medio y por cualquier procedimiento de una interpretación fijada en una obra o grabación audiovisual” (Congreso de Colombia, 2018, p. 3) para sustentar lo que en el párrafo 1 del artículo 1 de dicha ley:

En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida (Congreso de Colombia, 2018, p. 1).

Esto con fin de decretar que, toda transmisión al público, por cualquier medio, refiere un reconocimiento al titular de los derechos de autor, lo que equivale a que la obra está protegida y no podrá ser tomada por acto de plagio. Por lo que, el análisis cinematográfico que se realizó en este proyecto, tuvo siempre en cuenta que los cortometrajes realizados son autoría de terceros (salvo uno de ellos, titulado “La Apuesta” del cual los autores de la presente investigación hicieron parte).

6.2. Referente Institucional

El programa de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa tiene como misión el formar Licenciados en educación desde la docencia, investigación y proyección social a través de una formación integral desde la tecnología Audiovisual e Informática, pedagogía, comunicación, investigación formativa, y formación ciudadana (Universidad Tecnológica de Pereira, 2016) lo cual respecto al pensum se ve referenciado en la convergencia de materias de tipo audiovisual, pedagógico, comunicativo e informático.

Dado lo anterior, se especifica en esta investigación que el enfoque institucional va más dirigido hacia la materia de Cine que se dicta en cuarto semestre de la carrera; materia que ha sido enseñada hasta la fecha (2019) por el docente Jaime Andrés Ballesteros, quien asegura en el documento “*Descripción del proceso de enseñanza en la asignatura Cine*” (2016) que el poder visualizar las estrategias, políticas y principios pedagógicos para dar solución a problemas comunicacionales educativos para un licenciado, le permitirá, desde la asignatura de cine, verse en el futuro profesional como un licenciado empleador del cine (desde el alfabetizador audiovisual y diseñando ambientes educativos) además de verse

inmerso en un público cinematográfico como decodificador de un mensaje y un licenciado como constructor de mensaje dentro de un equipo de rodaje.

Teniendo esto en cuenta, el referente institucional de este proyecto investigativo estuvo centrado en el diseño curricular de la asignatura Cine que plantea realizar un cortometraje como proyecto final y desde el contenido pragmático (Universidad Tecnológica de Pereira, 2012) de dicha asignatura que busca en el futuro licenciado en Comunicación e Informática educativa conocer el cine como el génesis del lenguaje audiovisual y la importancia de los actores, espacios y prácticas en la industria cinematográfica lo que será parte fundamental de su futuro profesional.

6.3. Unidad de Análisis: Rasgos generales de la población, fenómeno, objetos, unidad de trabajo, delimitación de la muestra.

La población objetivo en este caso son los estudiantes que están por cursar la materia cine del programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa y la Licenciatura en Tecnología con énfasis en Comunicación que están en plan de hacer films dentro (como estrategia de enseñanza- aprendizaje) y fuera (pasión, gustos o perfil profesional) de la asignatura. Pues fue para ellos que se pensó realizar un análisis cinematográfico de los cortometrajes realizados como trabajo final de la materia de cine de la LCIE para fortalecer y apoyar los procesos de producción cinematográfica que están por experimentar. Esta investigación procedió entonces a desarticular cada cortometraje para analizar cada una de sus partes, comprender su discurso, sus símbolos y significados para así entender el mensaje y las estrategias que fueron utilizadas para la concreción de una propuesta cinematográfica que pueden ser tomadas de ejemplo para la reflexión de los aspectos técnicos y narrativos que componen una película, las formas de narrar una historia, las representaciones, ideologías y simbolismos que se pueden utilizar para hacer posible la expresión artística denominada como séptimo arte.

A la hora de seleccionar los cortometrajes a analizar para el presente trabajo, se tuvo en cuenta que fueron realizados como trabajo final de la materia de Cine, por lo que la delimitación se basó en este hecho. Dado lo anterior, la dirección y producción de dichos films estuvo a cargo de estudiantes de la LCIE, además, el límite de duración impuesto por el docente para cada cortometraje fue de 10 a máximo 30 minutos. Cabe aclarar también que los temas de cada trabajo final fueron a elección de los realizadores.

7. Diseño metodológico

La presente investigación surgió de la necesidad de hacer un cierre significativo de las producciones cinematográficas que se desarrollaron en el marco de la Licenciatura en Comunicación e informática Educativa, esto con el fin de recuperar y legitimar cada uno de los procesos que enmarcaron la creación de estos cortometrajes para señalarlos como productos significativos que han formado parte de las creaciones audiovisuales que se han impulsado desde el programa.

Ello supuso la necesidad de identificar las características, particularidades y elementos narrativos, simbólicos y sociales que permitirán fomentar procesos reflexivos acerca de la realización de cine para evaluar nuevas estrategias y formas de mejorar, enriquecer y narrar historias cinematográficamente, en este sentido se decidió que la forma más apropiada de cumplir con los objetivos de la presente investigación sería realizando un análisis cinematográfico que permitiera estudiar el corpus que se abordó, pues, mediante esta estrategia se podrían desarticular y estudiar los cortometrajes de la LCIE para señalar sus elementos más importantes y significativos para la comprensión de su realización.

Así, y mediante el estudio de los resultados que arrojará esta investigación fomentar el análisis cinematográfico como recurso de apoyo para el fortalecimiento de los procesos de creación cinematográfica que se den en Licenciatura en Tecnología con énfasis en comunicación que replazara a la LCIE. Dicho pregrado mantiene como materia común con el antiguo pensum a la asignatura de cine, a la cual esta investigación espera hacer sus aportes para el fortalecimiento de los proyectos cinematográficos que abanderan los estudiantes del

nuevo pregrado, para ello, inicialmente se llevó a cabo una discusión acerca de cuál era el análisis más pertinente y enriquecedor para interpretar los cortometrajes producidos en la LCIE que se realizaron como trabajo final de la asignatura de cine, para esto se tuvieron en cuenta tres conceptos importantes que enmarcaron la presente investigación; el análisis cinematográfico, el cine en esencia y el diseño curricular de la materia de cine de la licenciatura en comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira.

El primer elemento que se debió investigar fue el análisis cinematográfico que según Zavala (2010) tiene que ver con el “*examen de los componentes del lenguaje cinematográfico que permiten distinguir una película de cualquier otra*” (p. 65) para lo cual se debía tener en cuenta lo que comprende la realización de cine (imagen y sonido, además de diferentes leyes y técnicas que allí convergen) y los largometrajes realizados en la materia de cine determinados por el diseño curricular de la misma según Ballesteros (2016, p. 2)

Así pues y bajo estas condiciones, se debió evaluar que el análisis cinematográfico de acuerdo a Zavala (2019) se divide en análisis Interpretativo y análisis instrumental, Lo que supuso, para los investigadores, que, para partir en el viaje del análisis cinematográfico, se debería evaluar el análisis interpretativo que a su vez se dividía entre análisis Estético y análisis Semiótico; y el análisis instrumental, dividido en análisis genético y análisis ideológico.

En este sentido, se inició el estudio de estos tipos de análisis que terminarían por dar pistas que permitirían identificar uno o varios análisis cinematográficos en los que se pudiera fundamentar el trabajo planteado a realizar con los largometrajes de la materia de cine de la

LCIE de la UTP. Teniendo en cuenta que para ello se debía conocer donde se relacionaban dichos análisis, los puntos de convergencia y divergencia en los cuales se encontraban y se alejaban, las particularidades en sus técnicas de estudio y los elementos, estrategias y conceptos que se debían tener en cuenta para la implementación de cada uno.

Así pues, y en primer lugar se abordó al análisis interpretativo, basado en Zavala (2010) como un análisis que tiene como objeto precisar la naturaleza estética y semiótica de la película, para lo cual desde esta perspectiva se estudian los componentes formales de la película; en síntesis, cuando se habla del análisis interpretativo, se refiere a analizar las vertientes estéticas y semióticas de una producción cinematográfica.

Así pues, surgió la necesidad de aclarar que si bien el análisis cinematográfico abarca la teoría del cine, también se alimenta de otras perspectivas, pues el cine, según Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie y Marc Vernet (1996), ha sido objeto de una polémica respecto a la pertinencia de los enfoques no específicamente cinematográficos, sino que, son surgidos de disciplinas exteriores a su campo; por esto fue importante destacar que otros enfoques como el de la lingüística, el psicoanálisis, la economía política, la teoría de las ideologías, la iconología entre otros, serían elementos importantes a estudiar para determinar su injerencia en el cine y más propiamente en este proyecto.

El estudio de estos autores planteó para la presente investigación que en la medida en que el cine es susceptible de enfoques muy diversos, no puede hablarse de una teoría del cine, sino, por el contrario, de teorías del cine correspondientes a cada uno de estos enfoques. Así pues, se hizo necesario evaluar a uno de los enfoques que responde al punto de vista estético;

la estética, que según Aumont, Bergala, Marie y Vernet (1996) abarca la reflexión de los fenómenos de significación considerados como fenómenos artísticos, la estética del cine es entonces, el estudio del cine como arte.

En este sentido, se comprendió a la estética del cine como una vertiente donde se encuentran relacionadas disciplinas que abordan la estética desde lo “bello”. Teniendo esto en cuenta, las disciplinas que pueden intervenir serían las que utilizan la imagen, la puesta en escena, el montaje de planos y la fotografía misma, referida también como el manejo de luces que convergen en la imagen. Dado lo anterior, el análisis estético debía tener en cuenta “el concepto de estética centrada en el análisis de obras particulares”(Aumont, Bergala, Marie, Vernet 1983, p. 15)

Por lo tanto, el análisis estético sería para este proyecto, un análisis que se centraría en comprender al cine como arte, donde habitan componentes como imagen, sonido, puesta en escena y montaje pero como bien se habló anteriormente, la estética desde lo “bello” podría resultar contraproducente, puesto que, según Santayana (2006) pronunciamos la palabra “estética” y no hay un agente en la naturaleza, ni un órgano sensorial específico, ni una función separable en el espíritu, a lo que se pueda atribuir la cualidad estética.

Explicando brevemente lo que se refiere el autor, no hay un ente superior, que pueda definir objetivamente lo que es la estética, además de que, como bien define, tampoco existe un órgano sensorial (en este caso el ojo y el oído, ya que hablamos de los componentes del cine: imagen y sonido) que pueda atribuir la calidad de estética como un valor objetivo.

Lo anterior retrato un hecho a valorar, y fue el de tener en cuenta a la estética como un factor que estaba expuesto a subjetividad, algo que, pudo haber resultado contraproducente para realizar el análisis que se planteó desde un inicio en este proyecto, el cual apuntaba a ser lo más objetivo posible, ya que no es solo un análisis que queda como resultado para los investigadores, sino, que tiene aspiraciones de ser tenido en cuenta para la materia de cine de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa.

En este orden de ideas, el análisis estético fue descartado para ser utilizado en la presente investigación.

Por otro lado, desde lo semiótico, el análisis de un producto cinematográfico debe tener en cuenta, basado en López y Mendizábal de la Cruz (s,f) tres aspectos importantes; el primero, siendo el formal como representación fílmica audiovisual, el segundo, siendo su estructura narrativa y el tercero el aspecto contextual, que se entiende como el proceso de creación del producto, como de recepción del mismo.

En este sentido, se tuvo que tener en cuenta que, en el programa de la materia de cine de la LCIE, en el apartado de Competencias, se plantea que un futuro profesional (En este caso licenciado) se debe ver en tres puntos fundamentales: 1. Un licenciado como empleador del cine (alfabetizador audiovisual, diseñando ambientes educativos) 2. Un licenciado dentro de un público cinematográfico (decodificador de mensaje) y 3. Un licenciado dentro de un equipo de rodaje (constructor de mensaje) (Ballesteros, 2016) Esto, en correlación con el aporte de López y Mendizábal (s,f) permitió entender que el licenciado, el futuro profesional, en materia de cine, debe estar capacitado semióticamente como un diseñador y decodificador de mensajes, que deberán ser entendidos o bien recibidos por el público.

En otras palabras, y basados en López y Mendizábal (s,f) “toda película está cargada de inferencias simbólicas que cada espectador interpreta en función de sus herramientas semióticas, propias de su cultura, y de su bagaje cultural personal” (p, 2) lo que supuso, que se deberían tener en cuenta las características simbólicas, y los referentes que se utilizaron en cada película, para evaluar si las formas en que fueron utilizadas para que el receptor captara el mensaje, se hizo de la mejor manera.

Teniendo esto en cuenta, resultó necesario tener claro que en un mensaje también existen signos, que según Peirce (1931, citado en Guadalupe, Chávez y Camporredondo 2012) en el cine se encuentran tres tipos: índices, íconos y símbolos. El autor define imágenes como íconos, mientras que la música y las palabras son símbolos y los ruidos, son los índices. Lo anterior tuvo que ser tenido en cuenta ya que de acuerdo al marco curricular de la materia de cine, era de vital importancia comprender que el trabajo final planteado para culminar los procesos educativos en dicha materia, se vio permeado y apoyado por dos materias aparte de la misma, las cuales son Teorías de la imagen y laboratorio audiovisual, la primera como fuerte para concebir en gran medida el tipo de mensajes que se encuentran y se plasman en la imagen, y la segunda, como base para la posproducción y concreción del largometraje, lo que apunto a que el estudio de los iconos, símbolos e índices era necesario dentro del presente trabajo.

Así pues, el análisis semiótico se perfilo como uno de los más enriquecedores para la presente investigación y sus objetivos.

Por su parte el análisis instrumental, tiene que ver con el área de las ciencias sociales y gran parte de sus aportes van por esta línea de estudio, ya que este modelo de análisis cinematográfico “ tiene como objetivo utilizar las películas para fines específicos...”(Zavala, 2010, p. 65); Por ende, había que darle importancia entonces a métodos de análisis externos a la teoría del cine, pues este medio interpretativo estudia los fenómenos o el contenido de la película desde perspectivas sociológicas, antropológicas, históricas, políticas entre otras, que tienen como punto de encuentro el estudio del hombre en sociedad ,sus formas de organización y fenómenos sociales como lo son la violencia, la pobreza, la política, etc.

Para entender cómo estas temáticas son narradas en el cine; comprendido como instrumento de comunicación por excelencia, fue necesario establecer cómo la audiencia recepciona el texto de un largometraje de acuerdo a su relación con el sistema global de significados que se desenvuelven dentro de cada contexto.

Se tuvo que aclarar entonces, que el análisis instrumental concentra sus esfuerzos en comprender cómo se relacionan los mensajes con los receptores, además de la forma de desplazar el punto de vista desde el receptor hasta el fenómeno comunicativo como sistema global; lo que consiste, esencialmente, en estudiar los datos resultantes de la investigación sobre la recepción tomando como referencia a variables vinculadas a las características del mensaje, en lugar de las vinculadas a las de los oyentes" (como se cita en Bulcao, 2002.)

Así pues, este tipo de análisis se pregunta por el cine como un medio en el que transitan percepciones de las dinámicas sociales como lo son el comportamiento del hombre, sus formas de organización, su cotidianidad y problemáticas sociales, por

ello el escrutinio que hace este tipo de análisis, se basa en determinar de acuerdo a Zavala (2010, p. 65) los siguientes aspectos:

- Efectividad en términos de producción, distribución y consumo.
- Utilidad en términos prácticos.
- Valor de la película (estudio del contenido)

Lo anterior se refiere en general, a que el análisis instrumental es el utilizado para la realización de la crítica cinematográfica o el ensayo literario sobre cine, con los cuales se busca hacer una valoración o ejercer juicios de valor acerca del contenido narrativo de la película. Por ende y como bien lo afirma Zavala (2010) “el análisis instrumental es de naturaleza personal o profesional” (p. 65); refiriéndose al terreno personal, como los análisis y comentarios que hace la audiencia dentro de sus conversaciones con otros espectadores acerca de la película, ello, afirma Zavala (2010) es un “uso recreativo de las películas” (p. 66) y básicamente se refiere a las apreciaciones y discusiones de la audiencia en espacios informales.

Por su parte la naturaleza profesional del análisis instrumental se refiere a este, como estrategia para utilizar las películas como afirma Zavala (2010) “con fines pedagógicos, disciplinarios o terapéuticos”(p. 66), lo que supone que el film debía ser analizado con el fin de descubrir lo que se podría enseñar mediante este, en áreas como historia, filosofía, derecho, o en la misma materia de cine ; en este sentido hay que mencionar que mediante el análisis instrumental se descubrió que se podría potenciar la utilización de x película con

alguna de estas funciones particulares y formativas que brinda este tipo de análisis cinematográfico.

Según Zavala (2010) *“Su objetivo es determinar la efectividad (en términos de producción, distribución y consumo, la utilidad (en términos prácticos) o el valor de la película (a partir del estudio de sus contenidos)”* (p .65); en este orden de ideas, se comprendió que este análisis se pregunta por el contenido, el tema, los significados de una película, su significación y resignificación dentro de un contexto y su consumo en relación con este. También se tuvo que aclarar que este tipo de análisis se pregunta por las razones de carácter personal y social por las que surge una película de acuerdo a las problemáticas, fenómenos, momento histórico, personajes y contexto en los cuales esté interesado el director o la productora.

Así mismo, este tipo de análisis serviría para identificar películas que sirvieran a fines específicos, pues estudia los elementos bajo la lupa del valor y la utilidad de los contenidos y temas inmersos en largometrajes, para de esta manera encontrar sus utilidades en terrenos formativos, pero también poder medir su efectividad en términos de producción, distribución y consumo, labor de la que se encarga la crítica que de acuerdo con Zavala (2015) *“es siempre un trabajo de síntesis. La crítica es resultado de una apreciación sobre la película como totalidad, y se manifiesta en los juicios de valor que todo espectador produce de manera espontánea al ver una película”* (p. 9).

En este sentido, se tuvo que evaluar que según Zavala (2010) *“el análisis instrumental puede ser de carácter genético o ideológico”* (p. 65)

El análisis genético se pregunta y estudia las condiciones personales y sociales que determinan el proceso creativo de una película y que condicionan el contenido de estas; Por ello se refiere a lo genético ,pues investiga el surgimiento o la semilla de donde nace la idea central y la temática de un largometraje, ello conllevó a pensar en este análisis como una revisión y estudio del director y sus percepciones individuales y sociales; en síntesis las bases para este tipo de análisis van dirigidas hacia la vida creativa y formativa del autor, como asegura Zavala (2010) “*El análisis genético se centra en las condiciones personales y sociales de creación o producción, como es el caso de la teoría de autor y los cursos de cinematografía para directores*” (p. 65); Lo que señalo, que analizar desde lo genético, suponía estudiar la vida íntima del autor en cuanto a lo que lo ha movido, consumido y producido creativamente para realizar una producción cinematográfica, lo que para este análisis no era enriquecedor ni pertinente para cumplir con los objetivos propuestos.

Por su parte el análisis ideológico según Zavala (2010) “*está orientado a estudiar los contenidos de las películas y sus condiciones de distribución y consumo, considerando a la película como un elemento sintomático de procesos de naturaleza social, como la violencia, la injusticia o la corrupción*” (p. 65); En síntesis, se comprendió que este tipo de análisis estudia el contenido del film, de acuerdo a su naturaleza social o fenómenos que se desarrollan dentro del contexto humano, las dinámicas culturales y sociales; se pregunta por cómo se consume y se distribuye un film de acuerdo al contexto social y cultural, pues no en todas partes va a ser percibida de la misma manera, pues las ideologías, las tradiciones, el contexto histórico, político y económico condicionadas por un contexto modifican la percepción y lectura de un film. Además, se debía tener en cuenta que el análisis del

contenido de una película se refiere directamente al estudio de las dinámicas sociales como bien lo expresa Stam² (2000)

“.....Las formulaciones de Metz tenían la ventaja de socializar, por así decirlo, el proceso artístico de la creación. Al llevar a un primer término la “écriture” como reelaboración de códigos, Metz concibe el cine como práctica significativa que no se basa en oscuras fuerzas románticas como la inspiración y el genio sino en la reelaboración de los discursos de que dispone la sociedad.” (p.220)

Con respecto a lo anterior, este análisis se fundamenta desde una lectura textual del discurso ideológico del lenguaje cinematográfico, en el que se hacen relevantes las representaciones de los fenómenos sociales que permean la realidad y que funcionan como eje central de este tipo de análisis, lo que se perfilaba como una propuesta interesante para lo que se proponía esta investigación.

Así pues, tras haber planteado y descrito específicamente los fundamentos y aspectos necesarios para realizar el análisis instrumental; el cual se divide en análisis genético e ideológico como posibles estrategias para la interpretación cinematográfica de la que se encargaría este trabajo, se debía tener en cuenta que desde las perspectivas del programa académico de la materia de cine había puntos divergentes y convergentes con respecto a este par de análisis.

---

² Stam, R.(2000).Teorías del Cine una introducción. Editorial Paidós Comunicación 126 de Barcelona.

Por un lado, se encontró que el análisis genético no toca aspectos necesarios dentro del desarrollo y proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia cine, pues esta no se pregunta por las experiencias, la vida personal o académica de los directores y las productoras; Sino que tiene como objetivo principal brindarle al futuro Licenciado en Comunicación e Informática Educativas un correcto acercamiento al Cine, el llamado séptimo arte, como medio de Comunicación Educativo y de expresión Artística y Cultural, para que llegue a tener claro su función frente a la dualidad metodológica y conceptual de “El Cine en La Educación y La Educación en El Cine”. Posibilitando el proceso de separar el Cine como lenguaje de las películas como productos, para de esta manera enseñar su gran utilidad como herramienta didáctica.” (Ballesteros, 2016)

Lo anterior se refería entonces a la materia de cine como un espacio donde se fortalece el lenguaje, el producto y su utilidad pedagógica por separado, pero sin desarticular el uno del otro, buscando una formación integral en el que convergen las formas de hacer, leer e implementar dentro de espacios educativos, concentrándose en la lectura del contenido, la técnicas para realizar y las formas didácticas de utilizar, es aquí donde los aportes del análisis ideológico serían significativos, pues de acuerdo al proceso metodológico de la materia cine, esta recibe a sus estudiantes de acuerdo a Ballesteros (2016) como ciudadanos que ven al cine como un medio de entretenimiento, transformarlos a ciudadanos que vean el cine como un Lenguaje, para posibilitar que estos al ingresar a la materia de Video, sean futuros licenciados que vean el cine como una herramienta educativa; lo que permitió deducir que la formación en lectura y análisis del contenido de una película se haga indispensable para la formación del licenciado pues bajo las perspectivas ya descritas del análisis ideológico fue relevante reconocer en la narrativa cinematográfica los aspectos potenciales que permitirían analizar el contenido, las temáticas y hechos sociales desarrollados en los

cortometrajes que se proponía estudiar esta investigación para reconocer su contexto, condiciones y mensajes contenidos en ellos, pero además, se hacía importante señalar que mediante la realización de este tipo de análisis se podrían descubrir los valores formativos que podría tener una película para quienes buscaran darle una carga didáctica.

En conclusión, se tomó la decisión de que el análisis instrumental, si se veía desde la perspectiva ideológica, podría estar enmarcado en el estudio de fenómenos, hechos sociales, temáticas y contenidos que se podrían desarrollar en los cortometrajes que se proponían estudiar y que serían elementos indispensables para recuperar, dar un valor y hacer un cierre de los cortometrajes producidos en la LCIE.

así pues, tras la discusión en cuanto al análisis que se debía utilizar, se dio a entender la necesidad de elegir elementos de ambos tipos de análisis (Interpretativo e Instrumental) comprendiendo la pertinencia para esta investigación de utilizar un representante de cada modelo de análisis, por un lado: El análisis semiótico, en representación del análisis interpretativo, ya que su estudio de la simbología para retratar lo que enmarcan las producciones cinematográficas se hacía adecuado para la realización de un análisis de cortometrajes realizados en la materia de cine, que además, se relacionaba estrechamente con la materia Teorías de la imagen, cuya significación data de las representaciones simbólicas que la misma comprende y que aporta elementos que se utilizaron dentro de la construcción narrativa de los cortometrajes.

Por parte del análisis Instrumental, se decidió que el más adecuado a tener en cuenta para este proyecto sería el análisis ideológico, puesto que, mediante sus estrategias de implementación existía la posibilidad de leer el conjunto de creencias sociales plasmadas en

una producción cinematográfica, pero también facilitaría utilizar los productos cinematográficos analizados mediante esta tipología de estudios como un instrumento de apoyo en los campos pedagógicos, disciplinarios o incluso terapéuticos.

Además, se tenía que dejar claro que si bien el análisis ideológico propuesto en la presente investigación no sería dirigido a buscar las potencialidades pedagógicas de los cortometrajes que se proponían analizar en este proyecto, era importante mencionar las posibilidades que brinda este tipo de análisis si lo que se quiere es fomentar esta estrategia de estudio en los futuros estudiantes de la materia de cine de la Licenciatura en tecnología, pues estos pueden darle otros enfoques y objetivos a la implementación de cualquier tipo de análisis cinematográfico, siendo esto de gran validez si lo que se busca es fomentar la interpretación cinematográfico como parte del plan de estudios de la materia de cine.

En este sentido es claro que esta investigación se encargara de estudiar la carga ideológica de cada cortometraje de acuerdo con los fenómenos, tradiciones, representaciones y significados del contexto en el que se desarrolló cada uno de estos, con el fin de señalar en estos elementos particularidades que hicieron posible cada corto y la construcción del mundo narrativo que se propone en cada cortometraje.

Tras haber discutido y elegido los análisis pertinentes para la concreción de los objetivos de la presente investigación, el siguiente paso fue iniciar la búsqueda y recolección del corpus que se requería para realizar esta investigación y sobre el cual se implementarán dos tipos de análisis cinematográfico previamente seleccionados y justificados

Esta búsqueda y recolección de contenido tuvo como primera fuente de información al profesor de cine³, quien ha sido el principal coordinador de la producción cinematográfica como recurso pedagógico para el proceso de enseñanza y aprendizaje del cine de la carrera LCIE.

En este sentido, los cortos obtenidos en un primer momento fueron los recolectados y facilitados por dicho docente; Sin embargo, cabe aclarar que al momento de crear copias de estas producciones se descubrió que algunas no estaban en perfecto estado, por lo que se recurrió a una segunda fuente de información, que fue hacer la petición del material a algunos directores de los cortometrajes, con los cuales se intentó dar solución a esta problemática (no en todos los casos se pudo solucionar).

Tras recolectar la totalidad de los cortos en la medida en que fue posible, se debía tener en cuenta cierto orden de los cortometrajes encontrados, de acuerdo a las particularidades, fundamentos y requerimientos de esta investigación.

Este orden de ideas, el corpus fue organizado y revisado de manera cronológica, puesto que, esta investigación se propone como un medio en el cual se recuperen y se hagan significativos los procesos creativos y académicos particulares de cada una de las cortes de la materia de cine de la LCIE; Además esta decisión se tomó ya que los cortometrajes de semestres anteriores siempre son reutilizadas como estrategia didáctica por el docente de cine para mostrar las particularidades, generalidades y contrastar los procesos de semestres

---

³ En este tiempo el docente encargado de la materia era Jaime Andrés Ballesteros.

anteriores con los actuales lo que supuso que se tuviera en cuenta la fecha de creación, para organizar el corpus cronológicamente por su año y semestre de creación.

Es importante mencionar que al plantear los objetivos de esta investigación, se tuvo en cuenta que este proyecto se enmarcaba por los cortometrajes producidos hasta el primer semestre del 2018⁴, ya que la reprogramación que sufrió el calendario académico del semestre 2018 -2 relacionado a la situación política del país, generó que en ese semestre no se culminara de manera óptima el plan de área construido para la materia de cine de la LCIE, evitando entonces que los procesos de creación cinematográfica se desarrollaran exitosamente, sin embargo estas actividades se retomarían en el primer semestre de 2019-1 en el cual las actividades académicas habían retornado a su normalidad.

Bajo estas circunstancias, el proyecto delimitó que todos los cortometrajes hallados, que en total fueron 29, serían analizados en orden cronológico, Tomando como punto de partida, la fecha en la que se dio inicio a la propuesta del cortometraje como producto final de la materia de cine (2008) hasta la fecha (2019-1).

En cuanto a lo anterior, es importante aclarar que ciertos cortometrajes no pudieron ser tenidos en cuenta para la presente investigación, los cuales son: En Tiempo de Juicio (sin fecha); debido a que, por problemas técnicos, el cortometraje no deja visualizarse de la mejor manera en los equipos de reproducción, lo que impide poder realizar un análisis

---

⁴ Paro Nacional de universidades públicas para mejorar la financiación de la educación. 2018. <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/razones-del-paro-de-estudiantes-y-profesores-de-universidades-publicas-278998>

cinematográfico pertinente. Además, no se pudo contar con parte de los primeros Cortometrajes realizados a lo largo de la materia de Cine, los cuales son Azul Violeta (2009) y Consuelo (2009) de los cuales no se hayo existencia física, añadido a esto, otro faltante fue el cortometraje Destinos Cruzados (2012) puesto que, al visualizarse, se notó que es en realidad era el detrás de cámaras del mencionado cortometraje y que se realizaba como modalidad opcional de trabajo final para la materia .

Otras producciones faltantes fueron los cortometrajes Flor de un Día, El Almohadón de Plumas y escrito en la memoria, debido a que presentan fallos en la reproducción, por lo que no fue posible realizar un análisis pertinente a dichos cortometrajes, ya que no se realizaría un trabajo coherente y preciso.

De acuerdo a lo anterior, fue determinante plantear para la investigación, que los análisis con los que se trabajaría (Análisis Ideológico y Análisis Semiótico) tienen inmersos dentro de cada uno, una serie de conceptos y estrategias a tener en cuenta para poder centrar la base del análisis en los mismos. Siendo estos conceptos los íconos, signos y símbolos por parte del Análisis Semiótico y el estudio de las perspectivas, mensajes y su significación que se desarrollan dentro de los films de acuerdo al contexto, por parte del análisis ideológico.

En este sentido, se hizo importante mencionar los elementos que se tuvieron en cuenta por parte de cada análisis para su utilización en la interpretación cinematográfica que se hará de a cada uno de los cortos seleccionados por esta investigación.

Así pues, en el análisis semiótico se tuvieron en cuenta tres elementos indispensables que deberían ser identificados y explicados en cada caso, los cuales son: íconos, índices y símbolos; comprendiendo que la tricotomía que establece un signo, es la de que éste puede ser cualquiera de estos tres elementos, es necesario abrir un paréntesis aquí, para distinguir de forma más clara dicha tricotomía

Un índice, según Pierce (1974) “es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de ser realmente afectado por aquel Objeto” (p. 30) por otro lado, Solas (s,f) explica que un índice o indicio es un Signo que tiene proximidad de contacto con la realidad que representa. (p. 2) En otras palabras, el índice, denota entonces una cualidad que puede o no afectar al objeto en cuestión. Por ejemplo, un índice puede señalar la afectación que tendrá un objeto, en otras palabras, el objeto, siendo una persona, puede verse afectado por la lluvia si este objeto está mojado.

Los íconos, por otro lado, Pierce (1974) los fundamenta como “un signo que se refiere al Objeto al que denota meramente en virtud de caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tal Objeto”(p. 30) Siendo entonces, según Solas (s, f) “un signo que se asemeja a la realidad que representa” (p. 2) Por lo tanto, tienen una relación estrecha con lo que representa un objeto, y puede existir independientemente de si el objeto existe o no, puesto que el ícono logra realizar un parecido a la realidad que representa. Un ejemplo claro de lo que un ícono representa, es el mapa, la pintura, el retrato o el dibujo.

Los símbolos, por último, se basan según Pierce (1974) “un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa de que el Símbolo se interprete como referido a dicho

Objeto'' (p. 30) En otras palabras, es una convención que refiere el significado de lo que realmente es el objeto, es decir, una cruz roja, en esencia representa solamente la figura de la cruz, pero al adquirir el sentido convencional y general representando a un sistema de salud, confiere la cualidad de Símbolo.

Cerrando aquí el paréntesis, fue importante aclarar que el destino del análisis semiótico de los cortometrajes, será el de establecer la distinción de los signos que allí convergen, tratando, además, de generar un mensaje que pueda ser comprendido de la mejor manera por el público.

Por su parte, el análisis ideológico propone estudiar las temáticas e ideas que se desarrollan en cada uno de los films, este método se refiere al mundo ideológico como afirma Zavala (2010) a “la perspectiva del relato o visión del mundo” (p. 35). Por ello este tipo de análisis se pregunta por ¿Cuál es la versión del mundo que propone la película como totalidad? (Zavala, 2010). Siendo esta pregunta la llamada a guiar el desarrollo del análisis ideológico sobre cada una de las películas del corpus que se propone esta investigación, en este sentido se tenía que tener en cuenta que para responder la pregunta se debería iniciar un rastreo de dos elementos importantes; la premisa y del tema, que deben ser el principal propósito de todo análisis fílmico, porque en estos se encuentra no solo el punto de vista del autor, sino de un proceso comunicativo, de una cultura e ideología. (Piñeiro, 2000).

Esta búsqueda de la premisa general de un film es una técnica narrativa que se define como “la proposición ideológica del texto (...) lo que el autor quiere decir con su obra” (como se cita en Piñeiro, 2000)

En este orden de ideas se tuvo que aclarar que la premisa de acuerdo a (Piñeiro, 2000) “debe formularse como una proposición que contenga el personaje principal, el conflicto y el desenlace. Cómo, por ejemplo: el gran amor descifra la muerte, la amistad es el más noble de los sentimientos, los celos conducen a la tragedia, entre otras.” (p. 51). Por ello esta va a ser una técnica indispensable para esta investigación, pues explica cómo reconocer la premisa que es parte de la construcción ideológica y del contenido que quiso desarrollar el director en su producción.

Es importante mencionar que otro elemento indispensable para el desarrollo del análisis ideológico fue la identificación del tema general de la película, pues “El tema es una categoría superior a la premisa, el cual se establece como la macro estructura del film. La premisa es el sentimiento del film que surge de la historia y da coherencia a la narración; mientras, el tema es el asunto tratado en la película.” (Piñeiro, 2000, p. 51).

De esta manera reconocer el tema es entender el marco de la narración, su desarrollo e ideologías inmersas en su discurso. Además, se deben reconocer el papel de los personajes en el desarrollo del film, pues de acuerdo al entendimiento de sus motivaciones e intenciones se puede hacer una lectura mucho más amplia del mundo ideológico en el que se desenvuelven, en otras palabras, “el análisis de los personajes permite conocer la tipología de cada uno, los rasgos más característicos, el comportamiento y su evolución en la historia narrada.” (Piñeiro, E. S. 2000, p. 66). A esto también se refiere Zavala, pero él lo llama la lectura de los subtextos; con los cuales se busca comprender el universo de cada corto y su ideología específica.

Finalmente, tras el estudio e identificación de tema, premisa, personajes y otros elementos que tienen que ver con la representación, se podrá hacer una descripción general de la ideología que se observa en cada cortometraje.

De esta manera fue posible dar paso a los análisis ideológico y semiótico que se propuso esta investigación como medio para cumplir con la totalidad de los objetivos.

8. Aplicación análisis cinematográficos.

8.1 Análisis ideológico 1.

Gris / Dirección: Leidy Johanna Rey Orozco -Jorge David López. / 2008-2.

Tema: Familia, crianza, frustraciones, traumas.

Premisa: La familia forma parte importante en la construcción de la personalidad, el carácter y los traumas de los hijos en su adultez.

Tratamiento de los personajes:

María: Empleada de servicio, cariñosa, amable, dedicada y obediente.

Jerónimo: Psico rígido, controlador, exigente, Perfeccionista, triste.

Federico: Solitario, callado, organizado, además de melancólico y afectado por su pasado.

Puntos de giro o elipses:

Si bien no hay una elipse definida, es claro que la película se desarrolla entre el pasado y el presente que vive el personaje, haciendo que el flashback deje claro el orden de las acciones que vive el personaje de la historia y describa todo lo que lo llevó a ser quien es en su actualidad.

Estudio del contenido:

Figura 1. Federico cena con su padre. Gris (2008 - 2)

Gris, es un cortometraje que narra la historia de Federico quien fue criado por su padre, un hombre exigente, psico rígido y perfeccionista, que nunca le demostró ningún tipo de afecto ni apoyo

emocional; a esta situación, hay que agregarle que la madre del personaje se encuentra ausente y no queda muy claro la causa de esta privación, causando que la única fuente de amor y comprensión que federico recibe sea por parte de la empleada de servicio que su padre a contratado para las labores del hogar y la crianza de su hijo.

Así pues, desde un análisis ideológico se hace explícito que el conflicto del cortometraje se da gracias al choque de dos ideologías tradicionales y conservadoras que se han desarrollado en el país, la región y en el mundo, generando diferentes problemáticas y movimientos que buscan cambiar estas percepciones autoritarias que se han construido socialmente, casi que a nivel mundial.

Figura 2. María limpia la mesa. Gris (2008 - 2)

Este análisis se refiere a la identidad que se ha construido socialmente alrededor de la feminidad y la masculinidad que se identifican en el corto como eje central ideológico de la narración. Por un lado, hay que mencionar que ideológica y contextualmente la mujer es caracterizada por ser comprensiva, amorosa, sutil e incondicional, a esto se le suma su capacidad natural de dar a luz; generando que histórica y culturalmente se le haya atribuido e

impuesto la función de crianza de los hijos y las labores del hogar, hechos, que se han convertido en una de las causas de la desigualdad de género que aún se vive en la actualidad y que para el 2008 era una realidad, pues al ser un asunto que se ha desarrollado históricamente ha dado paso a un trato desigual entre hombres y mujeres (Jiménez, 2012). Cómo lo afirma Jiménez (2012) “La distinción superior / inferior entre los géneros ha promovido en la cultura una percepción, desde el patriarcado, orientada a establecer una relación de poder, donde él manda y ella le sirve” (p. 6).

Figura 4. Federico y su padre se miran. Gris (2008 - 2)

Este hecho es representado por María, la empleada de servicio que se encarga de las labores del hogar y de la crianza de Federico, todo ello bajo las órdenes y el control de Jerónimo, el padre del pequeño; quien representa la percepción del

hombre y su masculinidad, pues esta identidad, se relaciona con autoridad, fuerza, razón, protección y control emocional que genera que los hombres se perciban así mismos en el orden social y familiar como los poseedores de las riendas, asignándose de esta manera la autoridad para subordinar a la mujer y a sus hijos

sin importar las afecciones y desigualdades que generan sobre estos, además el padre intenta transmitir a su hijo la masculinidad y el control emocional que socialmente se le han asignado a los hombres, esto se hace explícito en la escena donde

Figura 3. Jerónimo mira a su hijo. Gris (2008 - 2)

padre e hijo se miran frente a frente, casi que retándose y esperando a que el otro baje la mirada, pierda el poder o muestre debilidad, fortaleciendo de esta manera, la idea de que el

padre intenta transmitir a su hijo ese carácter y emotividad limitada e inflexible que caracteriza a los hombres.

En este orden de ideas, hay que mencionar qué la diferencia entre ser hombre y ser mujer tiene su génesis desde la educación que cada persona ha recibido desde su niñez, ya sea en ambientes educativos formales o desde la formación que se da en la familia. Estos procesos educativos primarios han generado construcciones e identidades tales como que la mujer debe preocuparse por los demás antes que por ella misma y siempre debe estar en la disposición de servir. Por otro lado, el hombre tiene la libertad de exigir e imponerse sobre los demás (Jiménez, 2012), tal y cómo hace Jerónimo con su familia.

Figura 5. Jerónimo despide a María. Gris (2008 - 2)

Lo anterior se refleja a fidelidad en el corto, pues es el padre quien ordena, controla y se impone sobre su hijo y la empleada, al punto de despedir a esta mujer de su empleo, no por el hecho de que no haga su trabajo sino por qué no lo hace como él dice, además de imponerse sobre su hijo como un ente de control y de esta manera terminar por privarlo del amor y apoyo que este requiere para su corta edad.

En este sentido, el corto tiene gran influencia del contexto pedagógico que enmarca a los creadores de este audiovisual, pues muestra cómo la familia que es el primer ente formativo y educativo de los niños puede afectar el desarrollo psicológico, cognitivo y físico de estos; llevándolos a que en su vida adulta desarrollen problemas como la ansiedad, la depresión, diferentes grados de dificultad para aprender y relacionarse, entre otras consecuencias.

En este orden de ideas, la perspectiva que tiene el corto de la institución familiar, es la de la primera fuente de desarrollo cognitivo, físico y psicológico de los niños, que afectará a corto, mediano y largo plazo el desarrollo de estos. En este sentido la familia tiene gran influencia en el triunfo o fracaso de los jóvenes y las personas en general, pues cómo se retrata en el corto, Federico ha sido el resultado de diferentes traumas familiares que lo conllevaron a ser solitario, retraído e introvertido.

Figura 6. Federico recuerda su niñez. Gris (2008 - 2)

8.2 Análisis semiótico 1 Gris (2008)

Gris relata la historia de Federico, una persona que no expresa mucho, más que el apego que tiene por el ajedrez desde niño; este cortometraje muestra además las memorias que tiene Federico respecto a su infancia, la cual está marcada por su padre: Jerónimo y por la empleada del servicio: María.

Índice

El índice principal se presenta cuando Federico entra a su cuarto después de que su padre le ordenara hacerlo por haber regado el jugo en la mesa. En esta escena, él coge una foto donde parece estar su padre y empieza a llorar; pero después, cuando sube María, ella trata de subirle el ánimo y luego se va, Federico coge una foto de ella y la mira de forma tierna y con una sonrisa. Esto da a entender entonces la preferencia del personaje de Federico por el trato que tiene María con él, y el rechazo que tiene por el trato que le da su padre Jerónimo. Además, esto da un indicio de que estas fotos serán tenidas en cuenta más adelante en la historia.

Figura 7. Federico observa una foto en su cuarto. Gris (2008-2)

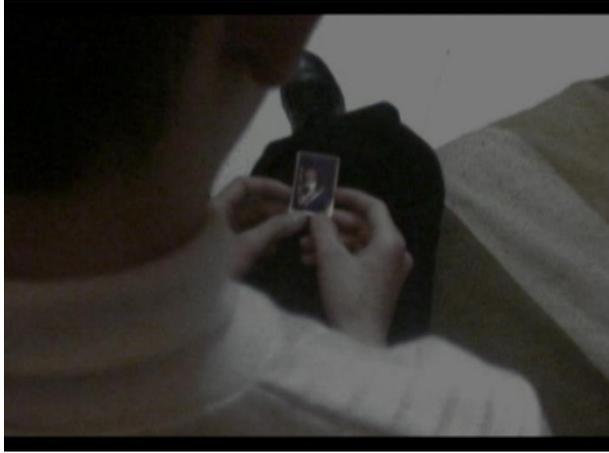

Figura 8. Federico observa una foto en su cuarto. Gris (2008-2)

Icono

Es importante entender que los íconos en esta historia están permeados por las personalidades de Jerónimo (padre de Federico) y María (la empleada del servicio en la infancia de Federico) puesto que, aunque no se perciben muchos diálogos, los planos hechos a detalle de estos personajes, y las frases que alcanzan a decir en el cortometraje, les posibilitan resaltar su importancia en la vida del personaje principal (Federico)

En este caso, Jerónimo, el padre de Federico, juega el papel de icono puesto que es la más cercana representación en el cortometraje de un padre estricto y psicorígido, cuya relación con su hijo, mostrada como una relación familiar débil, permite presentar una separación entre padre e hijo.

Jerónimo

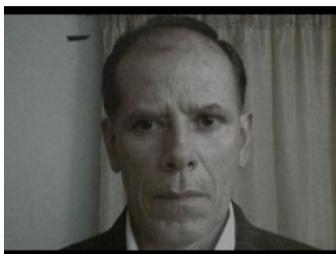

Figura 9. cara del padre, Jerónimo. Gris (2008-2)

Escena en la que Federico deja caer un vaso de jugo en la mesa y Jerónimo, su padre, se quita las gafas y lo mira de manera un tanto agresiva. Por lo tanto, en un próximo plano, Jerónimo deja la mesa y sube al segundo piso, luego llama a su hijo para que suba con la siguiente frase “Federico, sube ya antes de que riegues más cosas” Esto representa entonces la relación tensionante que existe entre padre e hijo.

Figura 10. Jerónimo donde mira a su hijo con decepción por haber dejado caer un vaso de jugo en la mesa. (Gris 2008-2)

Figura 11. Federico reaccionando con desgarro al llamado de su padre por haber regado un vaso de jugo. Gris (2008-2)

María es otro de los íconos importantes en Gris, ya que ella representa el trabajo real de empleada del servicio, quien además muestra un cariño con tintes maternos, lo que se corrobora en varias escenas, por ejemplo, en la escena en la que María limpia el juego que

regó Federico; en esta parte, los diálogos “No se preocupe mi niño” y “A cualquiera le pasa”

María

Figura 12. María habla con Federico. Gris (2008-2)

Símbolo:

El símbolo primordial en este cortometraje es el ajedrez que carga Federico en varias escenas, puesto que este juego representa para él la rivalidad que tiene con su padre, y la diferencia que éste tiene con el trato y la manera de actuar de María. Federico simboliza las diferencias entre Jerónimo y María en el juego de ajedrez al final del corto con las fotos de cada uno puestas sobre el juego.

Figura 13. Federico junta dos fotos sobre el ajedrez. (Gris 2008-2)

8.3 Análisis ideológico 2.

Eureka / **Dirección:** Víctor Rojas – John Garzón / 2009-1

Tema: La conciencia.

Premisa: Para comprender la conciencia y reconocerse a sí mismo, se debe encontrar o aprender de ella.

Tratamiento de los personajes:

Camilo: Hombre joven que no sabe hacia dónde dirigir su vida y al estar sumergido en un mar de dudas existenciales busca cosas superficiales que distraigan su mente de la lucha consigo mismo.

Violeta: Es, esa parte de camilo que sabe lo que quiere, sus sueños, metas, remordimientos, pecados, deseos y todo lo que en particular busca cada ser humano.

Puntos de giro o elipses: La búsqueda de sí mismo.

Estudio del contenido:

El análisis ideológico de este cortometraje deja claro que el tema central que se desarrolla en el film es la cuestión de la conciencia en el ser humano, que puede tener infinidad de acepciones y significaciones socialmente construidas, esto se deja muy claro desde el inicio del corto, en el que

Figura 14. Escena en que se explica de lo que se trata el corto. Eureka (2009-1).

se narra lo siguiente “Algunos le llaman fantasma, otros le llaman ángeles, moral, Dios, conciencias, o lo que Disney nos vendió como pepe grillo. La vaina es que aún no le han dado un nombre, pero sabemos que está allí, jediándonos la vida, martillándonos cuando hacemos algo mal, felicitándonos cuando hacemos algo bien.”

En este orden de ideas, hay que comenzar por decir que este concepto es intangible y no puede encasillarse solo en un significado, sino, que se desarrolla como un proceso interno de auto reconocimiento que gira alrededor de lo que se quiere, de los remordimientos, inseguridades, penas, ideas, entre muchos otros procesos psicológicos que son parte del desarrollo personal y que caracterizan y afectan la decisión de lo que cada ser humano es y las decisiones que desea tomar.

Hay que mencionar que la palabra conciencia según la RAE tiene varias acepciones: por un lado, puede ser el conocimiento que cada uno tiene acerca del bien y del mal; el conocimiento reflexivo de las cosas o la actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto (como se cita en Villalba, 2007). Definición que justifica en principio la idea que se reconoce en el cortometraje, donde el personaje en un primer momento es la representación del desconocimiento propio, de la lucha interna contra sus temores, dolores, debilidades y otras cuestiones que impiden al ser humano reconocerse, hecho, que tiene como consecuencia que las personas se mientan así mismas; creando problemas, temores o limitaciones inexistentes de las que se convencen y toman por reales, tal y como pasa con Camilo.

Un factor importante a mencionar es que en la sociedad no es muy común el hecho de conversar con sí mismos, entenderse o encontrarse mediante el diálogo interno, son acciones vistas como actividades de un “loco”, que habla con voces inexistentes en su cabeza, lo que

Figura 15. Camilo piensa que esta loco. Eureka (2009-1)

desemboca en una fallida búsqueda de esa voz interior que sabe lo que realmente se desea, pero que se ignora por ser un ente carente de “racionalidad”.

Cabe mencionar que el cortometraje fue realizado en el 2009, lo que supone que el fenómeno y el campo de la conciencia ha podido ir cambiando en la sociedad actual, en donde los procesos espirituales, de Metacognición y de autoestima han tomado mayor fuerza dentro de las nuevas generaciones.

Por ello, el corto propone y da suma importancia a la búsqueda de los deseos propios, de las concepciones del mundo, del bien, del mal, de lo que se permite y decide cada ser humano, que, si entra en contacto, “confrontación” o diálogo con su conciencia podrá aprender lo que se es y lo que se quiere, encontrando un equilibrio que no es duradero, pues la búsqueda de sentido es constante como propone la película al final.

Figura 16. Camilo acepta a Violeta. (2009-1).

La conciencia de acuerdo al análisis ideológico de este corto, son las percepciones positivas y negativas que Camilo tiene de sí, pero con las cuales no quiere lidiar, de esto se quiere encargar su conciencia, de mostrarle sus defectos y errores pero

también sus características positivas, las cuales debe resolver y esto lo puede lograr encontrando o aprendiendo de esa vocecita que tiene en la cabeza y que de acuerdo a sus características particulares interpreta sus actos como buenos o malos, como positivos o negativos y cuáles de acuerdo a sus valores individuales le darán paz interior.

Por ello, este film habla de lo que las personas son conscientes pero muchas veces no aceptan u omiten para no pelear con sus demonios internos y mantenerse en stand by.

Lo anterior, tiene estrecha relación con los paradigmas educativos que se desarrollan en el contexto educativo de quienes crearon este cortometraje, donde no solo se dirige el aprendizaje a la apropiación de conocimientos y habilidades de acuerdo a ramas netamente científicas, sino, que se comienza a prestar atención a aspectos mucho más humanistas en los que el desarrollo de la personalidad, las formas de ser y aprender son importantes para que el estudiante desarrolle habilidades de autonomía, metacognición y autoestima que le permitan ser parte activa y consciente de su proceso formativo y comportamental, lo que está enmarcado por la carrera LCIE de la Universidad Tecnológica de Pereira en su rama educativa y pedagógica que se desarrolla en materias como: corrientes pedagógicas contemporáneas, diseño de ambientes o sociedad , cultura y comunicación, que fortalecen una diferenciación entre los modelos más tradicionales y los nuevos paradigmas pedagógicos que se hicieron mucho más visibles en los jóvenes de la época, por el hecho de que la película fue realizada en una de las primeras cortes de la LCIE por jóvenes que hacían parte de un proceso académico dirigido hacia lo pedagógico y educativo.

8.4 Análisis semiótico 2 Eureka (2009-1)

Eureka muestra una historia sobre la búsqueda que tienen las personas acerca de su lugar en la vida y la importancia de escuchar a la consciencia en la misma, en este sentido, Camilo, el protagonista, debe hallar la que se muestra como su voz interior, quien toma forma y el nombre de Violeta.

Índices

El primer índice a tener en cuenta aparece cuando se hacen tomas a la habitación de Camilo, en la cual, se alcanza a detallar que en el suelo hay una camiseta de Argentina, posteriormente, en la pared, se encuentra un poster de La Patagonia que dice: “Tu norte es el sur. Visita la Patagonia” lo que da a entender una relación que no se ha descrito en la historia entre el protagonista y dicho lugar ubicado en Argentina.

Figura 17. Camiseta de Argentina, en el suelo de la habitación de Camilo. (Eureka 2009-1)

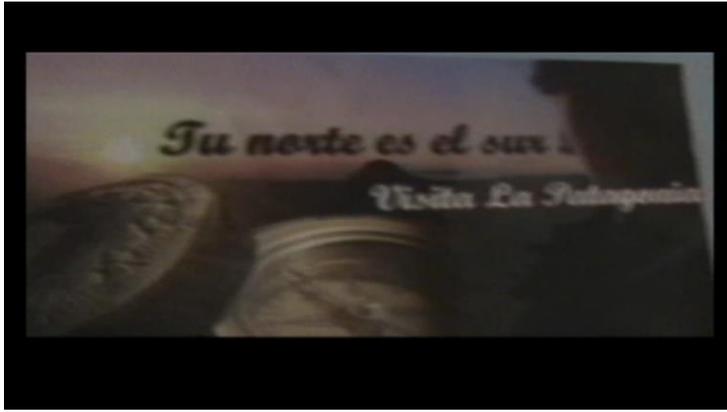

Figura 18. Poster sobre la Patagonia. "Tu norte es el sur. Visita la Patagonia". Eureka (2009-1).

En la parte inicial de la historia se ven varios momentos en los que Camilo siente que lo están "asustando" estos son:

Figura 19. Camilo se está masturbando y escucha un grito de una mujer. Eureka (2009-1)

Figura 20. Camilo está trabajando en la estación de radio y al poner una canción, escucha la voz de una mujer cantándola, por lo que se asusta y sale del cuarto. Eureka (2009-1)

Figura 21. Camilo está en su cuarto y de la nada empieza a sonar una canción en su radio/reloj. *Eureka* (2009-1)

Lo que tienen estas tres escenas en común, es que el índice es el mismo, pero en diferentes locaciones y momentos, dado que siempre es un susto el que saca a Camilo de sus cabales, sin embargo, en dos de estos índices, el susto se basa en la voz de una mujer cantando una canción de la banda The Killers, llamada 'Read My Mind' que a su vez, traducido al español, significa 'Lee mi mente'. Por otro lado, en el momento en que asustan a Camilo cuando está viendo porno, aparece la voz de la mujer pero esta vez gritando.

En este sentido, la voz de la mujer representa un índice recurrente que a medida que transcurre el cortometraje se devela a quién pertenece y por qué aparece. Lo que cierra entonces esta serie de indicios que al final dan muestra de que lo que debía hacer el protagonista era confrontar dicha voz, para que apareciera en forma física y pudiera resolver sus dudas, y por ende, seguir con el desarrollo de su historia.

Íconos

Pese a que es un cortometraje carente de íconos significativos para la historia, en un momento en el que el protagonista, Camilo, se encuentra alterado y decide sentarse en un parque a tomarse un café, le pide a un vendedor que está pasando por la zona que le venda

uno, dicho vendedor es entonces el ícono que sobresale en esta producción, ya que trata de asemejarse lo máximo posible a un vendedor de ‘tintos’ o un ‘minutero’ de la vida real.

Figura 22. Camilo le pide un ‘tinto’ a un vendedor en un parque. Eureka (2009-1).

Símbolo

Violeta encarna el símbolo en Eureka, siendo la forma que toma la consciencia de Camilo quien lo guía en tomar una serie de decisiones que le hagan feliz y que además, resulten en la búsqueda que debe realizar Camilo para encontrar a Violeta, quien aparece de forma real al final del cortometraje. Lo anterior, relacionado con otro momento de la historia en el que Camilo le dice a Violeta que no irá al viaje que se ganó en la Patagonia ya que no tiene con quién ir, pero ella, insiste en que él debe ir y ser feliz, lo que se entrelaza con el final, ya que es cuando él decide ir al viaje que se encuentra con Violeta, pero esta vez, su forma real; dando a entender entonces, que el empezar dicho viaje, y viajar con alguien que le de felicidad, es la finalidad de la consciencia de Camilo.

Figura 23. Violeta le insiste a Camilo que debe buscar su felicidad y aceptar el viaje a la Patagonia. Eureka (2009-1).

8.5 Análisis ideológico 3.

Simplemente Richard / **Dirección:** Jorge Andrés Trejos. / 2009- 2

Tema: Pasiones, inmadurez, amistad.

Premisa: Ser joven es parte de crecer y enterarse que la vida está llena de pasiones, decepciones y errores que afectan a las personas a nivel personal y social.

Tratamiento de los personajes:

Anita: La madre de Richard que al no tener el apoyo de su pareja, no le queda más opción que abandonar a su pequeño hijo en un hogar donde tal vez si puedan cuidarlo y criarlo de la mejor manera.

Richard Bustamante: Joven con un talento innegable para escupir, sueña con tener un gran desempeño en el deporte de los escupitajos hasta el punto de ser reconocido y representar a su país ante el mundo, es un personaje competitivo y persistente, aunque un poco inmaduro.

Padre de Richard: Amoroso, dedicado y comprensivo con su hijo adoptivo Richard.
Amante de la televisión y las películas.

Manuel: Amante del lenguaje videográfico, en el encuentra una forma de terapia en la que puede expresarse y describir lo mal que se siente en su día a día; lo que describe a un personaje nostálgico, depresivo y melancólico.

Puntos de giro o elipses:

Toda gira entorno a la pasión y habilidad que tiene Richard para escupir.

Estudio del contenido:

Este cortometraje narra la historia de Richard Bustamante y su amigo Manuel, quienes desde niños han sido amigos. Sin embargo, al crecer, Richard se distancia de su amigo y enfoca toda su atención en su pasión, que es escupir, esto lo lleva a dedicarle más tiempo al

Figura 24. Richard y Manuel se conocen. Simplemente Richard (2009-2).

perfeccionamiento de su técnica, lo que causa que se aleje y no preste atención a su amigo, quien tiene problemas psicológicos que lo hacen ser un joven deprimido y retraído. Todo esto, causa que los dos personajes tengan una pelea entre ellos, que termina por hacer que Richard se dé cuenta del daño que causó en su amigo, pues por esta pelea Manuel intenta suicidarse, pero Richard llega a tiempo para impedir esto, haciendo algo valioso con lo que mejor sabe hacer, que es escupir.

En este sentido y bajo un análisis ideológico juicioso del cortometraje, hay que señalar varios elementos del contexto que construyeron el mundo ideológico de esta producción. Hay que comenzar por mencionar que para el 2009, año en que fue producido este cortometraje, la selección Colombiana de fútbol había tenido una pésima actuación en las eliminatorias para el mundial de fútbol de Sudáfrica 2010, causando que el equipo quedará

Figura 25. Richard se sueña en un mundial. Simplemente Richard (2009-2).

eliminado de dicha competencia, lo que había dejado un malestar general en la sociedad colombiana, quién históricamente se ha caracterizado por determinar su estado de ánimo según el rendimiento de los equipos nacionales y locales que se desenvuelven en este deporte. Este hecho señala una característica general del colombiano; quien sin importar cuántas decepciones le haya dado su equipo, espera hasta que este vuelva a tener buenos resultados para seguir viviendo con pasión y esperanza este deporte, aunque cuando su equipo haya estado mal, lo haya discriminado, señalado y abandonado, convirtiéndose en un aficionado que vive todo desde lo emocional y no desde lo racional.

En este mismo sentido, también hay que mencionar la rivalidad histórica que se ha constituido en Latinoamérica y de la cual hace mención este cortometraje, pues muestra, como los rivales directos de Colombia en el deporte a Brasil y Argentina, ya que históricamente estas dos naciones han sido los referentes deportivos del continente, lo que ha llevado a identificarlos por la sociedad Colombiana como los rivales directos que se deben superar para llegar a ser los mejores, justo como se ve en el mundial de escupitajos, donde Richard enfrenta a los dos referentes más difíciles de ese deporte que resultan ser Brasil y Argentina los rivales eternos de acuerdo a las creencias de los colombianos.

Figura 26. Richard entrena para una competencia. Simplemente Richard (2009-2).

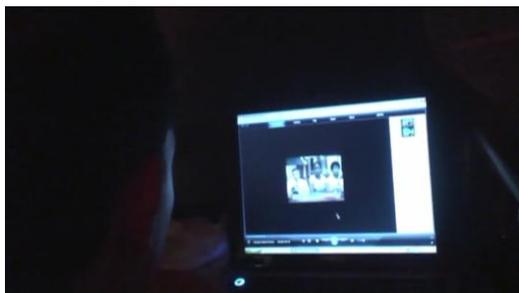
Por otra parte, la amistad es un tema crucial en el cortometraje, pues se desarrolla como una problemática en la que los jóvenes no tienen en muchas ocasiones el compromiso, interés y responsabilidad de establecer relaciones sociales maduras, en las que deban preocuparse por el

bienestar del otro para el fortalecimiento del tejido social y la estabilidad mental de las personas, de esta manera, podría decirse que este corto está lanzando una crítica de una sociedad que se mueve entorno al beneficio y la satisfacción personal, causando qué cada día la sociedad se vaya

Figura 27. La policía atrapa a Manuel. Simplemente Richard (2009-2).

desintegrando y perdiendo el interés por el progreso común, esta ideología individualista la podemos ver reflejada en Richard, Pues, el personaje vive tan enfocado y apasionado por el deporte en el que se desenvuelve que termina por causarle daño a su mejor amigo, esto se puede observar en repetidas ocasiones, por ejemplo, cuando Richard organiza el torneo ilegal de escupitajos, allí, su amigo Manuel se desmaya y es atrapado por las autoridades y sin embargo Richard no se preocupa por lo que pudieran haber hecho con su amigo, sino que por el contrario lo señala y discrimina porque este no vuelve a tener contacto con él.

Figura 28. Manuel ve una noticia del virus. Simplemente Richard (2009-2).

¿Otro aspecto contextual que influyó sobre la producción de este corto, fueron los primeros casos de la gripe AH1N1, qué justo para el 2009 tuvo su aparición en Yopal durante los primeros días de mayo, presentando la mayor incidencia del virus en el país, luego de determinarse que una delegación deportiva resultó contagiada del virus tras competir en Estados Unidos, lo que prendió las alarmas para el país, pues la enfermedad estaba siendo catalogada como una pandemia sumamente peligrosa y contagiosa que debía ser controlada bajo medidas extremas, hasta el punto de que los Yopaleños vivieran días de angustia, zozobra, desorientación y hasta discriminación por cuenta del AH1N1, pues para controlar el esparcimiento de la enfermedad

fueron puestos en un estado de cuarentena (El Tiempo, 2009). Así pues, este hecho es mencionado en la escena donde Manuel ve la noticia en su computador de que dicha enfermedad está afectando a muchas personas, esta situación detuvo al país en aquella época, lo que fue representado en la producción, haciendo que el virus fuera la causa de que la competencia formal de escupir pepas de sandía fuera cancelada, además en este corto se hace mucho más claro el momento

Figura 29. Manuel descubre que está infectado. *Simplemente Richard* (2009-2).

sociocultural del país para la época, Pues cuando Manuel es capturado por estar infectado es víctima de discriminación, pues el temor de que esté contagie a los demás, hace que las personas tengan miedo de acercarse o tener contacto con él, generando en Manuel la necesidad de aislarse mucho más de la sociedad, caso que tiene estrecha relación con la situación que vivieron los habitantes de Yopal.

Continuando con la identificación del contexto en el que se desarrolló el proceso creativo de esta película, hay que señalar la mención que se hace de las chuzadas del DAS

Figura 30. Chuzan la llamada de Richard. *Simplemente Richard* (2009-2).

que se desarrollaron en el año 2009 en el país y que formó parte de la trama del corto, pues, para febrero de dicho año ya era de conocimiento público que el DAS estaba 'chuzando' ilegalmente las conversaciones de magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, políticos de partidos de oposición, miembros de ONG, entidades internacionales de derechos humanos y periodistas (Semana, 2009). De acuerdo a lo anterior, el corto construye un mundo que refleja la realidad y el momento político del país para esa época, esto se puede observar en la escena en que un

funcionario habla con su jefe acerca de haber monitoreado una conversación, refiriéndose a una llamada interceptada entre Richard y sus amigos, esto causa que en el corto se retrate a una sociedad que comienza a padecer de un malestar y desconfianza por las instituciones del estado que regulan los procesos económicos, sociales y democráticos, pues ante los hechos del país en dicho momento histórico, en el corto se describe a una sociedad indefensa frente al gobierno, pues siente que este no garantiza la libertad y por ende, no respeta la intimidad de las personas, generando desconfianza y temor ante las autoridades gubernamentales, ideología que se refleja implícitamente en el corto, cuando las autoridades llegan al enfrentamiento ilegal de escupitajos y todos los participantes intentan huir.

Otro elemento social que llama la atención es que el corto va en contravía de la realidad colombiana, pues en su gran mayoría las familias del país son monoparentales, siendo en este caso las madres quienes se responsabilizan por la crianza y atención de sus hijos, sin embargo, en el corto, es

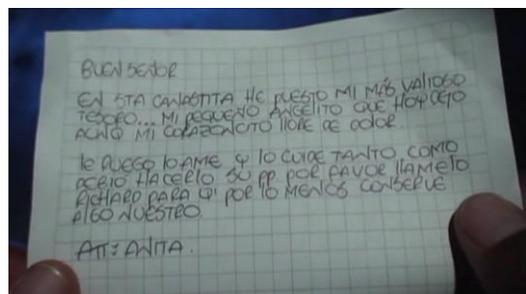

Figura 32. Anita abandona a su hijo. *Simplemente Richard* (2009-2).

Figura 31. Anita abandona a su hijo. *Simplemente Richard* (2009-2).

social que ha sido la realidad del país sobre gran parte de su historia es el de que la madres en su mayoría nunca han tenido el apoyo de los padres, pues estos al enterarse que van a tener hijos,

deciden abandonar a su pareja, dejando a las

mujeres a su suerte, generando que éstas deban

hacer mil cosas para tener la capacidad de responder afectiva y económicamente por sus hijos

y muchas veces no lo logran, obligándolas a dejarlos abandonados, regalarlos o llevarlos a hogares para huérfanos.

Figura 34. Padre recibe a su hijo. *Simplemente Richard* (2009-2).

En este orden de ideas, el corto propone una ideología que describe que no solo las madres son las dedicadas a consentir, cuidar, establecer relaciones amorosas y emotivas con los hijos, sino que los padres o hombres también pueden generar vínculos de amor y confianza con los propios hasta el punto de ser ellos quienes terminen de criar y proteger a los pequeños, allí es donde la presente producción hace una inversión de la ideología tradicional de familia, donde es la mujer quien se encarga de cuidar, alimentar, motivar y dar amor a los hijos y por su parte el hombre se encarga de otras labores externas a la casa y la crianza de los niños, además, de que no es común que los padres coloquen en evidencia sus sentimientos frente a sus hijos, esta perspectiva cambia totalmente en el corto, pues, el padre se encarga de todas las labores del hogar que tienen que ver con la crianza directa de su hijo, pero además y mucho más relevante, el padre de Richard le demuestra a este lo mucho que lo quiere,

Figura 33. Padre lleva el desayuno a la cama a su hijo. *Simplemente Richard* (2009-2).

pues, siempre lo espera cuando llega de estudiar, lo cobija cuando este se queda dormido, lo llama cariñosamente “príncipe” y le prepara el desayuno todas las mañanas .

En este mismo orden, hay que mencionar que en el país hay gran número de familias incompletas y disfuncionales, donde faltan una de las dos cabezas familiares ya sea padre o madre y en la que los jóvenes muchas veces no encuentran la atención y compromiso que

necesitan, pues como le sucede a Manuel, nunca se ve a su familia presente en los momentos de su vida.

Figura 36. Richard llama al militar. *Simplemente Richard* (2009-2).

En un contexto mucho más local, hay que mencionar que el grupo de amigos son una representación de la idea que se tiene de los tipos de jóvenes que existen, algunos ejemplos que se pueden mencionar son el caso de militar que es un personaje totalmente egocéntrico, competitivo y

preocupado por cómo se ve, describiendo pues, uno de los tantos imaginarios que se tiene de los jóvenes, otro caso y uno de los más relevantes es

el del amigo que es hincha del Deportivo Pereira y que es representado como el más peligroso de todos y tiene que ver con la construcción social que se ha hecho de este personaje en la ciudad, pues se tiene la creencia de que los hinchas del Pereira

Figura 35. Richard llama al turco. *Simplemente Richard* (2009-2).

pertenecientes a la banda lobo sur son personas peligrosas, drogadictas y violentas, todo esto ligado a sus comportamientos inapropiados pero que han construido poco a poco en la sociedad pereirana una ideología negativa acerca de ellos y sus prácticas.

Figura 37. Manuel hablando con Richard por teléfono. *Simplemente Richard* (2009-2).

Por otro lado, hay que decir que la acción de escupir es un hecho transversal en el desarrollo de la historia y se hace importante para el presente análisis ideológico, pues es lo que motiva a Richard y lo caracteriza, pero además, establece una

relación directa con Manuel, ya que este personaje tiene una personalidad que va en contravía de lo convencional, lo socialmente aceptado y reglamentado, lo que da sentido a que este personaje sea punkero y de alguna manera encuentre la acción de escupir como un acto revolucionario que se puede analizar y describir cómo una representación y acción de rebeldía, de desacato a la autoridad y cómo una crítica del propio sistema, esto se relaciona con la ideología del movimiento punk, pues este tipo de pensamiento tiene que ver con el individualismo, el anarquismo político y el pensamiento libre.

Figura 38.. Manuel se desahoga mediante una videogradora. Simplemente Richard (2009-2).

Por otra parte, es relevante analizar el tratamiento de un fenómeno social y tecnológico que comenzaba a desarrollarse en la sociedad y principalmente entre los jóvenes de la época y es el surgimiento de las redes sociales y las plataformas de internet como medio de comunicación de masas, que daría paso a la mediatización de la sociedad colombiana, pues, como se observa en el corto, los jóvenes, la mayoría del tiempo utilizan medios tecnológicos para comunicarse, encontrar información y enterarse de lo que pasa en el contexto, esto se hace explícito, pues celulares, computadores e internet eran tecnologías que para la época ya eran notablemente accesibles y se hacían populares entre los jóvenes. Además, el hecho de que Manuel vea en la cámara una herramienta para comunicarse y relacionarse con el mundo, daba pistas de lo que en la actualidad se reconocería como youtubers, instagramers o influencers que se dedican a expresar, informar o comunicar cualquier mensaje a todo tipo de receptor, brindándole a cualquier individuo la posibilidad de legitimar y visibilizar su existencia e ideologías ante el mundo, tal y cómo de alguna manera lo intentaba hacer Manuel con su videogradora.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el contexto de la LCIE en el que fue realizado el cortometraje, la relación de los creadores y el ambiente académico en el que se desarrollaron es innegable y mucho más en una carrera en la que se abordan temáticas tecnológicas y sociales que tienen que ver con la utilización de las tecnologías y su beneficio en los espacios educativos, pero también un pregrado en el que se busca comprender el consumo y flujo mediático mediante diferentes teorías de la comunicación. También hay que decir que el mundo universitario se describe cómo un ambiente en el que no solo se desarrollan capacidades académicas, sino que también se potencian habilidades físicas y motrices que pueden poseer, mejorar y adquirir los jóvenes para el perfeccionamiento de cualquier habilidad que posean, dando pistas de una ideología de la educación que tiene como perspectiva una formación integral que tiene en cuenta las diferentes habilidades y potencialidades de cada estudiante, tal y como le pasa a Richard, pues es en la universidad donde encuentra la posibilidad de competir en una contienda de escupitajos, lo que puede ser el primer paso para desarrollar sus habilidades en esta disciplina.

Figura 39. Richard se encuentra con algo en que participar. Simplemente Richard (2009-2).

En este sentido y de acuerdo a lo anteriormente descrito, hay que decir que este corto es rico en la movilización de momentos que caracterizaron y significaron el año en que fue realizado, retratando de esta manera en el desarrollo de la narrativa a un país y a una sociedad condicionada por enfermedades, escándalos políticos, evolución tecnológica y problemáticas sociales.

8.6 Análisis semiótico 3 Simplemente Richard (2009)

Richard es un joven adoptado, que busca cumplir su sueño de ser el mejor en lo que hace, lanzar escupitajos; por esto, siempre está escupiendo y tratando de mejorar su técnica. A lo largo del cortometraje, desde la semiótica, los índices, íconos y símbolos fundamentales que allí se ven son los siguientes.

Índice

El cortometraje empieza con dos personajes, uno de ellos es un señor que está viendo Django en su televisor; el otro, es una mujer cuyo rostro nunca se ve, y que está caminando en la calle cargando una cuna con lo que parece ser un bebé.

Figura 40. Escena inicial donde un hombre ve Django en el televisor. Simplemente Richard (2009-2).

Figura 41. Escena inicial donde una mujer camina con una cuna de un bebé. Simplemente Richard (2009-2).

A medida que transcurren estas dos acciones de los dos personajes, se llega al punto en que la mujer toca a la puerta de una casa, deja la cuna en el piso y se va; mientras esto ocurre, el señor que estaba viendo Django escucha que tocan su puerta, y se levanta a abrirla.

Este es un índice que marca el inicio del cortometraje ya que da a entender que la mujer dejó en adopción a su bebé, que, aunque nunca se ve en pantalla, el sonido de fondo lo cual asemeja a un llanto, indica la existencia de tal bebé, que, además, al parecer será un personaje importante en la historia, dado que, al ser recogido por el señor, le lanza un escupitajo.

Además, es importante resaltar que, el señor que recoge al bebé está viendo una película (Django) en la que los disparos se ven frecuentemente, por lo que esto hace alusión a la forma de vida que tendrá el bebé, ya que su carta de presentación hacia su nuevo padre, es disparar saliva

Icono

Otro ícono fundamental en el cortometraje, es el mejor amigo de Richard: Miguel; quien según su peinado en forma de cresta, su vestimenta que consta de camisetas de bandas y afiches alusivos al punk; trata de representar en la historia a un personaje de la escena de dicho género; este personaje es ícono en la medida en que asemeja la realidad de un joven punkero con ideaciones suicidas, y que encuentra en su videogradora una manera de expresarse y además, de apoyar a su único amigo, Richard.

Figura 42. Aparece el mejor amigo de Richard, Miguel. *Simplemente Richard* (2009-2).

Otro ícono que se añade a esta categoría, se representa en la escena en la que aparece la narración de los relatores deportivos, en los que se dice que está el “Profesor Alfaro” el cual, en la cultura colombiana se le reconoce de primera mano por haber sido el comentarista de los partidos de la selección Colombia durante muchos años

Figura 43. Richard representa a Colombia en la final de Escupitajo. *Simplemente Richard* (2009-2).

Símbolo

Cuando Richard se queda dormido y sueña que está representando a su país en el campeonato mundial de escupitajos, representa dicho espacio con una gradería con hinchas los cuales llevan banderas y camisetas de tres países (Colombia, Brasil y Argentina) los cuales son

los finalistas en el Mundial. Esta parte intenta relacionar al mundial de escupitajos con la representación de un partido de fútbol, en el que están pilares del fútbol internacional.

Este sueño entonces simboliza el papel de Richard y de su país, Colombia, en el mundo del fútbol, ya que da a entender entonces que lo que más quiere es volverse el mejor en lanzamiento de escupitajos, pero lo que este acto simboliza no es solo lanzar escupa, sino dejar en alto el nombre de su país.

Figura 44. Richard representa a Colombia en la final de Escupitajo. Simplemente Richard (2009-2).

8.7 Análisis ideológico 4.

¿Y quién no? / **Dirección:** Ana Hincapié- Nataly Quintero / 2010-1

Tema: Ser diferente.

Premisa: Se quien quieras ser sin hacer daño a los demás, sin importar lo que piense o diga la sociedad.

Tratamiento de los personajes:

Jacobo: Niño entre los 8 y 10 años, que disfruta el acto de comer mocos.

Es obediente y calmado, además de paciente y pasivo.

Puntos de giro o elipses: Ser diferente, representado en el acto de comer mocos.

Estudio del contenido:

Los niños suelen ser auténticos, no temen mostrarse como son, sin tapujos ni temores; su desarrollo personal está estrechamente ligado a esto, pues un ambiente sano para el libre desarrollo de su personalidad es indispensable para forjar personalidades fuertes, sanas y seguras, con las cuales tendrán un mejor desarrollo humano en el ámbito social y personal.

Figura 45. Niños se ríen de Jacobo. ¿Y Quién No? (2010-1).

A partir de esto y desde un análisis ideológico del cortometraje, se ha identificado que la idea de ser señalado como diferente a la “mayoría”, puede traer muchos problemas en los diferentes espacios en los que se desenvuelven los seres humanos, pues no solamente pasa en las escuelas o colegios con el llamado bullying, sino en el trabajo, en los grupos de amigos, en la familia o en las instituciones religiosas que buscan imponer modelos de comportamiento, que no todos receptionan y desarrollan de la misma manera. Este hecho se visibiliza durante todo el corto, pues Jacobo es señalado por sus compañeros, profesora y familia por ser un come mocos.

En este sentido, hay que decir que el hecho de ser diferentes es representado en el cortometraje mediante la costumbre que tiene Jacobo de comer mocos, lo cual no es bien visto en la sociedad, pues, es un acto antihigiénico que culturalmente ha sido satanizado; aunque sea una práctica que no afecta a nadie, si tiene impacto en la imagen propia; que es la de una persona cochina y antihigiénica.

Este hecho es el reflejo de las personas que son juzgadas, señaladas y violentadas por sus formas de ser, vestir, por la música que escuchan, por la religión que practican o por sus

Figura 46. Escena en que la profesora regaña a Jacobo. *¿Y Quién No?* (2010-1).

preferencias políticas, aunque en su elección de ser y creer en lo que quieran no hagan daño a nadie, sin embargo, si su comportamiento y preferencias se salen de los estándares establecidos por la sociedad, se convierten en objetivo de señalamientos,

convirtiéndose en víctimas por no encajar en las normas predeterminadas por un contexto social y cultural que se caracterizan por tener enfoques conservadores, con valores prediseñados para sus habitantes.

Ello genera fenómenos sociales como el bullying (que se puede observar en el corto.), el ataque a minorías, el distanciamiento social, las personalidades inseguras, la invisibilización de las personas, la pérdida de identidad y otras cuestiones que, si no son superadas, pueden afectar el desarrollo personal y social del ser humano.

Sin embargo, el cortometraje fortalece la idea de que siempre se encontrarán otras personas que empaticen con diversas formas de ser, en las cuales se encontrará un refugio y el valor necesario para no preocuparse por lo que piensen y digan los demás, pues todas las personas son totalmente diferentes y por más apegadas a las normas y valores socialmente aceptadas, de alguna manera tienen cosas diferentes que no muestran ante el mundo, lo que conlleva a pensar que una de las ideas que el corto propone es que se vive en una sociedad de la doble moral y la apariencia, que juzga la autenticidad de quienes se atreven a mostrarse como son.

Por otra parte, el corto desarrolla una ideología machista y patriarcal, justo en la escena donde Jacobo entra a su casa y ve como su padre da una palmada en la parte trasera de su madre, cuando esta se encuentra en la cocina, lo que podría referirse a la imposición del hombre sobre la mujer y el papel de esta en el hogar desde perspectivas conservadoras. Esto era una realidad para la época pues las ocupaciones en la que la mujer se desempeñaba mayoritariamente en esa época se referían a labores relacionadas con el servicio doméstico, el cuidado de niños/as y ancianos/as, costureras, enfermeras, secretarias, docentes, entre otras. Estas tareas guardan similitudes con las inherentes a las del rol reproductivo, la crianza de los niños y las labores del hogar (como se cita en Jenniffers, 2014). Lo que se refleja en dos de los personajes femeninos del cortometraje, pues por un lado ubican a la madre de Jacobo todo

el tiempo en el hogar y, por otra parte, el papel de docente lo cumple una mujer, lo que establece estrecha relación con el contexto del país.

El corto desarrolla conceptos como la aceptación, la diversidad, la valoración de la diferencia y las particularidades humanas que son indispensables para el reconocimiento de cada sujeto como ser único e irrepetible y que deben tenerse en cuenta en la labor docente.

En este sentido, hay que señalar que las posiciones que toma la profesora en el cortometraje son fiel reflejo de ideologías y métodos tradicionales de enseñanza en los que no se valora la diversidad y la interculturalidad que conforman a la comunidad estudiantil de una institución educativa.

De esta manera, el cortometraje expresa oposición a los procesos de enseñanza y aprendizaje que estigmatizan la diferencia en sus alumnos, y que llevan a muchos profesores a castigar y señalar a los estudiantes por el hecho de ser diferentes, esta noción del docente que se aborda en el cortometraje, se presenta como una crítica desde las perspectivas de la licenciatura en comunicación e informática educativa en la que se habla del profesor como el principal actor que debe dinamizar en el aula, ambientes donde el respeto y la aceptación de

Figura 47. *Jacobo hace una amiga. ¿Y Quién No?* (2010-1).

los estudiantes y sus formas de ser, son parte fundamental para el desarrollo y planeación de las clases, que tienen como fin el direccionamiento de procesos de aprendizaje sanos y enriquecedores para el ser humano.

Por último, hay que decir que el corto a partir de su título y el desarrollo de su contenido establece relación con el público que lo visualiza, pues al final de la producción, esta conlleva al público a preguntarse: ¿y quién no ha sido juzgado, señalado, agredido física y psicológicamente por sus puntos de vista, religión, preferencias políticas , música, formas de vestir, entre otras?, fortaleciendo el mensaje de que todos los seres humanos son diferentes y que como dice María a Jacobo “no te preocupes por lo que dicen los demás, hacen cosas escondidas”.

8.8 Análisis semiótico 4 ¿y quién no? (2010-1)

Este cortometraje presentado en el 2010 muestra la vida de Jacobo, un niño cuyo hobby más grande es el de comerse sus mocos, por lo que todos los que lo rodean se burlan o lo regañan por dicho acto, pero para él, lo es todo. Es entonces en ¿Y quién no? donde se ve un contraste entre las personas que tachan de asqueroso el comerse sus mocos, pero ignoran sus propios actos que pueden lastimar a Jacobo.

Índices

Un índice fundamental aparece cuando Jacobo está en el colegio y ve el reloj de manera desesperada mientras toca su estómago, ya que tiene hambre y no piensa en más que en el almuerzo que prepara su madre, es entonces cuando él, empieza a meter su dedo en su nariz, lo que despierta en su imaginación que está atragantándose con gusanos de goma; por lo anterior, la maestra le grita y le regaña por ser asqueroso.

Figura 48. Jacobo, en su imaginación, se atraganta de gusanos de goma. ¿Y Quién No? (2010-1).

Figura 49. Maestra regaña a Jacobo mientras él sigue hurgándose la nariz. *¿Y Quién No?* (2010-1).

Este índice lo que muestra es que en el cortometraje Jacobo deberá lidiar con los prejuicios de todos los que lo rodean (sus compañeros de clase, su maestra y hasta su familia) ya que, para él, en la historia, hurgarse la nariz significa mucho más que solo comerse los mocos.

Otro índice que marca un punto importante en la historia de Jacobo, es cuando está acostado y algo bajo su cama empieza a halar su cobija, luego, se despierta sorprendido y se agacha para ver qué sucede, al mirar bajo su cama, ve que su cobija está en el fondo, y una luz amarilla empieza a titilar por lo que él decide meterse para investigar.

Figura 50. Jacobo se despierta confundido después de que quitaran su cobija. *¿Y Quién No?* (2010-1).

Figura 51. Se ve la cobija de Jacobo bajo su cama y una luz empieza a titilar alrededor. *¿Y Quién No?* (2010-1).

En este momento, se ve un claro indicio de que la cama de Jacobo y lo que se esconde bajo ella, será un pilar narrativo en la historia del protagonista por dos razones; la primera es que si algo quitó la cobija de Jacobo, es que ese algo (sea lo que sea) pretende que Jacobo esté bajo la cama, y la segunda es que al titilar la luz amarilla, significa que algo fuera de lo normal se esconde bajo la cama. Lo anterior se corrobora entonces una vez Jacobo ingrese al mundo que existe en su cama.

Ícono

El ícono en esa historia se pretende que sea el colegio donde estudia Jacobo, ya que en el cortometraje se quiere crear un entorno educativo tipo escuela en donde aparecen un salón, una maestra y un parqueadero, tratando de retratar una imagen de lo que sería realmente el colegio donde está Jacobo, lo que realmente podrían ser ambientes separados, por ejemplo: El parqueadero y el salón de clase de una Universidad, o una actriz haciendo de docente.

Figura 52. La profesora de Jacobo dando clase. *¿Y Quién No?* (2010-1).

Figura 53. Jacobo saliendo de su colegio, pasando por el parqueadero de lo que realmente es la Universidad Tecnológica de Pereira en la vida real. *¿Y Quién No?* (2010-1).

Símbolo

El universo existente bajo la cama de Jacobo es el símbolo más representativo en esta historia, dado que es un mundo que solo él (y al parecer los niños) conocen, puesto que representa en el cortometraje el poder de la imaginación que se tiene a esta edad, esto además representa para Jacobo un lugar seguro en el que no es juzgado por sus hábitos que en la vida real son tachados de ‘cochinos’, por lo que este universo, además de la voz de la niña que canta una canción sobre ‘los mocos’ y dicha niña que toma forma física al final del cortometraje, son lo que ayudan a Jacobo sobrellevar los abusos y prejuicios de las personas que lo rodean.

Figura 54. Jacobo en el universo alterno que existe bajo su cama. *¿Y Quién No?* (2010-1).

Figura 55. Jacobo en el universo alterno, hablando por teléfono con la niña que canta la canción de fondo. *¿Y Quién No?* (2010-1).

Figura 56. La niña que canta la música de fondo en el universo alterno bajo la cama de Jacobo. *¿Y Quién No?* (2010-1).

8.9 Análisis ideológico 5.

El viejo Jacko / **Dirección:** Ángela Viviana Aragón / 2010-2

Tema: Frustración, Empleo, Deudas.

Premisa: “Si el trabajo no da sus frutos, Hay que evaluar otras opciones.”

Tratamiento de los personajes:

Jacko: Un zapatero que trabaja mucho y aun así sigue sin poder pagar sus deudas y para colmo de males estas siguen aumentando.

Es un personaje enredador, culebrero, descarado y frustrado por su situación.

Puntos de giro o elipses: Todo gira alrededor de cómo deshacerse de sus deudas.

Estudio del contenido:

El hecho de trabajar no significa que ya se tenga la vida resuelta, y esto es lo que le pasa Jacko, que no ve los frutos de sus esfuerzos y se ve obligado a evaluar otras opciones para pagar sus deudas.

Figura 57. Jacko busca una solución a sus problemas. El Viejo Jacko (2010-2).

Este es un hecho que se visibiliza en la sociedad, donde el trabajo honrado en ocasiones no está bien remunerado, y los puestos que existen no cumplen con las exigencias y gastos económicos que tienen las personas, haciendo que emigren a trabajos ilegales que requieren de menor esfuerzo; dejan mayores ganancias, pero en muchas ocasiones sacrifican

los valores éticos y morales, haciendo que se pase sobre la ley, sobre personas y se comentan actos no muy honorables.

El desempleo siempre ha sido una problemática en Colombia y los empleos en muchos casos no tienen una correspondencia salarial muy justa, por ello la ideología de que el crimen paga se ha convertido en pan de cada día, pues al ver el dinero que resulta del crimen, el colombiano decide emigrar a estas labores ilegales o clandestinas que se ven mejor remuneradas.

Figura 58. Jacko desesperado por su situación económica. El Viejo Jacko (2010-2).

De acuerdo al periódico digital de la universidad nacional, aproximadamente 1.800.000 de los nuevos ocupados en el primer cuatrimestre entre 2010 y 2018, más de 500 mil fueron trabajadores independientes sin contrato o que trabajan bajo sus propios medios, lo que demuestra las limitadas mejoras en los indicadores, porque la informalidad sigue siendo alta. (Sanchez, 2018).

Además, y para ser más específicos, en 2010 Pereira era una de las principales ciudades con mayor desempleo del país con una cifra del 18.8% (Desempleo en 2010 fue de 11,8%, 2011). Situación que pudo permear y enmarcar la realización de este cortometraje.

Esta problemática de desempleo y baja remuneración salarial es la que experimenta Jacko, pues la necesidad y la presión hace que elabore un plan no muy ético para superar sus problemas económicos, y al ver que todo le sale bien decide tomarlo como su estilo de vida, convirtiéndose en un completo embaucador que si bien no es muy justo tiene sus frutos.

Figura 59. Ladrones robando la iglesia. *El Viejo Jacko* (2010-2).

Este es el reflejo de las labores urbanas que tienen como finalidad generar ingresos económicos, como los prestamistas gota a gota, los cobradores, quienes reclaman giros de dudosa procedencia, los vendedores de loterías clandestinas, los

expendedores de droga y otras prácticas ilegales e informales que tienen un mayor beneficio económico que los empleos formales.

Además, el cortometraje desarrolla la idea católica de que Jesucristo murió y resucitó a los tres días, convirtiéndose en el salvador de la humanidad, pero también se le atribuye a esta figura divina la capacidad de hacer milagros, lo que ha llevado a este personaje a ser

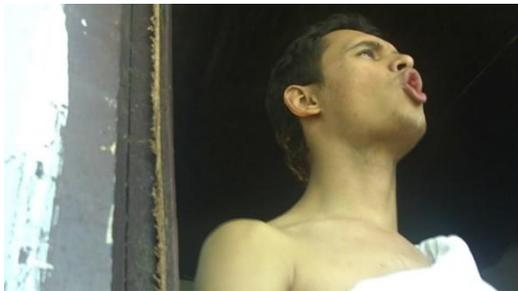

Figura 60. Jacko da un discurso después de haber 'resucitado'. *El viejo Jacko* (2010-2).

adorado y recibir culto por esto, así mismo pasa con Jacko cuando resucita, pues se considera un Dios y termina por engañarlos a todos, convenciéndolos de que puede hacer milagros pero que él cobra por ellos, así pues, puede estar

haciéndose referencia a la iglesia católica y el lucro que genera a partir de la fe.

8.10 Análisis semiótico 5 El viejo Jacko (2010-2)

El viejo Jacko es un cortometraje en el que se ve la historia de Jacko, un joven zapatero cuyas deudas lo agobian hasta el punto de simular su propia muerte con el fin de salirse de los problemas de dinero.

Índices

En esta historia se ven dos índices que marcan lo que será el resto de la producción, el primero se ve reflejado cuando aparecen 3 personas cobrando a Jacko el dinero que les debe.

Figura 61. Uno de los habitantes de la zona llega a cobrar a Jacko el dinero que le debe. *El viejo Jacko* (2010-2).

Figura 62. Otra de los habitantes de la zona llega a cobrar a Jacko el dinero que le debe. *El viejo Jacko* (2010-2).

Figura 63. Hijo de una de las habitantes de la zona llega a cobrar a Jacko el dinero que le debe. El viejo Jacko (2010-2).

El segundo índice se presenta una vez que Jacko ve el panorama difícil debido a sus deudas, por lo que dice “¡Ah!, entre más trabajo, menos plata tengo y más deudas tengo” lo que hace alusión a que debe tomar una decisión para cambiar su situación económica dado a que una vez que lo dice, suelta los zapatos que está arreglando y empieza a fumar.

Figura 64. Plano en el que Jacko se desespera por su situación económica. El viejo Jacko (2010-1).

Estos índices marcan el entorno del personaje principal y un momento clave que es cuando Jacko se desespera de estar envuelto en deudas por lo que debe tomar una decisión que dará un giro a su vida.

Ícono

Los íconos en *El Viejo Jacko* aparecen principalmente en el acto de la misa que le hacen a Jacko cuando todos creen que ha muerto; en esta medida, el padre que realiza la misa, ayuda a simular el ambiente de una iglesia y la esencia de lo que es un funeral de la vida real.

Figura 65. Escena inicial en la que se hace la misa de Jacko tras su muerte. El viejo Jacko (2010-1).

Símbolos

La muerte y la resurrección representan para Jacko métodos que le ayudarán a librarse de sus deudas, es por esto que finge su propia muerte para que la gente a la que le debía, dejen de cobrarle; además, su mentira le da un impulso adicional para recrear un ‘milagro’ y es ahí cuando decide ‘resucitar’ lo que da resultado a que los habitantes de la zona, paguen para que él ejecute milagros por haber vuelto de la muerte. Finalmente esto ayuda a Jacko a obtener más dinero del que tenía cuando era zapatero y así saldar sus deudas.

Figura 66. Jacko da un discurso después de haber 'resucitado' en la que dice "O pagan o se condenan". El viejo Jacko (2010-1).

8.11 Análisis ideológico 6.

Exuberante Gesticulación de odio/ **Dirección:** Alexander García - Juan David Ospina/ 2010-1

Tema: Venganza, Traumas, complejo de Edipo.

Premisa: “Las familias pueden ser la fuente de todos los males de los hijos.”

Tratamiento de los personajes:

Álvaro: machista, egocéntrico, opresor, controlador, prepotente, posesivo.

Rosa: irracional, personaje emocional, traumatizada.

Andrés: trastornado, traumatizado, irracional.

Puntos de giro o elipses:

Traumas generados por la crianza y el ejemplo que le dio su padre.

Estudio del contenido:

Este cortometraje narra la historia de una familia completamente disfuncional, donde padre y madre han afectado psicológicamente a Andrés, su hijo, pues, por las decisiones y acciones machistas, enfermas e inapropiadas de su padre para cuidarlo, han convertido a Andrés en un personaje inestable, rencoroso y confundido, al punto de llevarlo a sufrir del complejo de Edipo, pues se enamora de su madre y comete incesto con

Figura 67. Escena en que Álvaro está en un Burdel. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).

está bajo las órdenes de su padre, esto lo conlleva a intentar matar a Álvaro, su padre, para poder vivir con rosa que es su madre, no obstante, las cosas no terminan como el las planeo.

Hay que comenzar por aclarar que en una revisión juiciosa del momento del país para la época, se encuentra que no hay un hecho específico que tenga aparición dentro del cortometraje, sin embargo, para 2008 era liberada Ingrid Betancourt quien atrajo la atención pública, convirtiendo todos los abusos recibidos en sus años de cautiverio en un asunto mediático que pudo ser un hecho que visibilizara el maltrato hacia la mujer como una realidad que se vivía día a día en el país, logrando de esta manera que el foco de la sociedad comenzará a analizar y reflexionar acerca de esta problemática, para a partir de ello mejorar las condiciones sexuales, sociales, económicas, entre otras que podrían hacer progresar a la sociedad colombiana en temas de igualdad de género. De esta manera, la realización del presente cortometraje pudo entrar en esa dinámica, exponiendo el maltrato a la mujer, el machismo y sus repercusiones sobre la familia.

Figura 68. Álvaro va a estar con una menor de edad. *Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1)*.

En este orden de ideas, hay que señalar que de acuerdo a Niño y Núñez (2009) "... para 2005 y 2006 el porcentaje de mujeres que sufrieron lesiones personales por maltrato de pareja fue el mismo (91,2%), en 2007 fue de 90,3% y en 2008 de 89,1%." (p. 10) Estas cifras demuestran que es

innegable que la violencia y el machismo en Colombia han sido una realidad palpitante, que si bien las estadísticas demuestran una disminución en este tipo de agresiones, esta es mínima, lo que manifiesta que este tipo de violencia ha conformado gran parte de las convenciones culturales y sociales del país, generando ambientes que facilitan y permiten la

opresión, el sometimiento y el maltrato de las mujeres, ya sea desde el nivel sexual y reproductivo hasta el laboral, afectivo y educativo (cómo se cita en Jáuregui, D. 2019) permitiendo que algunos hombres se aprovechen de las mujeres en condiciones de necesidad, pobreza o debilidad física y emocional, todo ello ha influenciado esta ideología misógina que le ha permitido al hombre imponerse sobre las mujeres, reconociéndolas como un instrumento que es funcional en la medida de las necesidades y deseos físicos, psicológicos y económicos del hombre; esto se desarrolla de forma explícita en el cortometraje, pues, Rosa en su condición de necesidad y pobreza se ve obligada a prostituirse, y para colmo de males se encuentra con Álvaro, quien representa al machismo en su más pura expresión, pues, este personaje es violento, egocéntrico y desagradable, características que le permiten imponerse sobre Rosa, obligándola a hacer lo que él quiere, así pues, Rosa es explotada sexualmente, ya que debe vender su cuerpo, pero además las ganancias no quedan para ella, pues el sitio en el que se prostituye también le quita parte del dinero ganado , lo que se puede traducir en violencia económica contra ella, además de que la violencia física, y la ausencia de posibilidades que tiene para salir de esta situación se podría explicar cómo un panorama nacional en el que las mujeres tienen posibilidades limitadas por una ideología androcéntrica, explotadora, retrógrada, discriminatoria y desigual.

Además, en el contexto local, esta historia se alimenta de un estigma que históricamente ha tenido la capital risaraldense y es la de que es uno de los centros de prostitución que más se ha destacado en el país, lo que ha llevado a estigmatizar a la mujer pereirana cómo “prostituta”, generando un imaginario de estas que se refleja fielmente en el cortometraje.

Por otra parte, hay que señalar que el corto desarrolla por completo la ideología que tradicionalmente se ha impuesto acerca de la masculinidad y que se refiere a que se debe formar a los niños desde pequeños cómo varones verracos y viriles, fortaleciendo de esta manera los imaginarios en torno al hombre que lo relacionan con las dinámicas del poder, la agresividad y su capacidad de estar con mujeres e imponerse sobre estas, lo que ha generado que los comportamientos asignados a la masculinidad sean socialmente aceptados (Barba y Gomez, 2016).

Figura 69. Andrés besa a su madre. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

Figura 70. Álvaro lleva a su hijo a un burdel. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

La percepción del mundo propuesta anteriormente se refleja en el corto, pues Álvaro obliga a su hijo Andrés a acostarse con una prostituta con la pretensión de que este se “haga un hombre”, pues desde una perspectiva Androcéntrica se tiene la creencia que el hombre asume su masculinidad cuando tiene relaciones sexuales con una mujer, lo que lo dota de poder para hacer con este género lo que quiera como ya lo hace Álvaro de costumbre.

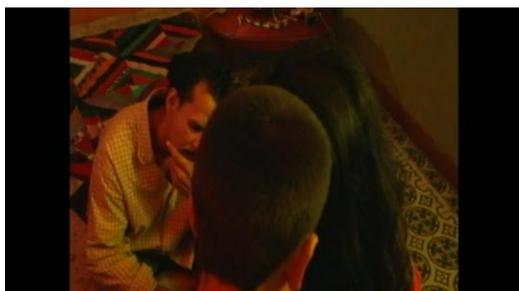

Figura 71. Álvaro obliga a su hijo a tener relaciones con su madre. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

En este sentido, son tres las características que se relacionan con la idea de masculinidad; la autoridad, el dominio y el control (cómo se cita en Barba , 2016), aspectos que se reconocen en Álvaro y que según él, lo legitiman para querer controlar, dominar e imponer sus necesidades y deseos sobre

las mujeres, convirtiéndolas en meros objetos que deben servir a su dueño. Esto se refleja en el corto en la escena en que Álvaro obliga a su pequeño hijo a dejar que Rosa le toque sus partes íntimas, y ante la negativa de este, su madre para seguir las órdenes de Álvaro, convence al pequeño de que debe dejar que pase lo su padre está pidiendo, representando de esta manera al padre como quien tiene toda la autoridad y el control sobre su mujer e hijos.

Por último, hay que decir que el cortometraje enfoca gran parte de su atención en el daño, maltrato y traumas que generaron en Andrés sus padres, causando la afectación psicológica que género que sufriera del complejo de Edipo, en el que termina por enamorarse de su madre, allí, surge

Figura 72. Andrés va a matar a Álvaro frente a Rosa. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).

el contexto educativo en el que se desenvuelven los creadores del corto, pues sabían que una de las etapas formativas cruciales para el correcto desarrollo cognitivo es el de la infancia, etapa que debe gozar de un ambiente familiar estable y saludable para favorecer el desarrollo de las habilidades cognitivas y emotivas del niño que se desarrollan en las instituciones educativas y que deben trabajar de la mano con las familias, para comprender el contexto del niño e identificar las problemáticas que pueden afectar su desarrollo como ser humano.

8.12 Análisis semiótico 6 Exuberante gesticulación de odio (2010-2)

Este cortometraje cuenta la historia de un joven, quien secuestra a su propio padre para rescatar a la mujer que ama, la cual, al final resulta ser su propia madre.

Índice

A lo largo del cortometraje se presentan varios índices fundamentales, uno de ellos aparece al inicio, donde se ve un plano de los pies de una persona (cuyo rostro aún no aparece en pantalla) amarrados a una silla; y atrás están las piernas de otra persona que está libre. Este índice revela que según la locación y la posición de los personajes, hay una tensión demostrada por el secuestro por parte del personaje que está libre, hacia la persona que está amarrada.

Figura 73. Escena inicial donde se muestran los pies del secuestrador y el secuestrado. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

Otro índice importante en esta producción aparece en esta misma locación, cuando ambos personajes muestran sus caras y el secuestrador hace la siguiente pregunta “¿Dónde la conoció?! esto hace alusión a que el problema central de esta situación de Secuestrador - Secuestrado, gira entorno a una mujer, que según dicho diálogo, resultará ser importante para la trama del cortometraje.

Figura 74. Escena inicial donde se muestra al secuestrado sonriendo. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

Al transcurrir la confrontación entre estos dos personajes, se desvela que son padre (Don Alvaro) e hijo (Andrés) lo que es importante a tener en cuenta en el siguiente índice que aparece en el cortometraje, el cual se descubre mediante el diálogo que tienen los protagonistas cuando Don Álvaro le dice a su hijo “Usted siempre ha querido parecerse a mi, y nunca ha podido estar en mis zapatos” ya que después, se muestra una escena en que el padre usaba unos zapatos blancos, zapatos que su hijo Andrés tiene en el momento del secuestro. Esto da a entender el complejo que tiene Andrés en el cortometraje, lo que posiblemente lo ha llevado a cometer actos violentos contra su propio padre.

Zapatos de Don Álvaro:

Figura 75. Los zapatos de Don Álvaro, el secuestrado. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

Zapatos de Andrés

Figura 76. Los zapatos de Don Álvaro, siendo usados por su hijo. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

Por último, uno de los índices más importantes, es Andrés en su versión infantil, dado que constantemente muestra rechazo a otras mujeres cuando su padre, Don Alvaro, trata de ayudarlo a ‘convertirse en hombre’, haciendo que tenga relaciones sexuales con una prostituta, pero Andrés muestra un rechazo que puede reflejar la ira que tiene con su progenitor.

Figura 77. El padre de Andrés contrata una prostituta para su hijo. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

Ícono:

Don Álvaro, el padre de Andrés, representa un ícono en este cortometraje, puesto que es el intento de mostrar el padre machista que desea ver a su hijo convertirse en hombre teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Esta actitud del padre lo iconiza como parte fundamental para que la rabia y los complejos de su hijo Andrés, salgan a flote, permitiéndole desencadenarse contra su propio padre en un acto violento de secuestro.

Figura 78. El padre ordena a su esposa convertir en hombre a Andrés. *Exuberante Gesticulación de Odio* (2010-1).

Símbolo

Un símbolo importante en este cortometraje es Rosita, personaje que es la madre de Andrés y la esposa de Don Álvaro, pero que además, ha tenido amoríos con su propio hijo. Cuando Andrés confronta a su padre durante el secuestro, recuerda a la mujer que él desea con una rosa, accesorio que siempre usa su madre, lo que da a entender que la representación de la mujer de los sueños de Andrés, es Rosita (relacionada además frecuentemente con una rosa, en referencia a su nombre)

Figura 79. Escena donde aparece la rosa en el cabello de Rosita. Exuberante Gesticulación de Odio (2010-1).

8.13 Análisis ideológico 7.

La traba del Gol / **Dirección:** Carlos Fernando Salgado Henao. / 2011-1

Tema: Familia.

Premisa: Las drogas como el fútbol son placeres efímeros, lo que realmente importa es quien está con nosotros cuando se pierde en uno de ellos.

Tratamiento de los personajes:

Diego Armando: Apasionado por el football, vive apegado a la relación que tiene su nombre con el histórico y representativo jugador Diego Armando Maradona.

Es parte de un equipo de microfútbol que está en la búsqueda de la gloria y el éxtasis que se siente al ganar un trofeo.

El papa: Apasionado por el football, su historia y representantes, lo cual quiere transmitir a su hijo.

La mayoría del tiempo está viendo football, omitiendo lo que pasa con su hija que no es una amante del deporte.

Andrea: Es la hija y hermana de dos futboleros apasionados, se siente desplazada por ese deporte, pues a ella no le dan la misma importancia ni le prestan la misma atención, ello genera una enemistad entre ella y el football, pues no solo es en su familia, sino que a todas partes donde va, este deporte es alabado, seguido y amado.

Puntos de giro o elipses: La irracionalidad de los apasionados por el football.

Estudio del contenido:

Se podría comenzar por decir que la película habla del amor y el odio que genera el deporte más practicado y seguido en el mundo; pues nos da dos perspectivas de este, uno

Figura 80. Andrea pateando un balón. *La Traba del Gol* (2011-1).

donde se describe la pasión, las sensaciones, emociones y el éxtasis que se sienten al ver jugar a equipos profesionales o amateur entre sí, que tienen como fin la emoción de luchar y esforzarse por ganar un título y sentir el placer y el éxtasis de ser

señalados como los mejores, los campeones, los primeros, quienes vencieron a todos y esto es lo único que importa. Pero, por otro lado, el corto habla de las distracciones, el apego, la dependencia y consumo excesivo que no permite concentrarse en labores y relaciones personales que son importantes para la vida cotidiana, como la familia, el trabajo, el aprendizaje y otros aspectos indispensables en la sociedad.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se puede proceder a identificar las representaciones e ideologías que se desarrollan en el cortometraje. Hay que comenzar por mencionar que el corto hace un paralelismo importantísimo entre dos fenómenos sociales que se desarrollan bajo dinámicas similares y que se hacen explícitos cuando Andrea hace el siguiente soliloquio en el minuto 3:29: "...así es la droga más fuerte, la que no discrimina sexo, ni lugar, raza ni estrato social, una droga sin abstinencia, sin filtro alguno, la del más alto consumo, por esto pienso y digo ¿Qué es el football?, ¿Qué es un gol?.....el football es una droga y el gol es la traba..." , a partir de esto, la primer dinámica

Figura 81. Un hombre grita un gol en el bus. *La Traba del Gol* (2011-1).

que se describe es la del football , los jugadores, los equipos, la historia, los resultados y la hinchada con sus respectivas tradiciones, sensaciones, prácticas y pasión por este deporte y sus equipos; Por otro lado tenemos el fenómeno de las drogas que también mueve grandes masas y que son tomadas como parte importante para la vida de algunas personas, que desean sentirse poderosas y extasiadas por el efecto propio de las drogas.

Es acá donde el corto aprovecha esta relación, y decide establecer que el football es una droga que como los psicoactivos es consumido a diario en todo el planeta; un deporte que despierta emociones, sensaciones y placeres indescriptibles a los que las personas, o como lo propone el corto, principalmente los hombres se vuelven fanáticos o adictos al consumo de esta práctica y que al no saber establecer un consumo moderado, podrían terminar por verse afectados psicológica, social y físicamente, igual que pasa en el mundo paralelo de las drogas.

Figura 82. El padre de Andrea la ignora. *La Traba del Gol* (2011-1).

En el minuto 8:20, Andrea hace la siguiente afirmación: “Yo culpo al football de robar mi espacio, de que nadie me escuche, ni me tenga en cuenta en esta casa, en días como hoy me convenzo más de que el football es una droga, una rara

enfermedad de los hombres, se los he dicho, pero nunca me escuchan...” En este caso hay que decir que, por el football, el padre y el hermano de Andrea la hacen a un lado, le restan importancia a sus necesidades y la invisibilizan todo el tiempo, este podría ser la idea que tiene el cortometraje de cómo las personas que consumen drogas van perdiendo la atención de los seres queridos por el hecho de abusar y perder el control por el consumo desmedido de

psicoactivos, generando familias disfuncionales en las que los lazos entre hijos y padres son débiles o se encuentran en constante caos .

Por esto, mediante Andrea, el cortometraje propone que el football es la droga, y el gol es la traba o el éxtasis del que disfrutaban las personas, por ello como droga se puede abusar del consumo del football (la droga) y vivir en el éxtasis del gol (la traba), perdiendo el contacto con quienes realmente importan y cuando se toca fondo o se enfrenta a la derrota, las personas se enteran que lo

Andrea es desplazada por el football.. La Traba del Gol (2011-1).

que realmente importa son los seres humanos que se han hecho a un lado y que simplemente necesitaban del contacto y la presencia que se invirtió en prácticas menos importantes o productivas.

La historia que se desarrolla en este cortometraje tiene extrema relación con lo local y a partir de ello, se describe la idea central del cortometraje que es ¿quiénes son realmente

Figura 83. Escena en que el equipo planea el partido. La Traba del Gol (2011-1).

importantes en la vida de las personas ?, ¿Quiénes comparten los momentos de felicidad o quienes sin importar las diferencias y problemas están en los malos momentos?, para desarrollar esta idea , hay que mencionar que Pereira es una ciudad

sumamente futbolera, que tiene su propio equipo de football que representa a la ciudad, sus habitantes, tradiciones y expectativas en el football profesional colombiano, de allí surge la pasión de miles de personas por una institución deportiva y la práctica futbolística del contexto local, allí surgen hinchadas como el Lobo sur de Pereira, que se dedica a seguir

fielmente e incondicionalmente a su club, al punto de viajar a ver el equipo a otras ciudades sin tener dinero, pelear con otras hinchadas por el honor de cada institución, matar personas por ser de otra hinchada, atacar instituciones y personas por el solo hecho de colocarse la camisa de otra plantilla deportiva, entre otras cuestiones negativas que se desarrollan en los nichos sociales de fanáticos que surgen como seguidores fervientes de este deporte. Esta pasión desmedida como dice Andrea es una “enfermedad de los hombres.”, aunque hay que decir que las mujeres también son seguidoras del deporte, pero en su mayoría los hombres son los que desarrollan la pasión y consumo del football a niveles excesivos, esto fortalece la ideología machista que señala al football como un deporte para hombres, en el que las mujeres para la época tenían poca y casi que nula participación, justo como se ve reflejado en el cortometraje, pues no hay equipos femeninos, ni participación por parte de este género en las reuniones técnicas del equipo, pues de acuerdo a esta ideología la mujer no sabe del deporte.

Cabe mencionar que para 2011, la ciudad y la hinchada pereirana no pasaban por un buen momento, pues el equipo de la capital del eje cafetero se encontraba en posición de descenso, y ello generaba un malestar y decepción dentro de la hinchada que hacía que muchos perdieran la fe en el equipo. En el transcurso del año, Pereira continuó con un mal rendimiento hasta que el 6 de noviembre de 2011, el equipo perdió por segunda vez en su historia la categoría, al caer en Ibagué 1-0 contra Deportes Tolima por lo que en la Temporada 2012 el equipo jugó en la Primera B del fútbol colombiano.

Este hecho pudo enmarcar el proceso de producción de este cortometraje, pues, aunque este corto se desarrolló unos meses antes de que el equipo descendiera, el ambiente de la ciudad se encontraba en un choque, pues la fe y la desesperanza enmarcaban la situación

de los hinchas del deportivo Pereira, haciendo que estos se dividieran en dos bandos; quienes apoyaban sin importar la mala posición del equipo, y quienes habían dejado de apoyar y abandonaban el respaldo del equipo por el hecho de que se estaba convirtiendo en un club perdedor, ello se ve reflejado en gran parte del corto, donde todos apoyan a Diego Armando hasta que marca un autogol, que es la representación de cómo los clubes de football pierden el respaldo de su gente en un mal momento, Además de que el hecho de marcar un autogol esta tan estigmatizada en el país, que por esa razón Andrés Escobar Exfutbolista colombiano perdió la vida.

Figura 84. Escena en que todos abandonan a Diego, excepto su hermana. La Traba del Gol (2011-1).

Esto fortalece la ideología de que el colombiano es ventajoso y siempre está en la búsqueda de acercarse a las personas en sus mejores momentos para sacar provecho de esto, pero cuando ve que no hay mucho de que aprovecharse se aleja

y busca otras personas que estén en mejor situación, sin embargo, también hay una ideología importante alrededor de la familia colombiana que se desarrolla en el cortometraje, la cual se refiere a que la familia es la única que está en los momentos difíciles y que pase lo que pase va estar ahí apoyándose mutuamente para salir de lo que sea, como lo hace Andrea con su hermano Diego Armando, al ver que sus amigos lo abandonan en el peor de los momentos.

También, hay que describir la ideología de que los hinchas son apasionados e impulsivos, no miden su nivel de excitación, no tienen filtro para medir sus acciones y todo ello pierde aún más el control cuando no se obtiene la victoria que tanto se

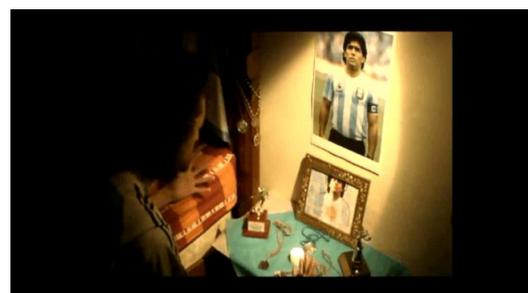

Figura 85. Escena en que Diego se encomienda a su ídolo. La Traba del Gol (2011-1).

anhela, pues en el football lo único que importa es ser el primero, sino es así, los hinchas pasionales pero irracionales se enfrentan al punto sin retorno en el que tienen esa sensación de que el equipo lo perdió todo, de que fueron robados, o de que no se dio, ni se es lo suficiente para ser el mejor; el cortometraje representa esta ideología mediante Diego Armando, pues él, es quien lleva a costas la motivación de su equipo, y este pone en el todas las esperanzas por el compromiso que le impone su nombre, que es el mismo del mejor jugador de football de una época y que por ello, responsabiliza de alguna manera a este personaje de ser el encargado de llevar el equipo a la victoria, pero por el contrario los lleva a la derrota y es allí donde sus amigos, como gran parte de las hinchadas abandonan a sus equipos y en este caso a Diego Armando, pues no obtuvieron lo que ellos esperaban de él y lo que realmente importaba para ellos , el título y no el esfuerzo y el compromiso de la persona.

8.14 Análisis semiótico 7 la traba del gol (2011-1)

La traba del gol, un cortometraje que representa la esencia del fútbol como un deporte que se asemeja a una droga o adicción, y cómo esto puede afectar tanto a las personas que gustan del balompié como las que quisieran no tener nada que ver con dicho deporte.

Índices

Los índices en esta historia aparecen de manera un tanto disfrazada ya que el cortometraje no tiene un hilo conductor oculto bajo la narrativa misma de la producción, en otras palabras, se muestra de manera muy directa la temática, la historia y cómo los personajes van a verse afectados por el fútbol, por lo que el único índice a rescatar aparece al inicio del cortometraje, cuando un balón empieza a recorrer las calles como si tuviera vida, ya que no se ve que nadie más lo esté pateando, hasta un momento en que se muestran a dos jóvenes jugando con él; ellos empiezan a patear la pelota hasta que llega a los pies de otra persona que luego se revela que es una mujer, quien sin ningún pudor, decide golpear el balón hacia la carretera para que un carro lo golpee y lo desinfle.

Este índice marca dos pautas importantes, la primera, cuando el balón tiene su recorrido por las calles, indica que el cortometraje, además de su evidente nombre alusivo al fútbol, hará relación contundente y constante respecto al amor que sienten algunos por este deporte y el odio que le tienen otros.

La segunda es entonces cuando aparece la mujer golpeando el balón hacia la carretera, quien luego se aprecia que es Andrea, la que será el personaje principal del cortometraje. Esto

da indicio entonces de que a pesar de mostrarse como una historia referente al deporte, no necesariamente mostrará solo el amor del hincha promedio, sino además, el repudio y odio de las personas que se ven afectadas por este deporte, que en este caso es Andrea y que además, da el nombre de la producción, dando a entender “la traba” como una droga, y refiriéndose al fútbol como una adicción.

Figura 86. Escena al inicio del cortometraje en la que un balón recorre las calles. *La Traba del Gol* (2011-1).

Figura 87. el balón del inicio, se ve pateado por dos jóvenes. *La Traba del Gol* (2011-1).

Figura 88. Andrea decide patear el balón de los jóvenes a la carretera, *La Traba del Gol* (2011-1).

Íconos

En esencia, La Traba del Gol está cargada de intentos a íconos en su historia, tal es el caso de Diego Armando, el hermano de Andrea, quien recibe este nombre ya que su padre es un amante al fútbol y un fiel seguidor del futbolista Diego Armando Maradona. Diego Armando (Maldonado) el hermano de Andrea, es entonces el intento a réplica de Maradona, el famoso futbolista Argentino, debido a esto, Maldonado, trata de incluso, imitar su acento argentino llevando a un punto extremo su fanatismo por el fútbol; por lo anterior se podría marcar al hermano de Andrea como un ícono en el cortometraje, sin embargo, recibe un toque de paradoja ya que, en la historia no se trata de mostrar a Maldonado como si fuera un Maradona real, sino más bien, al típico hincha de fútbol que quiere imitar a como de lugar a sus ídolos en este deporte.

Por lo anterior, Diego Armando Maldonado no es un ícono en la medida que represente a Maradona, pero lo es en la medida que representa al típico hincha, en este caso colombo-argentino, que lleva al extremo su fanatismo a tal punto de querer ser como sus ídolos en el fútbol.

Figura 89. Diego Armando (Maldonado) reza en su altar a Maradona para pedirle que le ayude a ganar en la final del día siguiente. La Traba del Gol (2011-1).

Por otro lado, otro ícono importante aparece cuando está en pantalla el periodista deportivo que comenta la final entre dos equipos de microfútbol en los que en uno de ellos se encuentra Diego Armando; este comentarista hace su presentación diciendo “Así es, Ricardo Jorge” relacionándose entonces de manera evidente con el corresponsal cómico Ricardo Jorge, que hacía de esta manera su presentación en los comerciales que aparecían en televisión en la época del mundial de Sudáfrica 2010

Figura 90. Escena en la que aparece el periodista en la final de Microfútbol, haciendo alusión a 'Ricardo Jorge'. La Traba del Gol (2011-1).

Símbolo

Evidentemente en esta historia el símbolo más representativo es el fútbol, ya que muestra dos vertientes fundamentales, la primera; el amor de los hinchas por el deporte y sus equipos, hasta el punto de demostrar un fanatismo extremo; y el segundo, el odio o desinterés por parte de otros que no ven en este deporte más que una adicción o una droga que lo que hace, es poner a las personas en estados alterados de ánimo y euforia, dejando de lado otras cosas en la vida para solo darle importancia al balompié. Sin embargo, el amor o el odio que tienen las personas por este deporte, no necesariamente es razón para que no puedan convivir juntos, tal es el caso de Andrea, la protagonista, y su hermano Diego Armando.

Figura 91. Andrea consuela a su hermano por haber perdido la final de microfútbol. La Traba del Gol (2011-1)

8.15 Análisis ideológico 8.

La Promesa. / **Dirección:** Lina Herrera -Julián Patiño. / 2011-1

Tema: Familia monoparental, padres, amor, promesas.

Premisa: Muchas veces cumplir las promesas que se hacen pueden ser irracionales y casi imposibles de cumplir.

Tratamiento de los personajes:

Melisa: Tierna, amorosa, juiciosa.

Tiene un temor constante de perder a su padre.

Papá: Responsable, amable, tolerante, amoroso.

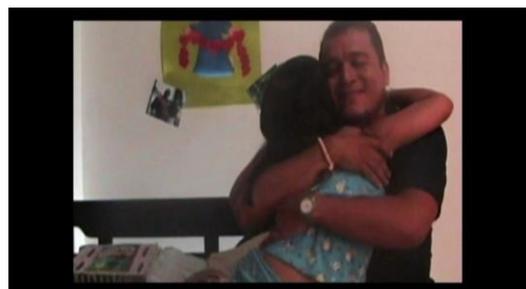
Haría lo que fuera por su hija.

Puntos de giro o elipses:

La promesa que hace el padre de nunca abandonar a su hija.

Estudio del contenido:

El cortometraje narra la historia de un padre que es responsable, amoroso y comprometido con la crianza de su hija, ello, lo lleva a prometerle que nunca la va a abandonar y que siempre estará a su lado, sin embargo, un accidente causa que esta promesa no sea tan fácil de cumplir.

*Figura 92. El padre le hace una promesa a su hija.
La Promesa (2011-1)*

Antes de iniciar de lleno con la descripción del análisis ideológico de este cortometraje, hay que mencionar que no se encontraron hechos específicos desarrollados en el año en que fue creado el coro para establecer relaciones entre el contexto del país y las razones que pudieron haber motivado la creación de esta historia, sin embargo es posible identificar elementos del contexto general del país para relacionarlos con el corto y describir cómo de alguna manera la producción tiene representaciones ideológicas que han sido una realidad en Colombia.

Figura 93. Escena en que el padre de Melisa le da las buenas noches. La Promesa (2011-1).

En este sentido e iniciando con el análisis ideológico hay que decir que, La Promesa, hace la propuesta de un mundo en el que la familia ya no está compuesta por un padre y una madre que se dedican a la crianza y manutención de los hijos cómo tradicionalmente se ha reconocido en la familia, pues, en el cortometraje son padre e hija quienes componen el grupo familiar, siendo el padre el único responsable por la crianza, educación y formación de su hija, este hecho hace referencia pues a una estructura familiar monoparental en la que es padre o madre quien se hace cargo de los hijos de forma independiente, esta desarticulación de la estructura tradicional familiar es un reflejo de la familia colombiana, pues para nadie es un secreto que gran parte de las responsabilidades familiares recaen en la mayoría de los casos sobre la madre, pues en gran parte de las familias colombianas los padres abandonan las responsabilidades económicas, sentimentales y formativas que tienen con su pareja e hijos; en este sentido hay una inversión de los papeles que se proponen en la perspectiva descrita anteriormente, pues, dentro del mundo que propone el corto, es el padre quien asume todo el compromiso con su hija y no la madre.

Así pues, la célula de la sociedad ha comenzado a transformarse en una institución monoparental, lo que refleja un fenómeno social en el que las familias no cuentan con el compromiso de ambos padres, generando que los imaginarios que se tienen de padre o madre cada vez sean menos reconocibles; esto permite que en el cortometraje se tenga una visión del padre mucho más amplia, pues ante la ausencia de la presencia femenina en el hogar, el padre debe encargarse de labores que tradicionalmente se le han asignado a la mujer, tales como cocinar, peinar a su hija, consentirla, reconocer sus estados de ánimos, leerle cuentos y otras actividades que para una madre suelen ser más naturales en la crianza de los hijos.

Aunque hasta aquí se ha hablado del abandono de algunos padres o madres a su responsabilidad en la manutención de los hijos, hay que decir que las familias monoparentales también se pueden deber a divorcios, viudez o incapacidad económica, física y psicológica de alguno de los padres, es importante mencionar esto, pues, en el corto no queda muy claro porque la madre de Melisa se encuentra ausente.

Figura 94. Melisa y su papa graban un mensaje para sus familiares. *La Promesa* (2011-1)

Por otra parte, hay que mencionar que el cortometraje describe cómo las tecnologías se han vuelto parte importante de las relaciones sociales, específicamente en el núcleo familiar, pues, las TIC

se han transformado en una herramienta comunicativa de almacenamiento de información y momentos significativos para los integrantes de la familia, pues cómo se puede observar en el inicio del cortometraje, Melisa y su padre conviven y se comunican mediante una herramienta videográfica, grabando un mensaje para enviarle a sus familiares y para almacenar estos momentos que más adelante despertarán recuerdos y sentimientos que vivieron en ese momento específico de sus vidas, lo

anterior se hace explícito en el corto, pues más adelante en la escena en que el padre está viendo unas imágenes en el televisor, se puede observar parte de lo que había grabado con su hija en el inicio del corto, siendo la televisión una tecnología que mediante lo visual y auditivo permite transportar al padre de Melisa a un momento pasado de su vida. Además, se fortalece esta idea de las tecnologías como medio de almacenamiento de la memoria humana, al observar qué tras el televisor hay fotografías pegadas en la pared en las cuales se plasmaron más momentos importantes en la vida de esta familia, solo que en otro formato, así pues el cortometraje construye un mundo ideológico acerca de las tecnologías en el que las describe como un nuevo medio en el que la sociedad almacena y refleja su realidad para más adelante acceder a ella y mirar en el pasado, transformando la tecnología en una extensión del cerebro que puede almacenar y ampliar la capacidad de recordar, interpretar y sentir a pesar del paso del tiempo, cabe aclarar que estos medios de almacenamiento solo tienen sentido en la medida en que el ser humano pueda interpretar la información que contienen.

Para finalizar, la influencia que tiene la tecnología en el corto puede ser el reflejo del contexto educativo en el que se desarrollaron los creadores, pues al estudiar una licenciatura que hace mucho énfasis en las tecnologías, su utilización, evolución e impacto en los procesos pedagógicos, género que en el cortometraje los estudiante de la LCIE propusieran una visión mucha más amplia de las nuevas tecnologías como un medio que posibilita, transforma y potencia el desarrollo humano, las relaciones sociales y sus procesos comunicativos.

Figura 95. El padre ve algunos recuerdos en el TV. La Promesa (2011-1).

8. 16 Análisis semiótico 8 La promesa (2011-1)

En este cortometraje se ve la fuerte unión entre un padre y su hija, los cuales planean un viaje juntos a México, el cual termina con la muerte de ambos.

Índice:

En esta historia compleja se necesita de la distinción de sus índices para resolver varios enigmas que van apareciendo conforme se reproduce el cortometraje, por ende, el primer índice a tener en cuenta es el de el padre al despertar de lo que parece ser una pesadilla en la que él y su hija están heridos, lo importante a destacar aquí es que el padre tiene una botella de lo que al parecer es Aguardiente, dando una pista de que el accidente que ambos tuvieron al realizar su viaje, pudo ser provocado por el estado de embriaguez del padre.

Figura 96. Escena donde el padre despierta de la pesadilla con una botella en la mano. *La Promesa* (2011-1).

En esta escena, el padre enciende el televisor y aparecen videos sobre él y su hija heridos siendo atendidos en un hospital; a medida que se desarrolla la historia, aparecen repentinamente imágenes sobre ambos en camillas, lo que da un indicio acerca del momento por el que ambos están atravesando; el cual parece ser el duelo con la muerte.

Figura 97. El padre siendo atendido en un hospital. La Promesa (2011-1).

En una escena posterior, el padre puede salir del cuarto en el que se encontraba encerrado; luego se ve en el que parece ser el pasillo de un hospital, y al girar hacia atrás, observa que su hija (malherida y con bata) lo está persiguiendo. Él, por alguna razón quiere correr y alejarse de ella y lo hace con un rostro de temor evidente.

Figura 98. El padre está en el pasillo, descubre que su hija lo persigue y desea alejarse. La Promesa (2011-1).

Posteriormente, aparece de nuevo el padre en el mismo cuarto en el que se hallaba encerrado, esta vez tropieza y cae en el sofá; luego se da cuenta que tiene su mano cortada por la botella que tenía en escenas anteriores; lo que da otra muestra de que esta botella con licor es un objeto representativo en el momento del accidente, refiriendo una vez más al posible estado de embriaguez del padre como culpable de tal hecho.

Íconos:

En La Promesa, el hospital y su personal de apoyo son los entes que representan al grupo de íconos, dado que el primero no es la estructura de un hospital real, y el personal de apoyo se ve como un grupo de extras que aportan al cortometraje; por esto la forma en que se visibiliza el pasillo, la camilla, el personal de apoyo y los equipos médicos como si fueran parte del ambiente de un hospital real cuando no lo es, da el soporte de un ícono, tratando de asemejarse a la realidad.

Figura 99. El padre en camilla siendo atendido por el personal de apoyo que lo ingresa al hospital. La Promesa (2011-1).

Figura 100. El padre carga a su hija en la entrada del hospital para ser atendidos por el personal de apoyo. La Promesa (2011-1).

Figura 101. Escena de la muerte del padre, el cual fue atendido en una camilla por el personal de apoyo del hospital. *La Promesa* (2011-1).

Símbolo:

La promesa, en esencia, es el simbolismo más representativo del cortometraje, lo que se puede evidenciar en el diálogo del padre en la escena donde él y su hija están hablando una noche antes de emprender el viaje hacia Tunja y posteriormente a México:

“Nunca te voy a dejar, ¿me entiendes? Yo te voy a acompañar en todos, todos tus viajes, hasta el último viaje te voy a acompañar”

Este diálogo representa la promesa que ambos personajes hacen y sellan con lo que el padre llama “el saludo del conejo”. Después de transcurrir toda la historia, en la escena final, cuando el padre muere mientras su hija lo observa, aparece - con voz en off - el mismo diálogo del padre.

Figura 102. El padre y su hija sellan la promesa. *La Promesa* (2011-1).

Figura 103. El padre muere y aparece la promesa en voz en off. *La Promesa* (2011-1).

La promesa que realizan es el símbolo de la historia por el valor que ésta le agrega al final del cortometraje, retratando que el último viaje no es más que el propio viaje de la vida de ambos, en el que el padre pudo acompañar a su hija hasta el final.

8.17 Análisis ideológico 9.

Al compás del Caos / **Dirección:** Estefanía Hernández-Conrado Barrera. / 2012-2

Tema: Asesinato/ psicopatía.

Premisa: Nuestro peor enemigo, somos nosotros mismos

Tratamiento de los personajes:

Tom (comisario): jefe de la investigación, quien maneja al personal y encarga las tareas de estos.

Frank (Investigador): Es un agente policiaco que investiga crímenes violentos, un poco depresivo, pues se la pasa bebiendo y fumando.

Trabaja por fuera de los estándares y no es muy apegado a las reglas.

Tiene tendencias egocéntricas.

Tiene un trastorno de personalidad del cual no es consciente.

Puntos de giro o elipses:

Asesinatos en serie.

Estudio del contenido:

El cortometraje describe la historia de un comisario (Tom) que está resolviendo una serie de crímenes que tienen como factor común a las mujeres jóvenes como víctimas, ante la ausencia de

Figura 104. Tom le pide ayuda a Frank. Al Compás del Caos (2012-2).

pistas, las autoridades en un intento desesperado por encontrar al asesino, piden la ayuda de un detective privado llamado Frank, ya que el asesino no ha podido ser identificado y los cuerpos siguen apareciendo.

Figura 105. Tom y Frank discuten. Al Compás del Caos (2012-2).

tiene una personalidad egocéntrica, ansiosa y fría.

Los métodos de este detective no son muy comunes, además de que es un personaje disfuncional que al parecer tiene problemas con el alcohol y se la pasa criticando al comisario, sus métodos y personal a cargo y para colmo de males

Está historia, en un marco general nos muestra un mundo que tiene estrecha relación con el fenómeno social desarrollado y visibilizado en los años setentas en estados unidos, en el cual los asesinos seriales fueron foco de la atención pública y de las investigaciones policíacas por lo grotesco de sus crímenes y sus modus operandi, en los cuales sobresale la característica de asesinos como Ted bundy o Edmund kemper que seleccionaban a sus víctimas de acuerdo a determinadas características (edad, oficio, cuerpo, etc.) y encontraban placer sexual mediante diferentes tipos de agresión y violencia sobre sus víctimas.

Figura 106. Las autoridades encuentran una nueva víctima. Al Compás del Caos (2012-2).

Cerrando un poco más el marco de referencia en el que pudo ser creado el cortometraje, puede mencionarse que en el país también han existido varios casos de asesinos seriales que pueden ser desconocidos por la ausencia de un show mediático que no era

posible en la época, sin embargo este fenómeno se ha desarrollado a nivel nacional, con asesinos seriales como Daniel Camargo alias el “monstruo de los manglares” quien cometió sus crímenes desde 1964 y se le atribuyen el asesinato, violación y tortura de 157 niñas;

Figura 107. Asesino buscando más víctimas. Al *Compás del Caos* (2012-2).

también se puede mencionar a Pedro Alonso López Alias “el monstruo de los Andes” quien confesó el asesinato de 300 niñas y jóvenes; en esta misma línea hay que mencionar a uno de los más sádicos y reconocidos asesinos seriales del país, Luis Alfredo

Garavito alias “la bestia” quien violó y asesinó a cerca de 192 menores en 11 departamentos de Colombia (Pabón, 2017), uno de estos departamentos fue el de Risaralda en donde también cometió sus crímenes y sembró una ola de terror en la época, lo que lleva a pensar que la región guarda una estrecha relación y conocimiento de los asesinos seriales , el terror y la violencia que pueden sembrar.

Sin embargo, el caso que más llama la atención en el marco de este análisis es el de Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias ‘el monstruo de Tenerife’ quien fue capturado en 2012 sindicado de cometer 60 homicidios (Pabón, 2017). Hecho que es de resaltar, pues sucedió el mismo año en qué se realizó el presente cortometraje y de alguna manera pudo haber influido sobre el proceso creativo de los productores de este audiovisual.

Si bien hasta el momento no se ha mencionado una ideología específica que se desarrolle en el corto, es importante hacer este recuento pues desde el análisis ideológico deben reconocerse las influencias que permearon la creación de la historia, para de esta manera intentar identificar la ideología plasmada en la producción. También es importante

resaltar que este corto no tiene un discurso que guarde relación con el mundo educativo en el que se desenvuelven los estudiantes que han creado este cortometraje.

Ahora bien, el cortometraje propone y defiende la idea de que el maltrato sobre la mujer es una realidad que se vive día a día y que muchas veces no se defiende a cabalidad y no tiene el acompañamiento que se esperarían de la justicia, dejando a la mujer en una posición de constante riesgo y convirtiéndola en una de las principales víctimas de violencia

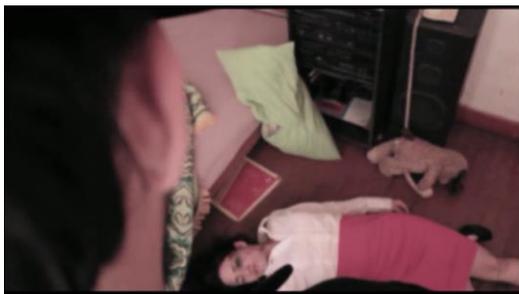

Figura 108. El asesino ve a su víctima muriendo. Al Compás del Caos (2012-2).

generada dentro de las relaciones maritales y por fuera de estas, pues la violencia hacia la mujer en el país se ha visto potenciada por el conflicto armado interno que se ha desarrollado en el territorio y por corrientes ideológicas machistas que suponen que la mujer debe mantenerse sometida a las

determinaciones del hombre, hecho que se retrata en el país por las altas cifras de violencia de género que sufren las mujeres colombianas. Violencia que explícitamente se visualiza en el cortometraje pues el asesino siempre busca mujeres y las agrede hasta llevarlas a la muerte.

De acuerdo a la revista semana (2013) “para 2012, 47.620 mujeres fueron agredidas por su pareja o expareja, 138 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. Además, para esa fecha las mujeres representaban el 51,4 % de las víctimas de amenaza en el país y el 46,7 % de las víctimas de homicidio en el país. Además, en el marco del conflicto armado las mujeres que

Figura 109. Escena en que Frank se entera que es el asesino. Al Compás del Caos (2012-2).

identificaron como presunto agresor a un miembro de un grupo armado, 10 afirmaron que

pertenecía a la guerrilla (13,7%), 40 a la fuerza pública (54,8%), 16 a grupos paramilitares y narcotraficantes (21,9%) y siete a grupos de seguridad privada (9,6%)”. Lo que fortalece la perspectiva que se tiene en el cortometraje donde la mujer es un foco de violencia y pocas veces la ley termina por tomar medidas legales que castigue a los agresores o asesinos , lo que se ve retratado en la película, pues los casos quedan sin resolverse y el asesino no es juzgado por la ley y estos feminicidios quedan impunes cómo lo queda la violencia contra la mujer en el país, representando entonces la ideología de género que tiene como perspectiva que las mujeres aún sufren de diferentes tipos de desigualdad social que afectan su humanidad .

8.18 Análisis semiótico 9 al compás del caos (2012-2)

Un cortometraje sobre un detective que investiga el caso de un asesino serial que resulta ser él mismo, un aporte de misterio lleno de índices que desde el inicio revelan lo que será el resto de la historia, una apuesta con algo de doble filo, ya que puede permear al público una narrativa evidente que al final logra lo opuesto a su objetivo, tener una narrativa misteriosa.

Índices

Los índices en este cortometraje empiezan a aparecer una vez que el detective, el personaje principal del corto, se ve en la escena de un crimen en el que asesinaron a una mujer, en dicha escena, el detective hace un recordatorio en su grabadora detallando lo que encuentra en la escena, a medida que esto pasa, el detective se acerca al cuerpo y aprecia los moretones y golpes que según él, son muestra del fuerte enfrentamiento que existió en el cuarto; ahí es cuando se detalla el primer índice fundamental en esta historia, ya que, al ser un detective en la escena de un crimen, es sabido que debe usar una protección en sus manos para que sus huellas no queden en el cuerpo, ya que puede ocultar las pistas que podrían apuntar al asesino, pero el detective, siendo un conocedor en el tema, no tiene guantes, por lo que a primera vista da un aspecto fuera de lo normal del personaje.

Figura 110. Escena del crimen, en la que uno de los forenses hace uso de guantes para verificar pistas. *Al Compás del Caos* (2012-2).

Figura 111. Escena del crimen en la que se ve la mano del detective tocando sin guantes a la mujer asesinada. *Al Compás del Caos* (2012-2).

En este caso se nota el contraste, ya que solo los forenses hacen uso de guantes, pero el detective no, por lo que puede ser un indicio tanto de que no tiene pudor por tocar la víctima o no le interesa que sus huellas estén plasmadas en ella, o simplemente un error de producción no captó el error. Sea cual sea la razón, la primera impresión que da esto es que ando algo mal, específicamente con el detective.

Otro índice que puede marcar el camino posterior de la historia, aparece cuando el comisario entra a la oficina del detective, le entrega una carpeta con pistas de los asesinatos y un arma, pero cuando le entrega este último, le dice ‘aquí está lo que me pediste’.

¿Para qué necesitaría este detective un arma? primera cuestión que aparece, pero no la única, ya que se hace un plano del detective en referencia al arma en el escritorio, aquí se ve

claramente que este personaje tiene guantes negros, pero, ¿por qué? si antes, justo en la escena de un crimen no hacía uso de ellos; esto muestra entonces otra pista sobre el detective y algo que sin duda tiene oculto.

Figura 112. El comisario le entrega al detective un arma. Al Compás del Caos (2012-2).

Figura 113. El detective al parecer vuelve del baño, esta vez, sin guantes en sus manos. Al Compás del Caos (2012-2).

El anterior plano muestra cuando el detective vuelve a su habitación después de haber ido al baño, pero momentos antes, este personaje estaba revisando las fotos de las pistas que tenía pegadas en su pared, pero las quitó casi todas, hasta este punto aún tenía guantes, pero cuando vuelve del baño se le ve sin ellos. Aunque esto muestra algo raro que ya se puede ver recurrente en el detective, aparece otro índice que da más peso a la idea de que tal vez el detective oculte algo:

“Nota número 2, el caso de Alison Cardona me es familiar” después, el audio de la música de fondo se confunde con lo que dice posteriormente, pero se alcanza a distinguir la palabra “recordar” se podría pensar que el detective entonces tiene un pensamiento familiar acerca del caso mencionado, pero no logra recordar qué es.

Figura 114. Plano del detective apoyándose al lado de la foto donde aparece Alison Cardona en la escena del crimen. Al *Compás del Caos* (2012-2).

Figura 115. las manos de un hombre antes de asesinar a una mujer. Al *Compás del Caos* (2012-2).

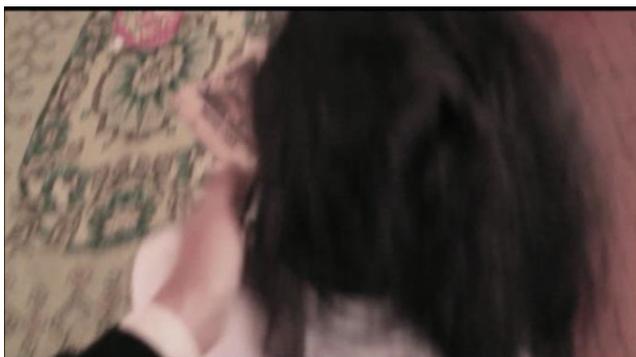

Figura 116. Plano de un hombre ahorcando a una mujer. Al *Compás del Caos* (2012-2).

Figura 117. El detective en la escena del crimen. *Al Compás del Caos* (2012-2).

Los anteriores planos dan a entender entonces que el asesino en serio es el detective, quien, al tener los guantes es un investigador de casos de asesinato, pero cuando se deshace de ellos, es el asesino que él mismo está buscando. Esto se fundamenta casi al final del cortometraje cuando aparece el detective destapando la pared donde tiene las pistas de asesinatos, y bajo esta, se ven otras imágenes de lo que parece ser, indicios de las personas a las que él buscaba para asesinar.

Figura 118. El detective destapa la pared de pistas, y bajo esta, aparecen imágenes de las mujeres asesinadas con X en sus rostros. *Al Compás del Caos* (2012-2).

Finalmente, se ve al detective en frente de un espejo apuntando con una pistola a punto de disparar, demostrando que él era entonces el asesino, y que al final, sufrió una especie de crisis que no pudo manejar, pero que siempre supo que iba a tener, ya que el arma con la que está apuntando, es la misma que le pidió al comisario al inicio del cortometraje.

Figura 119. Plano final donde el detective apunta con un arma a su reflejo en el espejo. Al Compás del Caos (2012-2).

Iconos

Los íconos en esta historia son muy evidentes, ya que, el detective y el comisario, tratan de representar personajes de la vida real que resuelven crímenes de asesinatos reales. El detective siendo una lejana imitación de lo que podría ser un detective tipo Sherlock Holmes, y el comisario, siendo solamente un representante de la vida real de un jefe de policía que investiga los casos.

Figura 120. Detective (izquierda) y el comisario (derecha). Al Compás del Caos (2012-2).

Símbolos

El símbolo más representativo de esta producción hace referencia a los guantes del protagonista, teniendo en cuenta que este personaje al hacer uso de los guantes, era un detective que trataba de hacer su trabajo, pero al quitárselos, salía su segunda personalidad, un asesino serial.

Los guantes entonces representan el sello de una persona que está entre el bien y el mal, entre dos personalidades que buscan cosas diferentes y que la única forma de ocultarlo, es bajo estos accesorios.

Figura 121. Plano del detective (con guantes) abriendo el sobre que contiene pistas sobre los asesinatos. Al Compás del Caos (2012-2).

Figura 122. El detective (sin guantes) antes de asesinar a una mujer. Al Compás del Caos (2012-2).

8. 19 Análisis ideológico 10.

Habere / **Dirección:** Vanessa Parra Jaramillo / 2012-2.

Tema: Psicopatía.

Premisa: El misterio y la atracción pueden ser peligrosos.

Tratamiento de los personajes:

Damián: Escritor y lector empedernido.

Inestable mentalmente, pues no reconoce quien es y se pierde en los relatos que lee y escribe. Depende del autocontrol y el egocentrismo.

Psicópata.

Alicia: Mujer que disfruta la lectura y el misterio.

Charlotte: Mujer joven e insegura que guarda una complicidad con el vecino.

Puntos de giro o elipses:

Toda gira alrededor de Damián su egocentrismo, hermetismo, misterio y la atracción que genera en las mujeres.

Estudio del contenido:

Los humanos son seres sociales por naturaleza, necesitan del otro para sobrevivir y desarrollarse en comunidad, sin embargo, no todas las personas poseen la capacidad de ser socialmente funcionales, lo que genera un aislamiento del contacto humano y la búsqueda de otros espacios para el desarrollo autónomo.

De acuerdo a lo anterior y partiendo desde el análisis ideológico de este corto, hay que mencionar que socialmente se tiene la imagen de que los psicópatas son antisociales, con problemas para relacionarse, maleducados y con una actitud agresiva. Sin embargo, esto es todo lo contrario a la idea de psicópata que propone el cortometraje.

Por ello hay que aclarar que la idea de psicópata que propone este corto se refiere a un hombre “hermético”, joven, inteligente, educado y misterioso que genera intriga en las mujeres y mediante esta las atrae sin hacer el más mínimo esfuerzo.

Figura 123. Damián conoce a su próxima víctima. Habere (2012-2).

Ello se relaciona con el perfil de psicópata que propone Hare, R. D. (2003) “los psicópatas son racionales y se dan cuenta de lo que hacen y por qué. Su conducta es el resultado de una elección libremente ejercida.” (p. 26). En este sentido el psicópata no es el loco, el “desechable” o vagabundo con el que las personas se cruzan en la calle, allí es donde se encuentra una confusión, el arquetipo de asesino está relacionado con personas poco arregladas, descuidadas, que no prestan atención a su físico, a su limpieza, a sus formas de expresarse entre otras, Hare, R. D (2003) afirma: “La confusión aumenta por el uso indebido del término que hacen los medios de comunicación, ya que lo equiparan a «loco»” (p. 25). Allí se apela a ese imaginario que establece un arquetipo errado y convencional de un psicópata, cuando en realidad y de acuerdo a los estudios de Hare, R. D. (2003) “Los psicópatas son, muchas veces, ingeniosos y se expresan muy bien. Pueden ser conversadores amenos y divertidos, con respuestas rápidas e inteligentes.” (p. 34). Esto es en gran parte el personaje que propone el cortometraje.

En relación con la elección de sus víctimas, los psicópatas enfocan siempre su violencia en determinadas características humanas, en este caso, el personaje elige mujeres

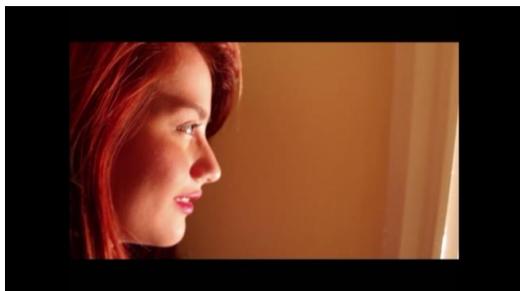

Figura 124. Alicia espía a Damián mientras este se cambia. *Habere* (2012-2).

solitarias que buscan vivir en una habitación y es allí donde el ofrece sus servicios, simpatía y apariencia confiable, haciendo que estas caigan a sus pies, ello desde la perspectiva del análisis ideológico puede ser la razón por la que

periódicamente Damián asesina a las mujeres, pues necesita sentirse poderoso, sentirse intrigado por sus inquilinas como si estas fuesen un libro que el disfruta leer pero que si se compromete demasiado con esa lectura podría perderse y por ello tiene la necesidad de escoger “la muerte para inmortalizar sus sentimientos ” como afirma Charlotte en su narración en el minuto 7:24, para de esta manera no perder el control de sus acciones, no perder su autonomía, no ser parte de nadie sino sentirse seguro y a salvo de sentimientos “empalagosos que podrían absorber su esencia.”.

El acto de matar a sus víctimas defiende la idea de no perder el control de su mente, cuerpo y alma, como le suele pasar con los libros, pues al terminar de leerlos no tiene el control sobre la historia que lee, lo que le hace sentir intranquilo, inseguro y a la suerte del destino, eso puede reflejarse en el hecho de que al terminar de leer a sus víctimas tiene el control de interpretarlas y asesinarlas antes de que ellas lo interpreten y puedan controlar su historia.

Como bien lo aclara Hare, R. D. (2003) “sus actos impulsivos son el resultado de una motivación que juega un papel fundamental en la conducta del psicópata: la de conseguir una satisfacción, un placer o un alivio inmediato.” (p. 49).

Sin embargo, hay que mencionar que, ante la frialdad del personaje, el arquetipo de psicópata que muestra el corto, tiene dudas para asesinar a su última inquilina “Alicia” pues está a comenzado a hacerlo sentir inseguro, casi atraído hacia a ella, y eso le molesta pues los psicópatas se caracterizan por tener una

Personalidad: egocéntrica y presuntuosa, con

ausencia de remordimientos o culpa y generalmente son portadores de emociones superficiales. Hare, R. D. (2003).

Figura 125. Damian asesina a Alicia. Habere (2012-2).

Así pues, el cortometraje propone una ideología misógina en la que el personaje siente la necesidad de matar mujeres, pues llega un punto en el que no soporta su presencia y su compañía, generando repulsión hacia estas y por ende la necesidad de asesinarlas.

8.20 Análisis semiótico 10 Habere (2012-2)

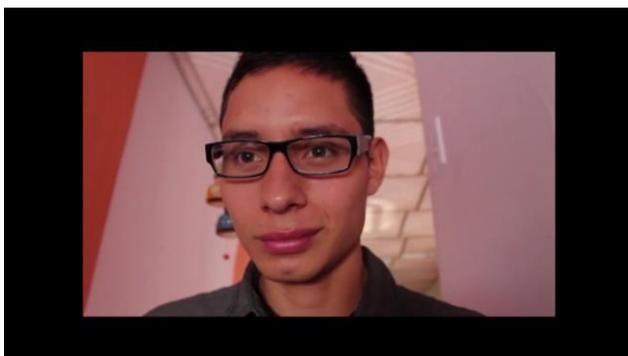
En esta producción acompañada por una voz en off constante, refleja la historia de un aparente asesino serial con un modus operandi que se basa en matar a sus compañeras de cuarto después de empezar a enamorarse de ellas.

Índices

En Habere, el primer índice se ve cuando Damián ve que llega Alicia, su nueva compañera de cuarto y hace una cara de sorpresa, seguida de una sonrisa; esta acción de Damian refleja una sensación de que algo planea, y que además, tiene que ver con Alicia.

Figura 126. Plano de Damián con 'cara de sorpresa'. Habere (2012-2).

Figura 127. Damián con una sonrisa en su rostro después de ver a Alicia por primera vez. Habere (2012-2).

Otro índice que permite idear lo que puede ser el resto de la historia aparece en una escena en la que Alicia sale de su casa, y camina por la calle, una vecina se le queda viendo, la cual camina frente a la casa de Alicia, donde además ahora, está Damián, fumando un cigarrillo y viendo cómo se aleja su nueva compañera de cuarto; el detalle más importante que hace que este sea un índice representativo es el de la voz en off que aparece durante toda esta escena, especialmente cuando la narración dice “Yo no existía, era el cero a la izquierda perfecto, su testigo omnipresente”

Figura 128. Escena en la que la voz en off dice “era el cero a la izquierda perfecto”. Habere (2012-2).

Esta parte del cortometraje desvela que la voz de la mujer que aparece en off, es en verdad, la vecina de Alicia (Charlotte); además, la forma en que este diálogo se acompaña de los movimientos de los personajes (Damián y Charlotte) muestra que lo que ella habla es sobre Damián. Aquí se pauta un punto clave en la historia, dado que al parecer, según el índice visto, se puede suponer que la vecina sabe algo sobre Damián que Alicia no; esto se sustenta escenas después, cuando dicha vecina ve salir a Alicia de su casa, le agarra el brazo y le dice “Ahí pasan cosas extrañas”

Figura 129. Escena en la que la vecina Charlotte, se presenta con Alicia. Habere (2012-2).

Dado a los movimientos de los personajes y a los diálogos, estos índices generan una sensación sobre lo que hará Damián con Alicia, en este caso, lo que mas se puede suponer es un posible asesinato, acto que en efecto, aparece al final del cortometraje.

Ícono

Damián representa la historia de un asesino en serie cuyas víctimas son sus compañeras de cuarto, de las cuales eventualmente se enamora, y su mecanismo de defensa es quitarles la vida, inmortalizarlas para defenderse, haciendo referencia a un diálogo de la parte final de la voz en off.

Esto da a entender entonces que, el único ícono que se podría llegar a rescatar de este cortometraje es el del asesino en serie, pero a decir verdad, faltarían rasgos importantes que permitan iconizar a Damian como un asesino de la vida real.

Símbolo

Habere contiene una historia fuerte en índices, sin embargo, la parte más pobre se refleja en los símbolos, ya que es una narrativa careciente de valores añadidos a los personajes que generen una representación que lleve a los protagonistas a tener algo más allá de solo un papel en el cortometraje.

Por esto, el único símbolo que se podría alcanzar es el de Damián, que representaría en este caso una figura atractiva pero peligrosa para las mujeres que viven cerca de él, y que sin razón aparente, se sienten atraídas, ya sea por su físico o por su forma de ser; no obstante, al Alicia nunca tener indicios de que su compañero es un asesino, ella solo alcanza a sentir atracción por él, pero nunca tiene la sensación de peligro por ser un asesino, pues solo se da cuenta cuando él intenta quitarle la vida.

8.21 Análisis ideológico 11.

Apartamento Babel / **Dirección:** / 2013-1

Tema: Amistad y Poder.

Premisa: La amistad tiene sus altibajos, pero si se encuentra un punto en común se mantendrá por mucho tiempo.

Tratamiento de los personajes:

Diego: Personaje prepotente y controlador, quiere tener la razón todo el tiempo, pero además de esto es arriesgado y atrevido.

Sergio: Simpático y agradable, la mayoría del tiempo está de buen genio; estas características le permiten ser un confidente.

Juana: Problemática, alegona y siempre le está llevando la contraria a su hermano Diego.

Carlos: amigo adinerado pero humilde y amplio.

Paula: Callada, tranquila y respetuosa.

Andrea: Es muy analítica, descriptiva y neutral, lo que le permite ser la voz que busca la estabilidad grupal en el desarrollo del corto.

Puntos de giro o elipses:

El poder que algunos personajes buscan tener y ejercer sobre el grupo lo que causa tensión dentro del grupo de amigos.

Estudio del contenido:

El cortometraje, narra la historia de un grupo de compañeros universitarios que en una de sus aventuras deben convivir por varios días en el apartamento de uno de los amigos, en esta experiencia descubren que la amistad no son solo risas, sino, que también tiene sus

Figura 130. Escena en que llegan al apartamento. *Apartamento Babel (2013-1)*

momentos malos en los que las diferencias personales pueden generar conflictos; causando que unos quieran imponerse sobre otros, lo que origina tensiones que pueden terminar por acabar con las relaciones sociales, sin embargo, este grupo de amigos tendrá la posibilidad de establecer puentes de diálogo que den más importancia a los intereses comunes y emocionales por los que se mantienen juntos, sin importar sus desacuerdos.

En este sentido, hay que decir que el corto propone un mundo en el que se describe la etapa juvenil como una de las más difíciles del desarrollo humano, pues, ante la inmadurez que se puede observar en los personajes surgen comportamientos característicos de los jóvenes, como; la prepotencia, la incapacidad de escuchar a los demás o de recibir ayuda, lo que genera problemas que perjudican las relaciones sociales, justo como pasa en el desarrollo del cortometraje. Sin embargo, antes de abordar este aspecto importante y central desarrollado en el corto, hay que hacer un pequeño estudio de la época que enmarcó la realización y producción del cortometraje.

Para comenzar hay que decir que para el año 2013 rondaba el rumor del posible inicio de una movilización estudiantil, a partir de esto, en el desarrollo de dicho año se llevaban a cabo asambleas generales y por facultades que afectaron

Figura 131. Escena en que hablan del paro. Apartamento Babel (2013-1).

el desarrollo normal de las actividades académicas, lo que de alguna manera afectó el primer semestre lectivo de dicho año, este proceso se concretó el 12 de septiembre del año 2013, en el que la asamblea general de estudiantes decidió entrar en un paro indefinido que buscaba exigir la renuncia del Rector Luis Enrique Arango, quien llevaba 11 años en dicho cargo y a quien los estudiantes señalaban como promotor de modelos privatizadores y además era sindicado de tomar medidas antidemocráticas para ser reelegido en varias ocasiones como rector de la UTP, afectando de esta manera los ideales públicos y democráticos de la institución educativa (Osorio, 2013). Este hecho es sumamente importante para el presente análisis, pues, para los estudiantes de dicha época, el rector estaba amañado en el poder y sacaba provecho de este para su propio beneficio, Lo que se refleja de alguna manera en Apartamento Babel, pues Diego saca provecho del poder que se le otorga para imponerse sobre los demás, este hecho será relevante más adelante en el presente análisis.

Por otra parte, la movilización estudiantil también buscaba apoyar el paro nacional agrario en el que sectores de campesinos, cafeteros y transportadores exigían al gobierno garantías para su desarrollo económico y social, pues este, se estaba viendo perjudicado por el TLC y otras decisiones administrativas que se venían tomando desde gobiernos anteriores (Salcedo, L., Pinzón, R., & Duarte, C, 2013). Esto,

Figura 132. Escena en que hablan del paro. Apartamento Babel (2013-1).

generó en el país gran número de manifestaciones que afectaron el orden público, ello también se reflejó al interior de la universidad, pues esta, entró en anormalidad académica generando un malestar al interior de la UTP por la ausencia de clases, las manifestaciones violentas, y el tiempo que se pudo haber perdido en estas dinámicas, pues, para algunos estudiantes la lucha era necesaria, pero, para otros el paro tenía un impacto negativo académica y económicamente, tal y como lo expresa Diego en el minuto 3:19 “eh si, nos tienen jodidos con ese asunto del paro”, ello refleja las diferentes posiciones de la comunidad educativa que ya se han vuelto comunes dentro de las dinámicas revolucionarias que se han practicado históricamente en la UTP.

A partir de este pequeño análisis contextual, el corto crea un mundo ideológico que tiene estrecha relación con el contexto de dicho año, pues, al iniciar el cortometraje se menciona que el paro está afectando sus clases y sus actividades académicas, por ello deben ocupar su tiempo en otras prácticas para llenar el hueco de las clases perdidas, ello, lleva a pensar en las actividades que realizan los estudiantes durante un paro universitario, pues se supone que durante estas movilizaciones, los estudiantes deberían participar de actividades que están relacionadas con la acción revolucionaria, sin embargo, cómo se puede ver en el corto, los estudiantes dedican su tiempo en muchas ocasiones a actividades de ocio. Ello

Figura 133. Escena en que Diego delega tareas. *Apartamento Babel* (2013-1).

fortalece la idea de que no todos se comprometen ni están de acuerdo con las movilizaciones y paros estudiantiles que se desarrollan al interior de las universidades, allí es importante mencionar el aspecto revolucionario que se desarrolla en el

corto, pues si Diego hubiera continuado con el poder para decidir sobre sus compañeros en el apartamento todos hubiesen tenido que movilizarse para derrocar el monopolio y la

imposición que este estaba ejerciendo sobre ellos, para de esta manera regresar a un estado democrático en el que todos tuviesen poder y participación para la búsqueda del bien común y el fortalecimiento de su amistad, lo que fortalece la creencia de que la movilización popular para la búsqueda del bien común es algo necesario, justo y significativo para el establecimiento de sociedades democráticas, igualitarias y estables, como sucede al final del cortometraje, pues todos entienden lo importante de mantenerse unidos y resolver sus diferencias mediante el diálogo, solo por el hecho de que Paula necesitaba de la acción mancomunada de sus amigos para recuperarse, lo que termina por unirlos a todos entorno a ella que representa los intereses comunes sobre los que debe construirse una sociedad para que está progrese, se mantenga unida y supere las diferencias.

Figura 135. Escena en que Sergio pinta la silla de Diego. *Apartamento Babel* (2013-1).

mandato, en el cual subyuga a sus compañeros a realizar diferentes tareas y labores del hogar, mientras él descansa. Ello podría relacionarse con el contexto de dicho año, pues, bajo las acusaciones de los movimientos estudiantiles, el rector estaba aprovechándose del poder para imponer modelos de desarrollo de los cuales sacaba ventaja y además encaminaba la universidad hacia ideales que tenían como objetivo la privatización de la institución y el establecimiento de un monopolio administrativo que terminaría

En este sentido, la historia narra de alguna manera las implicaciones del poder y el aprovechamiento negativo de este para satisfacer las necesidades propias y no las que benefician los intereses comunes, cómo lo hace Diego durante su

Figura 134. Andrea lavando cocina. *Apartamento Babel* (2013-1).

causando que para las personas de más bajos recursos cada día fuese más difícil ingresar a una carrera universitaria.

Apartamento Babel (2013-1). El poder pues, es eje central del corto, ya que toda la tensión y conflictos que se desarrollan en el film tienen sus causas en ¿quién tiene el poder?, ¿cómo lo utiliza?, ¿para qué lo utiliza? y ¿quién se le opone?; de esta

Figura 136. Diego descansa mientras todos trabajan. Apartamento Babel (2013-1).

manera, el poder de acuerdo al corto tiene varias etapas y una evolución que inicia con el ideal de establecerlo como un medio de organización, control y administración social, pues Andrea le propone a Diego y Juana un reto en el que debían demostrar quién podría dirigir mejor las actividades que todos debían realizar en el apartamento, de esta manera se puede definir el poder desde una perspectiva democrática en la que se confía a una persona la función de dirigir y tomar las decisiones en pro del bien común, sin embargo, en un segundo

Figura 137. Diego coloca una foto que solo él disfruta. Apartamento Babel (2013-1).

momento vemos cómo Diego quien comienza con el mandato, se impone sobre todos, y termina cambiando la perspectiva del poder a una en donde se aprovecha de sus funciones y posición jerárquica para administrar y organizar las actividades de la casa conforme a sus propios intereses, pues mientras todos trabajan bajo sus órdenes, él se dedica a pasar el rato en el computador, para al final del día, cuando todos terminaron sus actividades, darles un espacio para que descansaran, sin embargo, ni siquiera contó con la opinión de sus compañeros a la hora de seleccionar que película ver, eliminando de esta manera la perspectiva democrática que se había propuesto acerca del poder, significando a esta palabra como una posibilidad para imponerse sobre quienes tienen menor poder y sacar

provecho de estos en una escala jerárquica en donde quien está arriba maneja el hilo de los de abajo para mantener su posición y beneficios, esta idea termina de fortalecerse cuando Diego se permite comer el postre de maracuyá sin consultarse a los amigos, acabando con el bien

común que se suponía era para todos; En este sentido

Figura 138. Diego se encierra con Paula. Apartamento Babel (2013-1).

y continuando con la mutación que tiene la percepción de poder en el corto, hay que decir que Laura le da una carga nueva a dicho término, pues en su administración del poder y sus funciones, cuenta con la opinión de los demás y no es tan impositiva

con las actividades que debe desarrollar cada uno, lo que redefine nuevamente a el poder, dotándolo nuevamente de una carga democrática que busca el bien común , sin embargo, aunque este concepto muto en una expresión mucho más amigable qué busca el progreso común de la sociedad, también se convierte en una traba para la cohesión del grupo, pues al diego estar en desacuerdo con los ideales de Laura se genera un conflicto que desestabiliza al grupo, por el simple hecho de no incluir a todas las

partes en la administración y utilización del poder, lo que termina por dejar una perspectiva de este, apegada a la convergencia de ideales, opiniones y formas de ver el mundo que deben ser tenidas en cuenta para mantener el balance entre cooperación y conflicto, de tal manera que las sociedades

Figura 139. Sergio ofrece su ayuda a Juana. Figura 138. Diego se encierra con Paula. Apartamento Babel (2013-1).

logren establecer la cohesión necesaria para la convivencia pacífica tal y cómo lo hacen el grupo de amigos al final del corto.

Figura 140. Escena en la que Carlos pregunta a su hermana acerca de su día. *Apartamento Babel* (2013-1).

Por otra parte, la relación entre hermanos de acuerdo al corto puede variar; pues en la historia se ven dos tipos de hermandad, una en donde la rivalidad y la lucha por imponerse sobre el otro se mantiene palpitante, como se observa en la relación entre Diego y Juana, pero, por otro lado hay una hermandad menos tensionante, en donde cada uno se preocupa por sí mismo y sus asuntos, llevando una relación mucho más estable y tranquila cómo se ve en la relación entre Paula y Carlos.

Figura 141. Juana discute con diego. *Apartamento Babel* (2013-1).

Por último, el corto hace alusión a la vida universitaria, refiriéndose a esta como una experiencia que no se limita a la adquisición de conocimientos y conceptos teóricos y científicos, sino, que es una vivencia en la que los jóvenes se enfrentan a dinámicas como el amor, la amistad, la otredad, la diferencia y la convergencia de pensamientos que generan conflictos sociales y personales, a los que los jóvenes deberán enfrentarse para aprender a vivir en sociedad y desempeñarse en diferentes entornos que le esperan al salir del espacio educativo y que requieren del joven un reconocimiento, análisis y reflexión constante de sí mismo y de los demás para desenvolverse en un sistema en el que el contacto y las relaciones

humanas son indispensables para la evolución y el progreso general de una región, un país, un continente y de un mundo.

8.22 Análisis semiótico 11 Apartamento babel (2013-1)

Este cortometraje retrata la historia de un grupo de amigos, cada uno con una personalidad marcada que lo representa, y que, deciden irse de viaje al Apartamento en el Edificio Babel, donde estarán solos, pero no disfrutarán mucho puesto que dicho viaje será más para organizar el lugar que lleva abandonado mucho tiempo.

Es importante destacar que la historia empieza con una voz en off de la que parece ser el personaje principal, puesto que es ella la que describe partes del cortometraje, incluyendo el relato que hace de las personalidades de sus compañeros.

Índice:

En el cortometraje existen dos índices fundamentales que marcarán la historia, estos están basados en Paula y Diego. Paula al ser un persona que pese a su poca integración con el resto del grupo; es referenciada varias veces con planos y diálogos que permiten determinar que en algún momento será parte importante de la historia, lo cual, así termina siendo, debido a que, por el accidente ocasionado por la discusión entre Diego y el resto del grupo, ella se fractura un brazo, y esto da un punto de partida, tanto para el grupo como para Paula, ya que por este hecho ellos muestran más preocupación por ella, y ella, toma más iniciativa para integrarse con sus compañeros.

Diego, por su parte, también tiene una serie de planos y frases repetitivas que hacen de él, un personaje que irá creciendo en importancia en la historia.

En este plano, todos están buscando una habitación en la que dormirán, pero Paula, por alguna razón se sienta sola y espera, para luego ir en busca de un cuarto sin la compañía de alguien más:

Figura 142. Paula sola en la sala. Apartamento Babel (2013-1).

En esta escena, Sergio entra a la cocina y dice a sus compañeros que el único tomacorriente que funciona, es el del cuarto de Paula, lo cual señala una vez más la importancia que puede tener este personaje aunque ni siquiera esté en el plano.

Figura 143. Escena donde están todos en la cocina excepto Paula. Apartamento Babel (2013-1).

En este plano, acompañado del diálogo de Andrea “Miren muchachos, postre de maracuyá” y la respuesta de Diego “¡Uy! maracuyá, mi postre favorito” da un indicio de lo que puede llegar a pasar en la historia relacionado al postre preparado por Andrea. Esto se

responde más adelante en el plano que muestra a Andrea entrando a su cuarto, pero viendo una luz en la cocina, cuando mira quién está ahí, descubre que es Diego.

Figura 144. Escena donde hablan acerca del postre. Apartamento Babel (2013-1).

Figura 145. Diego roba el postre de la nevera. Apartamento Babel (2013-1).

Figura 146. Golpean la puerta para que salga Diego del cuarto. Apartamento Babel (2013-1).

Además, al final del cortometraje, se ve una discusión entre Diego y el resto de sus compañeros (evidenciada en las imágenes anteriores); en esta discusión Andrea suelta nueva información para ellos, esto con la línea “¿Si? Así como tuviste el derecho de comerte el postre, yo lo vi cuando lo estaba sacando de la nevera” Esta parte, genera que la rabia de Juana, hermana de Diego, crezca y por fin pueda abrir la puerta que él había bloqueado para no dejar salir a Paula.

“¿Y Paula?” - Andrea

“No sé, debe estar en su cuarto leyendo; tu sabes cómo es ella” - Carlos

Figura 147. Carlos y Andrea hablan sobre la ausencia de Paula. Apartamento Babel (2013-1).

En esta escena, los planos y los diálogos muestran nuevamente que Paula no está acompañándolos, puesto que ella, según su hermano Carlos, prefiere estar leyendo alejada del resto, dando lugar entonces a la relevancia que puede tener el personaje de Paula en la historia, pese a su personalidad distante.

Una parte importante donde se unen los dos personajes Diego y Paula para dar forma a otro índice se ve referenciada cuando Diego toca a la puerta de todos sus compañeros para iniciar el día en que deben ordenar el Apartamento, el índice aparece cuando Diego, decide no tocar a la puerta de Paula y no llamarla para realizar actividades.

Figura 148. Diego golpea la puerta de todos excepto la de Paula. Apartamento Babel (2013-1).

Ícono:

En la historia se cuenta con un ícono relevante, el cual es el Apartamento en sí mismo, debido a que representa en el cortometraje un apartamento de la vida real señalado con el nombre Babel.

Figura 149. Escena inicial desde el edificio apuntando al piso para mostrar el título del cortometraje. Apartamento Babel (2013-1).

Símbolo:

El símbolo en este cortometraje es la silla que Diego ordena a Sergio pintar de rojo cuando están en tiempo de su mandato; pero al pasar Juana a dirigir el grupo, ella misma pinta la otra mitad que le faltó a Sergio por pintar de azul, aun cuando Sergio se ofrece a ayudarla, ella prefiere hacerlo sola. Esto representa entonces la rivalidad de los dos hermanos, ya que al

ser el mismo objeto, la realización del acto es diferente, tal como las intenciones de los personajes, lo que da a entender que cuentan con personalidades muy distintas.

Figura 150. Sergio pinta la mitad de la silla de Azul. Apartamento Babel (2013-1).

Figura 151. Escena donde Diego reposa sus pies en la silla con la mitad pintada de azul. Apartamento Babel (2013-1).

Figura 152. Escena donde Juana pinta la otra mitad de la silla de rojo. Apartamento Babel (2013-1).

Además, en el final del cortometraje, dicha silla es la utilizada por Diego para bloquear la puerta evitando que Paula salga del cuarto; generando entonces la discusión con el resto de sus compañeros, y por consiguiente, el accidente donde Paula se fractura un brazo.

Figura 153. Diego bloquea la puerta con la silla pintada. Apartamento Babel (2013-1).

8.23 Análisis ideológico 12.

Puerta al mal. / **Dirección:** Jhon James Gutiérrez- Daniela Tamayo / 2014-1

Tema: Venganza.

Premisa: De alguna manera, todos reciben su merecido.

Tratamiento de los personajes:

Ana: Es víctima de abuso por parte de algunos compañeros que mediante redes sociales le hacen bullying.

Felipe: Al parecer está enamorado de Ana, pero en el momento es su amigo, es misterioso.

Puntos de giro o elipses: La enemistad que hay entre el grupo de trabajo.

Estudio del contenido:

*Figura 154. Escena en que Ana es centro de burlas.
Puerta Al Mal (2014-1)*

El cortometraje describe una situación donde un grupo de estudio no está en las mejores condiciones para trabajar en equipo, por un lado, hay una enemistad al interior del grupo, pues tres compañeros se han encargado de hacerle la vida imposible a Ana, quien no está sola, pues Felipe su compañero intenta alentarla para que realicen el trabajo sin importar que sea en compañía de sus “verdugos”.

Felipe es el testigo que ha visto como los tres integrantes del grupo molestan a su amiga y por eso él se convierte en una clase de justiciero perverso que tiene un plan para hacer pagar a estas personas.

Figura 155. Ana se encuentra con los compañeros que la molestan. Puerta Al Mal (2014-1).

Para comenzar hay que decir que el bullying o matoneo se ha convertido en parte de las instituciones educativas, fenómeno que “consiste en la conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder desigual.” (Revista Semana. 2014.) Exactamente por esta situación está pasando Ana y ha visto afectado su contexto social por una publicación en redes sociales que la ridiculiza, sin embargo, la idea que sostiene el corto es que a fin de cuentas los malos siempre terminan por pagar sus actos, en este sentido el medio que hace esto posible es Felipe, quien hace parte de un oscuro ritual en el que dirige a las personas a la muerte.

Allí es donde este análisis puede realizar una interpretación ideológica del mundo que el director construyó, pues la producción propone a un antihéroe como el justiciero que permite castigar a estos tres jóvenes que estaban haciendo sentir mal a Ana, bajo esta perspectiva se propone que Felipe no es un justiciero común, que busca la imposición objetiva de justicia enmarcada por leyes convencionales o que se rige por normas éticas y morales socialmente aceptadas, sino que ejerce la justicia como un acto de venganza que no tiene límites éticos ni morales, ni correspondencia alguna entre la gravedad de los hechos y la

contundencia del castigo, proponiendo pues, a este personaje como un antihéroe que toma la justicia bajo sus propios parámetros, ya que termina utilizando a Ana como instrumento para la venganza, sin importar las repercusiones que esto tuviese sobre ella.

Figura 156. Escena en que Felipe planea todo. Puerta Al Mal (2014-1).

En este sentido, se tiene una ideología del ritual como un medio de comunicación con entes metafísicos tales como antepasados, deidades y demonios que pueden tener la capacidad de generar vida o quitarla, pues alrededor de este tipo de prácticas se ha construido un discurso en el que fuerzas del más allá pueden afectar las dinámicas del mundo físico en el que se desenvuelven los personajes del corto, también es interesante señalar como se separa totalmente el mundo humano y el espacio en el que se da el ritual, pues este es posible gracias a medios rudimentarios y primitivos que se encuentran en espacios totalmente alejados de la civilización, la ciencia y la tecnología.

Figura 157. Ana se veng de sus compañeros. Puerta Al Mal (2014-1).

ataque de los compañeros de clase.

Así pues, Felipe utiliza este ritual con el fin de vengar lo que los antagonistas le han hecho a su amiga, sin importar que su plan sea un poco exagerado. Cabe mencionar que, aunque Felipe es pues es ella quien ha recibido directamente el

En este sentido, el cortometraje habla del bullying, de sus víctimas y agresores; describe la situación de muchos jóvenes que, en sus instituciones, sufren de ataques físicos y

psicológicos por parte de sus compañeros que pueden desembocar en que las víctimas exploten y se vuelvan agresivos y hagan acciones de las cuales se pueden arrepentir.

Además, este cortometraje señala la transformación y evolución del bullying causado por el acceso e inmediatez de las redes sociales, pues al permitir publicar todo tipo de contenido y enviárselo a miles de personas con gran velocidad, se ha convertido en un medio en el que la humillación, el acoso y la extorsión han encontrado un espacio apropiado para ser ejercidos sobre todo tipo de personas en tiempo real y mediante diferentes estrategias, a esto se le ha llamado cyberbullying y al ser un fenómeno que se vio generado por las redes sociales y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son un tema que no fue ajeno para los creadores de este cortometraje, pues en la Licenciatura que cursaban se abordaba y se aborda la utilización que hacen los estudiantes de estos medios tecnológicos y su impacto negativo en los procesos educativos, esto con el fin de formar docentes que estén en la capacidad de proponer nuevas estrategias que solucionen este tipo de problemáticas que tienen que ver con el uso de estos artefactos su impacto social y cultural.

8.24 Análisis semiótico 12 puerta al mal (2014-1)

Una historia en la que la venganza y la rabia, con ayuda de una tabla ouija, se toma la vida de unos jóvenes universitarios.

Índices

En Puerta al Mal, Ana y su compañero tienen que realizar un trabajo de fotografía con otros tres estudiantes con los cuales no se llevan muy bien, esto se evidencia en una escena en la que, al terminar la clase, Ana no contesta al llamado de su compañero, ya que está concentrada en su celular; cuando él logra llamar su atención, ella le explica que estaba viendo lo que sus próximos compañeros le habían publicado, a lo que él le contesta ‘‘Estos maricones de mierda...Ana allá les vamos a hacer algo’’

Es ahí cuando Ana se entera que ellos serán sus próximos compañeros para el trabajo de fotografía:

Figura 158. Ana: ‘‘¿Allá dónde?’’. Puerta Al Mal (2014-1).

Figura 159. Compañero: “Allá donde tenemos que hacer el trabajo de fotografía”. Puerta Al Mal (2014-1).

En este diálogo se muestra un índice a tener en cuenta dada la primera línea del compañero de Ana ‘allá les vamos a hacer algo’ queriendo decir que de alguna forma tomarían venganza por lo que le publicaron a Ana. Además, cuando Ana le pregunta en qué lugar harán el trabajo de fotografía, su compañero le responde “Tengo un sitio en mente”

Hasta este punto, no parece haber nada raro en el diálogo del compañero de Ana, sin embargo, cuando aparece una escena en la que él está en su cuarto viendo fotos en el computador de lo que podría ser el lugar donde van a hacer el trabajo de fotografía es cuando aparece un índice importante, puesto que, al inicio del cortometraje, se ve a un hombre que corre desesperado y entra a una casa, busca algo en el escritorio y encuentra una tabla ouija, después, cuando intenta jugar con ella, se apaga la luz y se cierra la puerta de forma estruendosa.

Figura 160. Plano en el que se ve el hombre del inicio del cortometraje corriendo desesperado. Puerta Al Mal (2014-1).

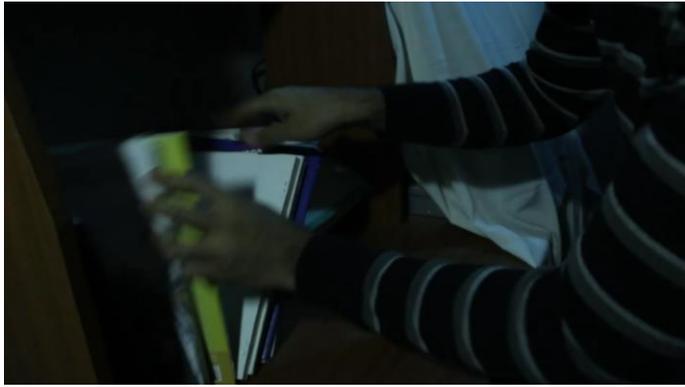

Figura 161. Plano del personaje del inicio del cortometraje buscando algo en una casa. Puerta Al Mal (2014-1).

Figura 162. Plano en el que la luz se apaga y la puerta se cierra mientras el personaje del inicio sigue adentro. Puerta Al Mal (2014-1).

Al hacerse el plano desde la parte de afuera de la casa, se puede percibir la relación que tiene con las fotos que estaba viendo el compañero de Ana en su computador. Lo anterior da a entender que el lugar al que van a ir, tiene que ver con el lugar en el que al parecer, murió el personaje que aparece al inicio.

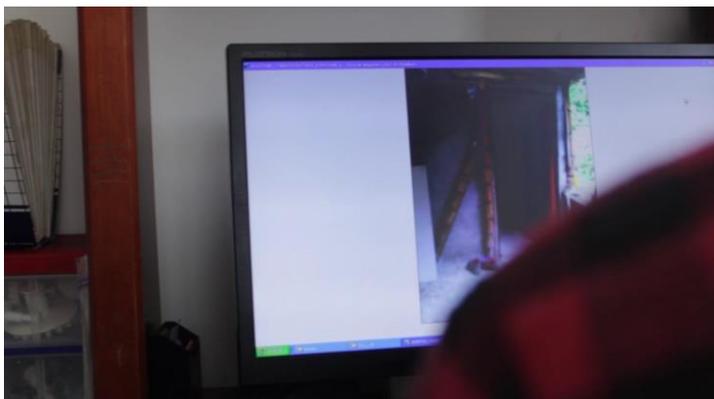
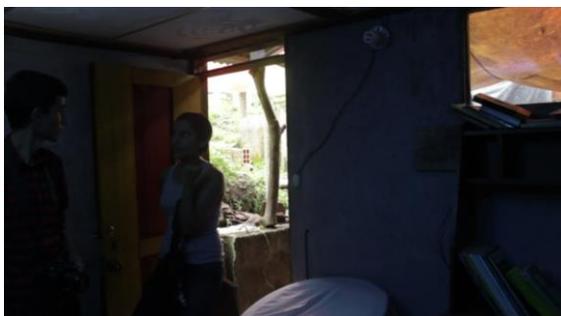

Figura 163. Plano del compañero de Ana viendo fotos del lugar donde harán el trabajo de fotografía. Puerta Al Mal (2014-1).

Posteriormente, cuando el grupo se encuentra y llegan a la casa donde van a acampar, Ana investiga el lugar y encuentra una tabla ouija, cuando escucha que su compañero la llama, se pone nerviosa y trata de salir sin que él se de cuenta que ella esconde la Ouija.

Figura 164. Escena en la que Ana encuentra la Tabla Ouija. Puerta Al Mal (2014-1).

Figura 165. Ana sale del cuarto escondiendo detrás la tabla Ouija. Puerta Al Mal (2014-1).

Además, en esta escena Ana olvida la ficha con la que se juega la Ouija, la cual su compañero encuentra una vez ella sale de la habitación

Figura 166. El compañero de Ana recoge la ficha de la Ouija. Puerta Al Mal (2014-1).

Esta parte refleja un posible desarrollo del cortometraje a analizar, siendo este el de un indicio de un plan entre Ana y su compañero para hacer uso de la Ouija en el que puedan lastimar a sus demás compañeros como acto de venganza que desde antes del viaje pensaban realizar. Esto se profundiza una vez están todos rodeando la fogata que armaron cerca a sus carpas; Jessica decide entrar sin que nadie se de cuenta a la carpa de Ana y encuentra lo que estaba escondiendo: La Ouija.

Figura 167. Jessica entra a la carpa de Ana y encuentra la tabla Ouija. Puerta Al Mal (2014-1).

Cuando Ana ve lo que hizo Jessica, le dice a su compañero que no quiere estar mas ahí y que sería mejor que se fueran, pero él hace caso omiso y ni siquiera responde a lo que ella le dice, dando a entender que él no quiere irse además de dar indicios de que puede tener algo planeado para sus compañeros.

Figura 168. Ana dice “Es mejor que nos vayamos” sin tener respuesta de su compañero. Puerta Al Mal (2014-1).

Después de esto, el novio de Jessica pregunta con qué jugarán a la Ouija, a lo que el compañero de Ana responde mientras saca la ficha que había encontrado antes: “¿Quieren saber qué pasó en esa casa?” y posteriormente cuenta una historia en la que unos jóvenes se encontraron una tabla parecida a la Ouija de ellos. Es aquí cuando se desenmascara un poco más la intención que tiene respecto a la Ouija y lo que desea hacer con sus compañeros.

Basado en estos diálogos, y en la forma en que se personifica el compañero de Ana, de forma enigmática y poco amigable, se da aparición a otro índice que marcará el final del cortometraje, siendo esta la reacción que tiene este personaje respecto a la transformación que se ve en Ana cuando inicia la serie de homicidios de sus demás compañeros

Esta transformación se inicia cuando Ana empieza a sentir una picazón en la nuca, parte en la que, según se muestra después, evidentemente tiene una marca poco usual que podría ser resultado de haber jugado a la Ouija.

Ana: “Oye...¿tengo algo atrás?”

Compañero de Ana “No...no tienes nada, seguramente fue un bicho

Después de esta respuesta, y dada la marca que tiene Ana, se muestra un indicio de los homicidios realizados por parte de Ana, y que al final, fueron producto de un plan de su compañero.

Figura 169. Ana le pregunta a su compañero qué tiene ella en la nuca. Puerta Al Mal (2014-1).

Íconos

Un ícono esencial en el cortometraje sería la transformación que sufre Ana al final, dado que con sus ojos diferentes y la marca en su nuca, intenta representar lo que sería un demonio resultado de la Ouija. Este ícono en esencia trata de reflejar lo que usualmente se da en el género de terror: Un demonio con protuberancias en la piel y ojos con colores poco usuales.

Figura 170. Plano de la marca en la nuca de Ana. Puerta Al Mal (2014-1).

Figura 171. Ana con ojos diferentes, asesinando a su primera víctima. Puerta Al Mal (2014-1).

Símbolo

El símbolo fundamental de Puerta al Mal hace referencia a la tabla Ouija, esto debido a la importancia de dicho artefacto, además de su poder como representante del título del cortometraje 'Puerta al mal' siendo entonces la Ouija, además de un trozo de madera, una puerta a la transformación de las personas que hacen uso de ella hacia la parte oscura y malévola de las mismas. Esto sustentado además en la ruptura previa que tenía el grupo de la historia, ya que, al querer hacerse daño, y posteriormente encontrar una Ouija, esta representa una oportunidad para recrear los planes oscuros.

8.25 Análisis ideológico 13.

Catarsis/ **Dirección:** /2014-2.

Tema: El duelo.

Premisa: El dolor y los errores pueden ser la opción que da la vida para volver a comenzar.

Tratamiento de los personajes:

Sofía: Joven sumergida en el mundo del placer, las drogas, el sexo y lo excesos que dañan la relación con su madre.

Está perdida en el mundo, no tiene prioridades, ni conoce todo lo que puede dar, en este desconocimiento de sí misma, es posible que sienta un vacío que intenta llenar con diferentes placeres.

Tiene un gran talento con la pintura, pero no le ha prestado atención, ni le ha dado valor.

Madre: Hace lo posible por acercarse a su hija, pero no comprende su mundo, esconde los problemas y deudas para evitar que su hija tenga que lidiar con ellos.

Amigos: Le ofrecen placer y diversión, un espacio donde no debe pensar en sus demonios, sino en distraer su mente, pasarla bien, aunque no sea algo significativo para su vida.

Le ofrecen un espacio, donde no debe pensar, solo disfrutar.

Puntos de giro o elipses:

La muerte de su mamá marca el inicio del conflicto, un antes y un después

Estudio del contenido:

Figura 172. Escena en que Sofia consume drogas en una fiesta. *Catarsis* (2014-2).

El cortometraje habla de una de las etapas de la vida que más se dificulta en la vida personal y familiar de las personas; la pubertad, el descontrol y el desconocimiento de sí mismo por parte de los

jóvenes, muchas veces no se ve muy bien dirigido y desemboca en la necesidad de experimentar miles de cosas para reconocer quién se es y que se quiere realmente.

Ello es el punto de partida y el generador de muchos conflictos familiares, pues el joven cree que los padres solo quieren dar cátedra y limitar el desarrollo de su personalidad, cuando en muchos de los casos solo quieren protegerlos y mostrarles las mejores opciones de acuerdo a sus perspectivas y experiencias de vida. Sin embargo, la etapa de la juventud se caracteriza por este hecho, el de ser “rebelde” y hacer lo que se quiere sin importar las consecuencias o las opiniones de los mayores.

Figura 173. Sofia se droga con sus amigos. *Catarsis* (2014-2).

Allí es donde los amigos, con los mismos o diferentes problemas de identidad pero con mayor conocimiento del mundo y sus placeres, ofrecen nuevas experiencias y sensaciones que atraen a la

curiosidad y desconocimiento de las personas jóvenes que aunque no reconocen ni evalúan el contexto y las consecuencias de sus actos, se sumergen en este mundo, haciendo que se alejen y aumenten el nivel de conflicto en sus

hogares, perdiendo la noción de sus talentos, pasiones y desperdiciando de esta manera su vida.

Este es un hecho que es parte de la ideología que se tiene de ser joven, la rebeldía, la grosería, el desinterés por la vida y sus preocupaciones, el relajamiento, la ausencia de planes y otros defectos que la sociedad imprime y generaliza en el imaginario que tiene de los adolescentes. Sofía es la representación exacta de esta ideología, una joven extrovertida y sumergida en el mundo de los placeres, una adolescente sin valores, ni vergüenza y con compañeros a su alrededor que son la representación del grupo de amigos que los padres han señalado por tanto tiempo como la causa y fuente de todos los males de un hijo.

Hay otro aspecto representativo de la sociedad, que es el hecho de que al parecer, la madre de Sofía lleva sola la obligación y la responsabilidad de su hija, pues como es costumbre en la vida de muchas mujeres, los hombres han abandonado a sus esposas e hijos, evitando las responsabilidades y dejando todo este peso y responsabilidad sobre la madre, generando que los hijos tengan en muchas ocasiones ausencia de autoridad en las casas, esto no quiere decir que las madres no puedan llevar a cabo esta labor, pero en muchas ocasiones deben invertir todo su tiempo y energías en el trabajo para responder por las necesidades del hogar y cubrir los gastos de los hijos, perdiendo el espacio, el tiempo y la energía para la crianza y la formación de estos.

Figura 174. Sofia llora a su difunta mama. *Catarsis* (2014-2).

En este orden de ideas, cuando se es joven se omiten muchas cuestiones que afectan a los padres y por ello se invisibilizan los esfuerzos de estos, pues en muchas ocasiones los jóvenes no comprenden la complejidad de la vida, sin embargo

siempre hay un golpe que da vuelta a la cara de la moneda y amplía la perspectiva de vida, de esto trata la catarsis que tiene que ver con el cambio que experimenta una persona después de vivir un hecho traumático o que le provoca una

exaltación muy grande. (Pérez, J y Merino, M, 2012.) Justo como sucede con la protagonista del cortometraje, pues la muerte de la madre de Sofía es un hecho y un golpe tan fuerte para esta joven, que

Figura 175. Sofia se queda sola con su mama. *Catarsis* (2014-2).

termina por sumergirse en un mundo regido por la depresión, pero que le ayuda a hacer una retrospectiva de su vida, en el que reconoce sus errores, sus razones, conoce sus pasiones, sueños, miedos y otras situaciones que la han llevado a caer en el comportamiento más bajo e impulsivo que no le han dejado nada y que realmente no la han hecho feliz, allí el dolor le restriega en la cara sus errores y el tiempo perdido, pero también le muestra una oportunidad para purificar su alma, perdonarse y salir adelante.

En el transcurso del corto, la sangre que brota de su mano, al intentar suicidarse

Figura 176. Sofía se desahoga pintando. Catarsis (2014-2).

también es un color con el que ella ha disfrutado pintar, con el que ha buscado reconocerse y que en esta ocasión lo ha descubierto como un talento que siempre estuvo ahí y que sin esta situación no hubiese hallado, esto lo confirma Sofía al afirmar

“solo buscaba desahogarme, encontrar ese punto

que me permitiera vivir mi duelo a mi manera, y creo que lo logre”, en este último momento, Sofía toma un impulso impresionante que la hacen salir de su dolor, renovada, madura, con una perspectiva de vida más amplia y con la mejor actitud para perdonarse y conmemorar de la mejor manera el alma de su madre.

8.26 Análisis semiótico 13 Catarsis (2014-2)

Como bien lo dice el nombre del cortometraje, esta historia refleja el duelo de Sofía, una joven que pierde a su madre; en este proceso lucha contra el suicidio, y termina ganando gracias a la pintura, en la que encuentra una salida a su dolor.

Índice

“Ese día fue como un estallido” frase que inicia la narración de Sofía, quien al inicio aparece besando a un joven durante una fiesta, ve que su tío la llama al celular y decide colgar para seguir bailando; momentos después en la misma fiesta, Sofía está chateando su celular y lee algo que no la deja muy a gusto, es ahí cuando dice la primer frase, mientras deja caer la copa que tenía en la mano.

Figura 177. Plano cuando cae la copa de Sofía. *Catarsis* (2014-2).

Esta escena muestra un índice que se refleja en la llamada que cuelga Sofía, y en su reacción al estar chateando momentos después; en otras palabras, que este personaje haya decidido colgar para luego enterarse de lo que al parecer es la muerte de su madre, la carga de una culpa con la que tendrá que luchar durante todo el cortometraje.

Otro Índice aparece en un recuerdo de Sofía, en el que ella contesta el teléfono y alguien le hace un reclamo acerca de dinero, ella evidentemente no entiende lo que está pasando, es ahí cuando su madre entra al cuarto y le dice que llamaron al número equivocado.

Figura 178. La madre de Sofía entra al cuarto de su hija de forma desesperada. *Catarsis* (2014-2).

Lo anterior da un indicio de la posible causa de la muerte de la madre de Sofía, puesto que al recibir una llamada acerca de dinero y ella entrar de forma desesperada al cuarto de su hija para que ella cuelgue, da qué pensar acerca de un posible acto de sicariato en su contra, todo esto por los problemas de dinero.

Casi al final del cortometraje, se ve la lucha que tiene Sofía para dejar atrás la culpa y el recuerdo de su madre, es aquí cuando piensa en suicidarse, intenta cortarse las venas pero posteriormente saca una caja que estaba bajo la cama, y empieza a armar un caballete para pintar. La forma en que Sofía descarga su dolor en el lienzo, refleja una vez más su duelo, pero esta vez, de forma más similar al nombre del cortometraje.

Figura 179. Sofía después de intentar cortarse las venas, empieza a pintar de forma intensa. Catarsis (2014-2).

Aquí aparece otro índice dada la intención que se le ve a Sofía, puesto que ya se puede hacer una relación concreta entre la catarsis y la historia de la protagonista, siendo entonces la pintura, una faceta que tomará un papel principal en la parte final de la historia.

Icono

El maestro de pintura que aparece al final de *Catarsis*, recrea lo que es en la vida real una persona que se dedique al arte como profesión siendo el profesor de Sofía. Este personaje aparece para ser un aportante en el proceso de duelo que sufre la protagonista, ayudando entonces a Sofía en la faceta final de su lucha interna (y del cortometraje).

Figura 180. Plano del maestro de pintura de Sofía. Catarsis (2014-2).

Símbolo

El duelo es sin duda un proceso que necesita de una lucha constante, lo que se refleja en Sofía, pero además, necesita de momentos en los que se la catarsis salga a relucir, para lograr salir de este proceso. Es ahí cuando aparece la pintura, un símbolo que representa para Sofía, el cierre de su lucha contra la culpa y contra la muerte de su madre.

Figura 181. Plano de Sofía pintando en el salón de clases de arte. Catarsis (2014-2).

“Convertí todo ese caos en arte, hice de la pintura mi mejor tratamiento” frase con la que inicia Sofía la sección final de su narración en la que habla respecto a cómo la pintura se volvió para ella, la forma de dejar atrás el dolor, la culpa y los malos recuerdos, para poder vivir de una mejor manera.

8.27 Análisis ideológico 14.

Enajenación / **Dirección:** Katherin Cardenas O.- Patrizio Palacios. / 2015-1.

Tema: Locura, Egocentrismo, envidia, Éxito.

Premisa: ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano para sentirse aceptado, exitoso o ser reconocido?

Tratamiento de los personajes:

Edward: Un joven trastornado y reservado, sin embargo, habla muchísimo con sí mismo, cree que solamente él tiene las respuestas a sus preguntas, generando que sus creencias se basen únicamente en las percepciones e interpretaciones que hace del mundo y de los demás.

Diana: la lectura que se hace de este personaje, se limita a la apreciación que hace Edward de ella, pues éste la describe cómo una persona resentida, envidiosa y obsesionada con las habilidades que tiene Edward con el violín y además por ser el preferido de su madre, quien también le enseñaba Diana a tocar instrumentos, pero que siempre puso en primer lugar a Edward.

Puntos de giro o elipses:

Querer destacarse y ser reconocido como un gran violinista.

Estudio del contenido:

Enajenación, describe la historia de Edward, un joven trastornado por el misterioso asesinato de su madre, ante este hecho, este joven intenta continuar con su vida para perseguir el sueño de ser un gran violinista y ser reconocido como el mejor, para esto deberá pasar sobre muchas personas, lo que lo llevará por un camino sangriento y lleno de muerte.

Figura 182. Edward se entera del asesinato de su madre. Enajenación (2015-1)

Para comenzar el presente análisis ideológico, hay que decir que este, no guarda relación directa con ningún hecho que se haya desarrollado en el año en el que fue realizado el cortometraje. Sin embargo, hay que decir que tiene estrecha relación con el contexto universitario en el que se desarrolló, ya que en la UTP existe una carrera universitaria que tiene qué ver con las artes musicales, lo que hace parte importante del film y que representa varias actividades que desarrollan los estudiantes de dicha carrera, tales como realizar sus respectivas prácticas en los cubículos de música, llevar a cabo

Figura 183. Edward práctica en un módulo de música. Enajenación (2015-1).

Figura 184. Escena en que Edward se adula. Enajenación (2015-1).

presentaciones musicales ante un público, presentar audiciones y de alguna u otra forma tener el sueño y la pasión para llegar a ser excelentes músicos y ser reconocidos por ello, tal y cómo lo busca Edward, pues, éste continúa practicando sus habilidades

para una importante presentación que tendrá más adelante, representando de esta manera un deseo tan grande y significativo que lo motiva a continuar, a pesar de la muerte de su madre .

En este orden de ideas, el corto comienza a desarrollar una visión oscura acerca de la búsqueda del éxito, porque muestra a un personaje desdibujado y consumido por la avaricia y el deseo de ser el mejor violinista, a quien no le importa si

Figura 186. Escena en que Edward se suicida. *Enajenación* (2015-1).

esto lo obliga a tener que pasar sobre otras personas para lograr su objetivo, tejiendo de esta manera una ideología central acerca de cómo el beneficio individual muchas veces es primordial para las personas, lo que genera en la sociedad una desintegración de los interés

Figura 185. Escena en que Edward mata a Diana. *Enajenación* (2015-1).

comunes y las relaciones sociales, pues cada persona se interesa y se preocupa por sí misma, teniendo como consecuencia una sociedad con lazos débiles, que se encuentra en una lucha constante por pasar por encima de los demás, sacar provecho de estos y de esta manera obtener lo que se quiere para el beneficio individual.

En este sentido y desde un análisis ideológico, hay que señalar que el cortometraje

Figura 187. Escena en la que Edward invita a Diana a un café. *Enajenación* (2015-1).

hace una alusión de la sociedad donde las personas son cada día más competitivas, pues cómo le pasa a Edward con Diana, muchas veces las personas no aceptan que haya alguien con mejores habilidades y capacidades que amenacen su posición y afecten su orgullo, pues el corto, refleja un mundo en el que

desde pequeños se le exige a las personas ser los mejores en su desempeño académico, deportivo, económico, entre otros, lo que genera un espacio donde el individuo no se preocupa por el desarrollo mancomunado, sino por el desarrollo individual que les permita llegar a ser los primeros para ser el centro de atención, obtener beneficios y alimentar sus egos. Así pues, surge otra perspectiva a la que se puede referir el cortometraje, y es la necesidad que tienen las personas de ser aceptadas, reconocidas y tenidas en cuenta, ello se hace explícito en el corto cuando el personaje que actúa como la representación del

subconsciente de Edward le dice a este en el minuto 7:30 “..Pero a Diana eso nunca le va a tocar, porque tu madre siempre fue la competencia de diana, siempre la puso en el segundo lugar. Diana no tuvo éxito como violinista a causa de tu mamá.”, en este sentido, se expresa la creencia de que los seres

Figura 188. Escena que muestra la relación de Diana y Edward. *Enajenación* (2015-1).

humanos son seres dependientes, que necesitan la aprobación y la atención de los demás para fortalecer la confianza, la autoestima y la noción que se tiene de sí mismo, aspectos que son importantes para el desarrollo humano y que de acuerdo a la descripción que se hace de Diana, está, nunca tuvo la atención que esperaba por parte de la madre de Edward, lo que generó un resentimiento por parte de Diana contra Edward.

En conclusión, el cortometraje aborda dos ideologías generales previamente descritas, que se refieren a la perspectiva de una sociedad que coloca el beneficio individual por encima del común y la necesidad que tiene el ser humano de ser aprobado por sus semejantes para fortalecer su ego, confianza y estabilidad emocional.

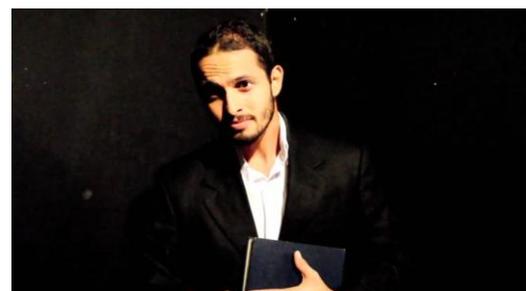

Figura 189. el subconsciente de Edward habla de Diana. *Enajenación* (2015-1).

8.28 Análisis semiótico 14 Enajenación (2015-1)

La historia de un músico, la muerte de su madre, y diversos asesinatos que de allí se inician, envuelven la trama de este cortometraje. Los íconos, índices y símbolos que allí convergen son de gran importancia en este caso.

Índices:

Los índices en este caso giran en torno a la manera en que en el cortometraje se muestra que Abdiel solo aparece en pantalla a la vez que está Edward en escena; por lo que da un indicio de que siempre deben estar juntos.

Figura 190. Edward descubre un crimen en su casa. Enajenación (2015-1)

Escena en que Edward es sacado a la fuerza de su casa por un policía ya que el lugar está bajo investigaciones policiales; pero aunque esto pase, Abdiel puede entrar a la casa de manera tranquila. Esto da una pequeña pista en cuanto a la existencia de este personaje

Figura 191. Abdiel y Edward cierran un closet. Enajenación (2015-1).

Plano donde Abdiel y Edward cierran la puerta al tiempo, dando otro indicio de que ambos deben estar en la misma escena para que Abdiel aparezca en pantalla.

Figura 192. Presentación de músicos. *Enajenación* (2015-1)

En esta escena, Edward está realizando su presentación de violín ante el jurado; el cual está ubicado en una fila de sillas negras; el índice aparece cuando se ve a Abdiel acompañando con movimientos la melodía que toca Edward, pero no es todo, porque él se sienta en una silla más allá del jurado, dando otra pista de que él no es parte de la realidad.

Figura 193. Abdiel persuade a Edward. *Enajenación* (2015-1).

En la misma escena de la presentación de violín, Abdiel se para de la silla y se hace al lado de Edward mientras él sigue tocando; la naturalidad del jurado no se ve afectada y Edward no deja de tocar, aún cuando Abdiel le está insinuando cosas respecto Diana, una de las que está de jurado. Esto señala entonces una vez más que la realidad no se ve afectada por Abdiel, puesto que, al parecer, él solo existe para Edward.

Figura 194. Edward visita a Diana. *Enajenación* (2015-1).

En este plano, Diana entra a su casa y Abdiel aparece casi justo frente a ella, aún cuando ella está tan cerca de él, no se asusta y sigue hacia la cocina.

Figura 195. Edward asesina a Diana. *Enajenación* (2015-1)

Cuando enciende el equipo de sonido y empieza a sonar un violín de fondo, está ella en la cocina y ve a Abdiel, en este momento Diana reacciona, pero el plano en el que están con referencia a Edward, señala que la existencia de Abdiel no se vería si Edward no estuviera en pantalla.

Figura 196. Abdiel Persuade a Edward. *Enajenación* (2015-1)

Abdiel está en el cubículo donde ensaya Edward y el novio de Diana aparece, pero no se percata que Abdiel también está ahí, cuando Abdiel dice “!¿Cuánto más sufrimiento?! !No más!” y terminando con un “Este tipo te va a dañar la vida, hay que

cortarlo de raíz” Referenciando que lo que debe hacer Edward es terminar con la vida del novio de Diana, a lo que este responde “¡Hagámoslo!”

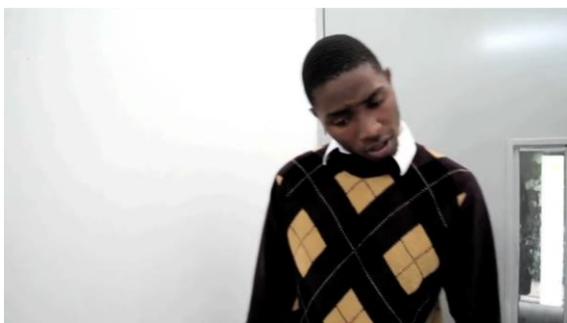

Figura 197. El novio de Diana visita a Edward. *Enajenación* (2015-1)

El novio de Diana escucha el “¡Hagámoslo!” de Edward y no entiende qué pasa, por lo que dice “¿Hagámoslo? ¿A qué se refiere?” dando otra pista de que aunque Abdiel esté en el mismo cuarto, solamente Edward puede verlo, puesto que es producto de su propia mente.

Al final del cortometraje estos índices cobran más sentido debido a la confrontación de Edward con Abdiel, en la que se descubre que son parte de la misma persona.

Íconos

En esta historia, Abdiel, es el ícono debido a que su existencia se deriva del inconsciente de Edward, el personaje principal; según la realización del cortometraje, él representa a la parte oscura de Edward, es la voz que le insinúa llevar a cabo acciones que ponen en peligro a los demás y hasta a él mismo; recibe entonces la clasificación de ícono puesto que Abdiel es la mas cercana representación que da el cortometraje al inconsciente malvado de una persona, que aunque no exista físicamente, en pantalla se le ve como una persona real.

Figura 198. Escena inicial donde aparece Abdiel. Enajenación (2015-1)

Símbolos

Figura 199. Escena donde Diana enciende el equipo de sonido. Enajenación (2015-1)

Figura 200. Escena donde Edward guarda el violín. Enajenación (2015-1).

El violín (y por ende, su sonido) simbolizan las partes del cortometraje donde existirá una confrontación violenta o incluso, un asesinato. En la primera imagen se ve la mano de Diana encendiendo su equipo de sonido, al hacerlo, suena de fondo una canción protagonizada por un violín; justo después de esto Abdiel confronta a Diana y la asesina.

8.29 Análisis ideológico 15.

El escritor / **Dirección:** Abad Ramírez – Carolina Molina. / 2015.

Tema: La muerte/El duelo.

Premisa: El apego a las personas, el temor de olvidarlas, y la aceptación la muerte, puede afectar la estabilidad mental de los seres humanos.

Tratamiento de los personajes:

Marco Sandoval: Es un profesor de literatura en un contexto universitario, se siente un bicho raro, pero en su esposa Amanda encuentra confianza y aceptación, lo que hace que este profundamente enamorado de ella y viviendo por ella.

Está profundamente apegado emocionalmente a su esposa, además es un hombre romántico y sensible.

Utiliza la escritura y la música como medio de expresión, como refugio y hobbies.

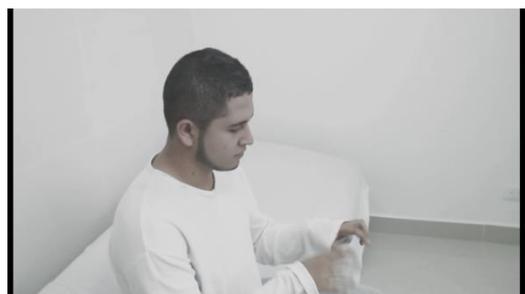
Es un lector por excelencia y como buen escritor, es un soñador en potencia.

Amanda: Mujer con una enfermedad terminal, reservada pero dedicada a su esposo, que prefiere batallar sola antes de poner problemas en Marco.

De acuerdo a Marco es una mujer tierna, responsable y sensible.

Puntos de giro o elipses:

En el cortometraje hay una elipse que define dos momentos álgidos de la película, uno es donde se conoce el apego y amor de marco por su esposa, el otro es donde nos encontramos con la situación actual de Marco.

Figura 201. Escena en que Marco alucina estar escribiendo. El Escritor (2015)

A partir de ese momento se identifica el punto de giro del cortometraje entorno al cual se desarrolla toda la historia, que es la muerte de su esposa.

Estudio del contenido:

Duelo:

La pérdida de un ser querido genera desequilibrios mentales como el estrés postraumático, la esquizofrenia, y otros trastornos psicóticos a los que los seres humanos se enfrentan y experimentan de distintas maneras, generando en cada persona demencias, depresión, estrés, pérdida de noción de la realidad que en algunos casos se superan relativamente fácil y en otros, progresivamente empeoran.

De acuerdo con, “Se cree que un 5% de personas con duelo patológico experimenta alucinaciones o sentimientos de culpa que se intensifican una vez superado el periodo normal de adaptación a la pérdida.” (como se cita en Montaner. 2007)

La definición más acertada para el duelo patológico tiene que ver con “la intensificación del duelo al nivel en que la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas, o permanece inacabablemente en este estado sin avanzar en el proceso del duelo hacia su resolución” (Horowitz. Citado por Díaz. 2009.)

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el cortometraje tiene fuerza argumental en la medida en que el personaje “Marco” no ha cerrado los ciclos de su duelo y por ende no acepta la idea de que su mujer está muerta y por ello presenta un trastorno mental en el que mantiene viva a su esposa mediante recuerdos que le impiden aceptar la realidad.

Este tipo de trastornos mentales como la esquizofrenia, la depresión, entre otras, no tienen cura en la actualidad y no en todos los casos, los tratamientos y medicinas que existen para estos padecimientos son fructíferos, pues solo merman la actividad física para controlar las reacciones, ataques y crisis que experimentan los pacientes con este tipo de patologías; esto es lo que se ve en la película “el escritor”, en la que se describe como un hombre, “Marcó” al perder a su esposa “Amanda” , no supera, ni vive su duelo de forma exitosa, pues la tristeza y temor de perder el recuerdo de su amada, que es lo único que le queda de ella, lo lleva a perder la noción de la realidad y a crear otras realidades en las que busca aferrarse al recuerdo de su esposa y de esta manera mantenerla viva .

Esto conlleva a pensar en una patología más específica que afecta la mente de marco y que lo llevó a la situación final que se desarrolla en la película, algunos síntomas de narcolepsia tienen que ver con “*alucinaciones vívidas durante el inicio del sueño o al despertar*” (Anónimo. 2016), las cuales pueden ser explicadas como la incapacidad de marco de establecer una diferenciación entre lo real y sus recuerdos, esto se hace visible cuando al ver a la doctora, establece una relación con el recuerdo de su esposa, creyendo entonces que su psiquiatra es su esposa y que aún se encuentra viva.

Temor de olvidar:

En el minuto 1:20 mientras marco escribe, al tiempo que se escucha su voz en off: “Plasmar en estas hojas quien, para mí es la musa que deseo inmortalizar.” Propone que marco se encuentra en la búsqueda de un medio en el cual hacer perdurar el

Figura 202. Escena en que marco intenta escribir acerca de su difunta esposa. *El Escritor* (2015).

recuerdo de Amanda, tratando de escribir acerca de hechos como: ¿quién fue?, ¿cómo la

amo?, ¿de qué se enamoró? y otras cuestiones de apego emocional que son significativas para el personaje.

Figura 203. Marco busca su medicina. *El Escritor* (2015).

Hablando desde lo cotidiano y cultural, la práctica de inmortalizar momentos es indispensable para la vida del colombiano, para reconocerse con el pasar de los años y recordar quién fue y quien conformó parte de su vida, un ejemplo claro de esto

son las fotografías que se encuentran en la mayoría de hogares en donde están registrados las “memorias” de la institución familiar o personal. Así mismo, Marco, la mayoría del tiempo está rodeado de fotografías que son el deseo de mantener a su difunta esposa “presente”, lo que justifica el hecho de utilizar la escritura para inmortalizar las memorias de su esposa y mantenerla viva para él.

El cortometraje, refleja que el temor de olvidar no solo se encuentra fundamentado en el hecho de aceptar la muerte, sino que las medicinas que el personaje está tomando para enfrentar sus crisis están teniendo un efecto secundario que es el de ir perdiendo los recuerdos de su esposa, y que por ello se encuentra en el afán de plasmar a su Amada en letras.

Socialmente y científicamente, es un hecho que la mayoría de drogas utilizadas para las enfermedades mentales no tienen capacidad curativa, sino que actúan como sedantes en las

Figura 204. Marco se toma su medicina. *El Escritor* (2015).

personas para mermar su actividad mental y física, con el fin de controlar sus crisis, ataques y desequilibrios mentales.

Esto a partir del análisis ideológico, fortalece la idea de que el duelo y el temor a olvidar no son problemas físicos que pueden ser sanados mediante la utilización de drogas, sino que es un problema metafísico que tiene que ver con el universo emocional en el que se desenvuelve el ser humano; donde se enfrenta a problemas y sensaciones intangibles como la depresión, el duelo, el amor, la pasión, el apego y otras sensaciones que, aunque no son materiales si tienen repercusión sobre la salud física y mental de las personas.

Hay que mencionar que la idea del apego emocional es muy común en la sociedad humana, y se relaciona con la idealización que se hace de las personas y que en este proceso de apego que es parte de las relaciones personales, se omiten factores como la muerte, la enfermedad, la autonomía o el dolor.

Figura 205. Marco encuentra a su esposa muerta. El Escritor (2015).

En este caso, los aspectos anteriormente planteados son las causas por las cuales Marco termina en un hospital mental luchando contra el temor de olvidar y la incapacidad de desapegarse y aceptar la muerte de Amanda.

Por otra parte, hay que hablar de que en el corto, la relación entre docente y estudiante está abordada arbitrariamente, aunque el hecho, de que marco y Amanda se encuentren fuera de la institución educativa, refleja el temor y la ética laboral que tienen algunos docentes al establecer relaciones consentidas con sus estudiantes, pues estas, están mal vistas en la

sociedad colombiana, pues generalmente es un escándalo cuando una joven decide estar con un hombre mayor; sobre quien recae todo tipo de acusaciones y señalamientos que en muchas ocasiones terminan por acabar con estas relaciones.

En el marco legal colombiano existe el decreto ley 1278 de 2002, que se refiere a la transgresión de los derechos sexuales de los menores de edad en los ambientes educativos. En el Artículo 42 de la norma, se prohíbe a estos profesionales “realizar o ejecutar con sus educandos acciones o conductas que atenten contra la libertad y el pudor sexual de los mismos, o acosar sexualmente a sus alumnos.” (Revista Semana, 2017.)

No obstante, en ningún artículo se especifica, ni se prohíben las relaciones consentidas entre docente y alumnos de colegios o universidades.

Sin embargo, esta ley no exime que este tipo de relaciones este mal vista, pues el profesor, al ser mucho mayor, es señalado como alguien que embaucó a su alumno y se aprovechó de su inmadurez, ingenuidad e inocencia; sin embargo, aunque esto puede ser un posible caso que se presenta dentro de las instituciones del país, no sucede en todas las ocasiones, abriendo la posibilidad a que docente y alumno encuentren amor entre si y ambos consientan el inicio de una relación sentimental aunque no esté bien visto por la sociedad y la institución.

8.29 Análisis semiótico 15 El escritor (2015)

El Escritor es un cortometraje que revela la vida de Marco Sandoval, un docente amante de la escritura y su pareja Amanda; Marco debe enfrentarse al duelo que deja la pérdida de su amada, pues ella se suicida después de enterarse que tiene un cáncer avanzado, por lo que ella prefiere quitarse la vida antes que ser una carga para Marco. El protagonista es entonces el escritor, quien al parecer al enfrentarse a dicho duelo, se ve inmerso en un desequilibrio mental que lo lleva a estar en un manicomio.

Índices

En el cortometraje, cuando se evidencia que Marco es un docente, sale a flote un índice importante, ya que, cuando Marco entra al salón donde debe dictar la clase, pone su maletín en su escritorio mientras mira y sonríe a alguien entre los estudiantes, la cual, desde ese plano parece ser una mujer; luego al cambiar de plano, se ve que ella también le sonríe, por lo que indica que entre dicha estudiante y Marco, existe una relación diferente a la del resto de sus estudiantes.

Figura 206. Momento en que Marco llega al salón y sonríe a una estudiante. *El Escritor* (2015).

Figura 207. Plano en que la estudiante responde con una sonrisa al saludo de Marco. *El Escritor* (2015).

Un índice recurrente es el del acto de Marco de tomar sus pastillas, puesto que la toma repetidas veces pero no se devela su función hasta en la parte final del cortometraje en la que se ve a Marco en un manicomio, llega su psiquiatra y dice que va a traer su medicamento. Es ahí cuando se puede reflejar el uso de las pastillas durante toda la historia, debido a que lo que se muestra de su vida en realidad es un tipo de ilusión resultado de su enfermedad mental, por lo que en dicha ilusión, al tomarse las pastillas, es en realidad un reflejo del medicamento que le dan en la vida real los psiquiatras.

Figura 208. Primer momento en el que se hace un plano de Marco tomando sus pastillas. *El Escritor* (2015).

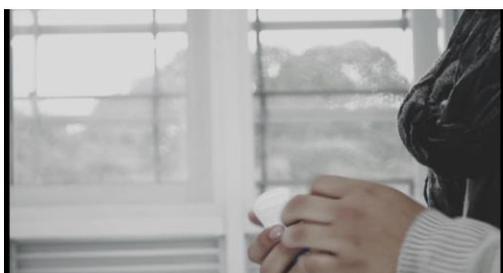

Figura 209. Segundo momento en el que se hace un plano de Marco tomando sus pastillas. *El Escritor* (2015).

Figura 210. Tercer momento en el que se hace un plano de Marco y sus pastillas, esta vez, después de la muerte de Amanda. El Escritor (2015).

Figura 211. Momento en que la psiquiatra le dice a Marco “Veo que necesita sus medicamentos” haciendo referencia a las pastillas que él tomaba. El Escritor (2015).

Ícono

Hay dos íconos clave en el cortometraje, uno de ellos, aparece casi al inicio, en el que se ve al protagonista, Marco, siendo un docente de Literatura.

Figura 212. Marco siendo un docente de literatura. *El Escritor* (2015).

El segundo ícono aparece cuando está Marco en un manicomio, su psiquiatra le dice que buscará sus medicamentos y posteriormente, sale de una oficina ubicada en lo que parece ser un hospital mental.

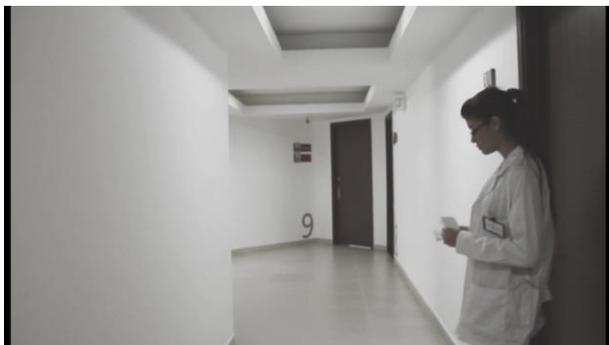

Figura 213. Amanda, la psiquiatra, sale de una oficina ubicada en lo que parece ser un hospital mental. *El Escritor* (2015).

Símbolo:

El símbolo que converge en el cortometraje es el de la escritura, ya que representa la única forma que tiene Marco de no dejar morir para él la figura de su difunta esposa Amanda; esto se evidencia en la parte final del cortometraje cuando Marco, en un cuarto de un manicomio, está escribiendo en el aire, mientras suena una voz en off de lo que escribe, relatando el amor que siente por Amanda.

8.30 Análisis ideológico 16.

Uroboros / **Dirección:** Ana Morris- Andrés Felipe Largo / 2015

Tema: Poder, control y sistema.

Premisa: El sistema, el fanatismo y las sectas se toman muy en serio la fidelidad y la disposición total de sus fieles para la imposición de sus ideologías y la organización del mundo de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Tratamiento de los personajes:

Leonardo: Joven con ansias de ser exitoso, tener un buen empleo, darse sus lujos y mantener un estatus.

Samuel(maestro): Hombre apegado y comprometido a los ideales de una hermandad, que está dispuesto a dar su vida o la de otras personas con el fin de cumplir con los planes y objetivos de su hermandad.

Conservador, sesgado y con inclinaciones fascistas.

Las vecinas: Siempre están presentes en la vida de Leonardo, registran sus movimientos y reconocen el contexto local del personaje.

Son la representación de la vigilancia que ejercen los gobiernos en sus ciudadanos.

Vagabundo: Hombre “libre” que no es parte del sistema.

Vive bajo sus propias reglas y por ello se encuentra en la posición de vagabundo pues no obtiene los beneficios o favores que implica ser parte de una hermandad o en otras palabras no ha vendido su alma al diablo.

Puntos de giro o elipses: Si no se es parte del sistema o se va en contra de este y quienes lo manejan, se es una amenaza.

Estudio del contenido:

Para comenzar hay que mencionar que el cortometraje describe un hombre que, en búsqueda de éxito y placer, entra a una hermandad que goza de gran poder y que en gran parte de la historia ha dirigido las decisiones de la sociedad para el beneficio propio y bajo sus propios intereses e ideales que buscan establecer como bases para un nuevo orden mundial.

Figura 214. *Leonardo cumple sus deseos. Uroboros* (2015-2)

Ello lo ha logrado brindándole éxito, placeres y deseos a sus integrantes, con el fin de obtener su fidelidad y fanatismo para comenzar a tejer redes de poder en diferentes instituciones del sistema, para a partir de estas, y las personas que las manejan obtener y decidir sobre el rumbo de los procesos sociales, para imponerse sobre la sociedad en general y hacer que esta se dirija hacia donde ellos quieren en cuanto a ideales, mercado, religión, conocimientos, política, organización y otras dinámicas bajo las cuales funciona el mundo.

Leonardo, choca entonces con la realidad, pues, al darse cuenta que vendió el “alma al diablo”, que perdió su autonomía, su libre albedrío, sus valores y su capacidad de decidir; termina de convencerse de que ya no tiene ningún control sobre lo que piensa, dice y hace, además no puede dirigirse ni obtener ayuda de nadie, pues las instituciones y las personas que hacen parte del sistema también son parte de la secta que es quien maneja los hilos de toda la

red. Ello lleva a leo a decidir quitarse la vida, pues, es la única forma que tiene de tomar una decisión sobre la misma.

A partir de un análisis ideológico de este corto, se pueden identificar varios hechos, ideologías y dinámicas del contexto que pudieron permear la visión, mensaje y temáticas que se desarrollan en el cortometraje.

Esta película fue realizada en el 2015, año en el que el país pasaba por un proceso en el que duraría varios años, y en el que aún se desenvuelven gran parte de sus problemáticas, en este año se encontraba por primer vez Juan Manuel Santos y Alias “Timochenko” (CNN en español. 2016), uno de los cabecillas de las Farc, quienes mostraron gran disposición para establecer acuerdos que culminarían con la guerra que se ha desarrollado en el país y que sería un primer paso para sanar y buscar un desarrollo más amplio y sano del país, sin embargo, el centro democrático que se ha caracterizado por oponerse a dichos procesos y acuerdos de paz (Lafuente. 2015), movilizó gran parte de la sociedad y las instituciones para

Figura 215. Escena en que inician a Leonardo. Uroboros (2015-2)

desprestigiar el proceso y frenar los diálogos, ello establece gran relación con la ideología que propone la película, pues el centro democrático liderado por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la república, quién se caracterizó por enfrentar bélicamente a las guerrillas, hasta el punto de afectar a la sociedad civil con sus acciones de guerra; ganó gran popularidad en la sociedad colombiana generando un falso sentimiento de seguridad y paz.

Esta seguridad hizo que gran parte de la sociedad colombiana se convirtiera en seguidores del expresidente y de sus ideologías políticas, sin importar las investigaciones que tiene tras él y las consecuencias de la guerra y sus actos infames que se desarrollaron en su mandato, tales como “los falsos positivos.” (Vallejo. 2016.)

En este sentido, el centro democrático utilizó la aceptación de la gente, su fidelidad, su incapacidad de pensamiento crítico, y sus conexiones con el narcotráfico y la corrupción para liderar una campaña para desprestigiar el proceso de paz, alimentando al pueblo colombiano de miedos y sesgos ideológicos que implicaría que para el proceso de paz ellos eran los únicos que tenían las soluciones indicadas para dirigir y terminar dicho proceso.

Este mismo hecho se refleja en la película, pues la hermandad le vende una ilusión de placer y éxito a Leonardo pero tras brindarle todo lo que él necesita en su vida, reclama de el fidelidad y obediencia total; cobrándola y quitándole toda opción de cuestionamiento, mediante el miedo de ser incriminado en la muerte de su vecino, hecho,

Figura 216. Escena en que Leonardo se venga de su vecino. Uroboros (2015-2)

que la secta ya había planeado para tomar el control sobre la vida y decisión de leo; esto fortalece la ideología del control y poder que quiere ejercer un partido político sobre un país mediante el miedo, mostrándose como la solución a los problemas y temores de la sociedad; como en el corto la secta se muestra como un medio de éxito, que a la vez busca ejercer control sobre sus fieles mediante el miedo y la extorsión.

Además, hay que mencionar otro hecho del contexto de la época en que se produjo el cortometraje, pues, en este año se generó una discusión en cuanto a la eutanasia y la decisión

que el ser humano puede tener sobre su propia vida. Este tema se desarrolló en el marco de la enfermedad que afectaba al papá del famoso caricaturista “matador” y que fue el primer caso de eutanasia legal en Colombia (Radio red. 2015), pues, para el padre del caricaturista era imposible soportar el dolor que le producía su enfermedad y por eso pidió la eutanasia para dejar de sufrir estas dolencias que no tenían cura. Entorno a esto se generó una fuerte discusión legal e ideológica entre la institución religiosa quién argumentaba que el único que tomaba esa decisión era dios frente al argumento de sus familiares y otras fuentes en el que decían que cada persona es dueña de su vida y tiene decisión sobre esta; lo anterior en relación con que Leonardo, al final tomó una decisión sobre su vida y sus actos, suicidándose y liberándose del control que la secta trato de imponerle; así como el padre de matador se liberó del insoportable dolor que le producía la enfermedad, fortaleciendo la ideología de que cada ser humano es dueño de su vida y sus actos.

Por último y siendo más exhaustivos y locales en el análisis ideológico de acuerdo a el contexto que enmarco la creación del cortometraje como parte de un proceso académico de la Licenciatura, hay que mencionar el hecho de que el pensamiento crítico, revolucionario y reflexivo hace parte del desarrollo de los estudiantes de la UTP, pues al ser una universidad pública tiene mayor conocimiento de las problemáticas, sociales y políticas del país, generando movimientos revolucionarios que buscan liderar luchas justas contra las decisiones políticas injustas, corruptas y conservadoras del país, relacionándose entonces con la ideología de que los gobiernos e instituciones no pueden controlar, ni homogeneizar a las ciudadanías en la búsqueda de beneficios propios, sino que deben trabajar para el beneficio común, que es lo

Figura 217. Escena en que Leonardo se suicida. Uroboros (2015-2)

que refleja el corto, cuando Leonardo comienza a preguntarse y reflexionar sobre lo que le están obligando a hacer para los beneficios de la hermandad. Ello también tiene suma relación con la docencia pues desde la carrera se buscan liderar y encaminar los procesos educativos desde una perspectiva crítica y reflexiva del conocimiento que fortalezca las dinámicas y decisiones sociales que les permitan a los estudiantes ser autónomos y tener la capacidad de decisión de acuerdo a sus propios ideales, valores y percepciones objetivas del mundo sin ser forzados o violentados por otros y sus intereses.

8.31 Análisis semiótico 16 Uroboros (2015)

El eterno retorno, concepto esencial en el que se basa este cortometraje lleno de rituales y una secta satánica donde el personaje principal tendrá que demostrar ser digno para ser parte de ella, o de lo contrario enfrentar la muerte.

Índice

El primer indicio del enfoque que tomará la historia aparece en la primer escena, en la que al parecer se está llevando a cabo una reunión de iniciación del que será el personaje principal de Uroboros, es así en la medida en que la puesta en escena de los actores refleja la dinámica de la reunión, ya que, en la mesa donde se realiza la misma, se encuentran 5 personas, ubicadas de manera diferente, además de usar una vestimenta que caracteriza su jerarquía.

En dicha mesa, se ubicaron cuatro personas a un mismo lado, tres de ellas con la misma ropa blanca y el diferenciador estaba en el personaje cuya vestimenta (de traje negro) y diálogo referente a su característica de líder lo coloca en un nivel distinto al de los demás; cabe resaltar que dicho diálogo viene acompañado de una acción en la que está sirviendo cinco copas de vino. Además, el personaje restante se encuentra en la parte frontal de la mesa, vistiendo también de blanco, el que será el protagonista del cortometraje.

Todo parece indicar que será un integrante más de la secta, lo que se corrobora más adelante cuando todos salen del cuarto en el que se encontraban, y es ahí cuando el líder le

otorga el botón que le faltaba para ser parte del grupo. Es aquí entonces donde se ve un primer índice de quién será el protagonista y qué clase de ambiente lo rodeará durante todo el cortometraje.

Figura 218. Escena inicial donde se realiza la reunión de iniciación. Uroboros (2015-2)

Figura 219. Plano en el que el líder de la secta coloca un botón a su nuevo integrante. Uroboros (2015-2)

Un índice importante aparece en el proceso de transformación del personaje principal, puesto que a medida que transcurre la historia, se habla de un vecino que pone música a todo volumen y tira la basura a la calle. En una escena, el protagonista quien se dirige a otra reunión de la secta, ve a este vecino en medio de su fiesta y va a reclamarle por la música y por la basura:

Figura 220. El protagonista reclama a su vecino. Uroboros (2015-2).

Es aquí cuando el próximo índice se visibiliza, ya que la discusión entre estos dos personajes, denota tanto la transformación del protagonista como su acto de asesinato hacia el vecino, lo cual se evidencia en la siguiente escena:

Figura 221. El protagonista asesina a su vecino. Uroboros (2015-2).

A lo largo de la historia, aparecen dos vecinas de manera recurrente hablando mal acerca de uno de los jóvenes que vive cerca a ellas, ya que él es un amante de la fiesta y el metal, por lo que es común que hiciera reuniones hasta altas horas de la noche y con música a todo el volumen. Estas vecinas presentan una dualidad en cuanto a las características de un índice en el cortometraje, ya que, dependiendo de las intenciones del director, pueden o no ser un índice de que serán parte de la secta y que además, se descubra mediante la puesta en escena de las mismas reflejada en indicios.

En otras palabras, si el director quería que se mostraran indicios de que estas vecinas al final son asesinas y parte de la secta, no se presentan de manera clara; por otro lado, si lo que el director quería era mostrar una sorpresa al final por parte de estos dos personajes, lo logró.

Figura 222. Primera escena donde aparecen las vecinas hablando. Uroboros (2015-2).

Figura 223. Escena final donde aparecen las vecinas con una bolsa con la ropa del protagonista. Uroboros (2015-2).

Ícono

Existen dos íconos fundamentales en Uroboros, los cuales van de la mano ya que el primero, siendo la secta, y el segundo, los rituales que realizan, reflejan la intención de recrear lo que en la vida real es una secta satánica.

Figura 224. Escena de la reunión de iniciación. Uroboros (2015-2).

Figura 225. Ritual de iniciación. Uroboros (2015-2).

Símbolo

El logo de la secta representa el eterno retorno del que tanto se habla en sus reuniones, este símbolo además se encuentra en los botones de quienes son parte del grupo, y refleja además que deben recibir órdenes de los altos mandos de dicha secta.

El dibujo del dragón comiéndose su propia cola simboliza entonces los actos satánicos, los rituales y a los integrantes que buscan el poder del conocimiento sin importar qué deban hacer para lograrlo.

Figura 226. Símbolo de Uróboros. Uroboros (2015-2).

8.32 Análisis ideológico 17.

El Despertar / **Dirección:** Camila Barragan -Andres Felipe Rivera. / 2015-2

Tema: Abuso sexual, violencia intrafamiliar, justicia, Pasado, Traumas.

Premisa: “A veces, quién es más cercano, es quién mayor daño puede causar.”

Tratamiento de los personajes:

Alicia (Isabella): Sufre de insomnio a causa de pesadillas repetitivas, esto la hace una mujer nerviosa y depresiva, sin embargo, es valiente y justa.

Daniela: Hermana menor de Isabela, quién por su corta edad es inocente de las cosas que pasan a su alrededor.

Migue: Amigo de Alicia, quién intenta ayudarla a superar su estado. Este personaje es comprensivo, incondicional y acomedido.

Aníbal: Alcohólico, Problemático, sin valores ni parámetros de comportamiento éticos y morales.

Constanza: Alcohólica, sometida a los deseos de su marido, sin valores ni parámetros de comportamiento éticos y morales.

Doctor: Busca formas de hacer justicia y proteger a los débiles e inocentes.

Puntos de giro o elipses: Todo se desarrolla alrededor de la venganza y la justicia que tomó por cuenta propia Isabela contra sus padres, por años de abuso sexual y la amenaza que representaban para Daniela su hermana menor.

Estudio del contenido:

Figura 227. Escena en que Daniela habla de su pesadilla con Migue. *El despertar* (2015-2)

La historia narra la vida de Alicia, una joven que tiene pesadillas recurrentes que afectan su tranquilidad y capacidad para dormir, por ello, emprende una búsqueda para encontrar las razones que le han causado estas pesadillas que le resultan tan familiares y dolorosas, en su viaje, termina por dirigirse hacia Tejeda, un pueblo que aparece en sus sueños y del cual recibe un diario que narra una terrible verdad; enterándose, que asesinó a sus padres para evitar seguir siendo violada y que su hermana pequeña también fuera víctima de esta agresión, al haber hecho esto, decide entregarse a la policía y allí, un hombre, implementa una terapia para que Alicia olvide lo que había vivido, dándole la oportunidad de iniciar una nueva vida, en la cual, más tarde tendría que recordar y afrontar su pasado para poder liberarse de este, que por tanto tiempo se había mantenido oculto en su ser causándole tanto daño.

Si bien el cortometraje no tiene un referente específico del contexto en el que se produjo, hay que decir que expone varias creencias y realidades que se desarrollan alrededor del abuso sexual, la familia y la venganza, que terminan por construir

Figura 228. Escena en la que Aníbal planea violar a su hija. *El despertar* (2015-2).

un mundo ideológico que se relaciona con diferentes dinámicas sociales que se viven en el país, por una parte, el cortometraje expone un mundo en el que se observa una familia completamente disfuncional y prejudicial tanto física como psicológicamente, en un segundo momento se menciona la idea de que son los abuelos quienes se encargan de la crianza de los

nietos en las familias donde papa ni mama son saludables y por último expone a la venganza como una forma de justicia que se ejerce por mano propia y no desde instituciones estatales regidas por leyes y normas, todo ello enmarcado por un país en el que la violencia intrafamiliar, los padres agresivos e irresponsable y la violación de niños han sido una realidad palpitante e innegable.

Figura 229. Aníbal va a violar a su hija. *El despertar* (2015-2).

En este sentido, el cortometraje desarrolla la ideología que se tiene de los padres violentos, irracionales y con problemas de adicción, quienes bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva cometen agresiones verbales, físicas y psicológicas contra los integrantes de su familia, imponiéndoles diferentes tipos de abusos, de los cuales en muchas ocasiones no son conscientes, pues, su comportamiento ha sido condicionado por años de uso desmedido de drogas que han afectado su capacidad cognitiva, ética y moral. Sin embargo, y aunque en la sociedad colombiana no sea muy común, en el corto se retrata a una madre que es cómplice de las agresiones del padre contra sus hijas, ello va en contravía de la percepción que se tiene de la madre en la familia colombiana, pues, culturalmente la madre siempre es quién protege a sus hijos, quién aboga por ellos y quién tiene la responsabilidad moral y ética de evitar que los padres maltraten de estos, esta perspectiva se afirma ya que en la sociedad colombiana la mayoría de familias están bajo la responsabilidad de la madre, pues para nadie es un secreto que la mayoría de padres en el país terminan por abandonar a sus familias. Así pues, el corto mediante la satanización de padre y madre alude a una desintegración total de la familia en la que se responsabiliza a ambos padres de los daños físicos y psicológicos causados en los hijos.

Por otra parte, el cortometraje crea un escenario donde la justicia es tomada por mano propia, en donde no hay instituciones que brinden garantías para que Alicia pueda denunciar la situación por la que pasan ella y su hermana, dejándole casi que la obligación y la responsabilidad a Alicia de asesinar a sus padres para evitar seguir siendo ultrajada y proteger a su pequeña hermana del abuso sexual que sus padres planean cometer. Si bien el corto no

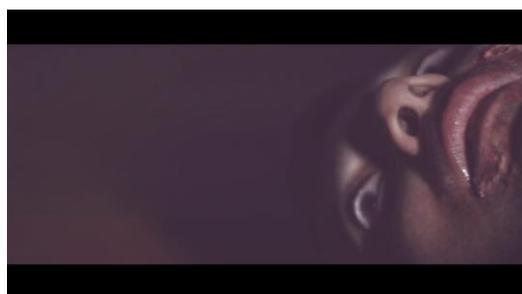

Figura 231. Aníbal muere por envenenamiento. *El despertar* (2015-2).

da elementos para relacionarlo con el contexto, hay que decir que muchas veces las entidades encargadas de proteger y velar por los derechos humanos no son muy efectivas a la hora de prestar el servicio a personas que se están viendo afectadas

por algún tipo de agresión, además hay que decir que la venganza es una temática que puede ser abordada en el film desde una mirada histórica del país, donde la venganza ha sido una circunstancia enmarcada por el conflicto armado en Colombia en donde la pérdida de familiares, el desplazamiento, la apropiación de tierras y diferentes formas de violencia han generado un resentimiento en gran número de personas que exigen y buscan venganza contra los violentadores y diferentes actores del conflicto que se ha desarrollado en el país y qué ha dado paso a la conformación de grupos paramilitares y guerrilleros que buscan tomar justicia por cuenta propia.

Figura 230. Daniela descubre la verdad. *El despertar* (2015-2).

También hay que traer a colación el hecho que menciona el doctor en el minuto 20:18 “Creciste en la casa de tu abuela, ella te crió”, en donde este personaje intentaba establecer un lazo familiar en la nueva vida de Alicia, lo que puede referirse de nuevo a la desintegración

familiar que se percibe en el film y en el país, pues, ante la ausencia y el compromiso de padre y madre con los hijos, son los abuelos quienes asumen la crianza de sus nietos, lo que

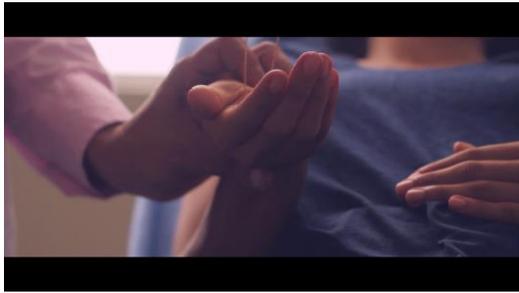

Figura 232. Escena en que el psicólogo ayuda a Daniela. *El despertar* (2015-2).

refleja a una sociedad donde los abuelos son los encargados de asumir esa imagen, responsabilidad y autoridad maternal y paternal sobre los niños, tejiendo un ideal de familia en el que los integrantes de esta institución ya no son padre y madre como

tradicionalmente es propuesto, sino, que la familia se compone por abuelos y nietos.

Por último y no menos importante, hay que decir que el contexto educativo y pedagógico en el que se desarrollaron los creadores de este corto, de alguna manera hizo que la historia proponga al niño como un ser que requiere de la atención de agentes externos a la familia, pues muchas veces, es allí donde se causa más daño a los pequeños, requiriendo entonces de que los establecimientos educativos, las instituciones estatales de atención al niño y la sociedad en general presten atención a diferentes signos que evidencien maltrato, para proponer de forma integral las medidas que se toman en este tipo de casos para el sano desarrollo físico y psicológico de los niños, tal y cómo lo intenta hacer el médico con Alicia.

8.33 Análisis semiótico 17 El despertar (2015-2)

En el cortometraje El Despertar, se cuenta la historia de Alicia, quien tiene constantes pesadillas sobre el mismo lugar, el pueblo de “Tejeda”; hasta el punto de tener que viajar allí con la intención de saber qué le está pasando, al ir a Tejeda, se da cuenta de muchos secretos que le cambiaron la vida.

Índice:

Es importante reconocer el índice principal el cual aparece cuando el vigilante le entrega un paquete a Alicia, cuando ésta llega a su edificio; al entrar a su apartamento decide ver el paquete y observa los datos de dónde le fue mandado:

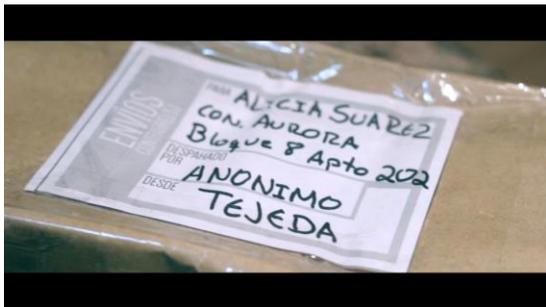

Figura 233. Escena donde aparece el paquete que fue enviado a Alicia. El despertar (2015-2).

En primera instancia, esto indica que el nombre Tejeda, el cual es una constante en las pesadillas de Alicia, representará un lugar importante en la resolución del cortometraje; esto se corrobora cuando Alicia tiene un flashback al ver el paquete; referenciando el letrero que hace parte de sus pesadillas:

Figura 234. Escena donde aparece el letrero del pueblo Tejeda. *El despertar* (2015-2).

Cuando Alicia abre dicho paquete, ve que al interior tiene un diario, cuya dedicatoria revela: “Para Daniela, léelo por favor y espero me puedas perdonar” Esto revela otro indicio importante, ya que muestra un nombre de un personaje que no se ha visto en pantalla y que, al decir por la dedicatoria del diario, representará un nombre importante en la vida de Alicia.

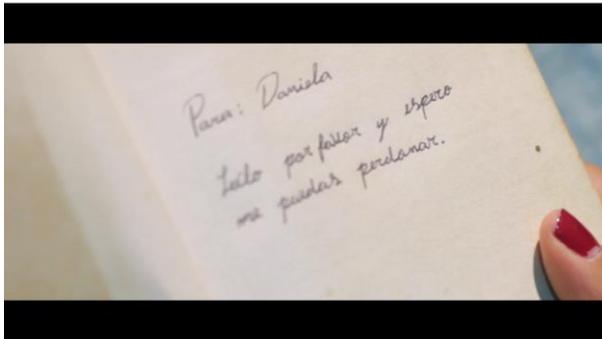

Figura 235. Escena donde se muestra la dedicatoria del diario. *El despertar* (2015-2).

Cuando Alicia decide leer el diario, se encuentra con una historia detallada de Daniela, quien parece ser la hermana de la autora del diario, quien al parecer es violada repetidas veces por su padre, en complicidad con su madre.

Figura 236. Plano de Daniela y su padre. *El despertar* (2015-2).

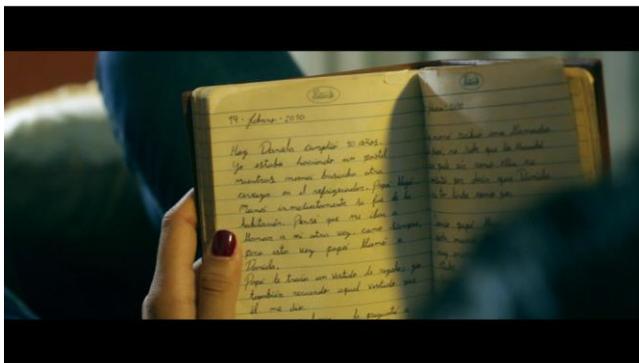

Figura 237. Plano del diario siendo leído por Alicia. *El despertar* (2015-2).

Ícono:

En la historia aparecen dos íconos importantes, el primero siendo el letrero de ‘Bienvenidos a Tejada’ tratando de reflejar la existencia y veracidad del Pueblo de Tejada:

Figura 238. Escena donde aparece el letrero del pueblo de Tejeda. *El despertar* (2015-2).

El segundo ícono se vería casi al final del cortometraje cuando Alicia descubre mediante un sobre que le es entregado el cual incluye una serie de documentos, entre estos una tarjeta de identidad, una historia clínica, fotos tipo documento y periódicos de noticias sobre un asesinato, revelando entonces las incógnitas que surgieron a lo largo del corto.

Estos documentos al ser inventados específicamente para el cortometraje, revelan su intento por asemejarse a la vida real; puesto que tanto la tarjeta de identidad, como las fotos, la historia clínica y los periódicos, son tomados para encarnar una historia ficticia que da vida al cortometraje.

Figura 239. Tarjeta de Identidad de Alicia, documento del padre de Alicia. *El despertar* (2015-2).

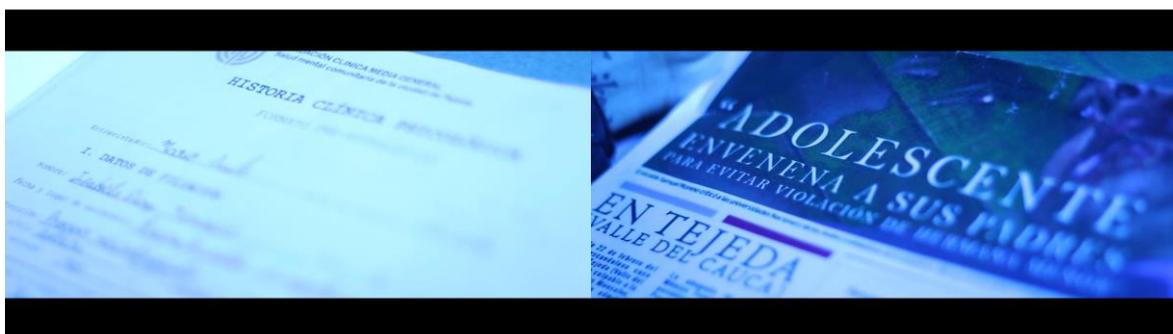

Figura 240. Historia Clínica de Alicia y Periódico que relata el caso de Tejada. *El despertar* (2015-2).

Símbolo:

El símbolo más representativo aparece al final, en el acto que realiza Alicia al soltar el diario, reflejando entonces el título del cortometraje y lo que representa para ella. El Despertar, simboliza entonces el acto de soltar las pesadillas y los hechos oscuros que se relataron en el diario de vida de Alicia.

Figura 241. Alicia tira el diario por la ventana del carro. *El despertar* (2015-2).

Figura 242. El diario cae en el pasto. *El despertar* (2015-2).

Figura 243. Cara de felicidad de Alicia al soltar el diario. El despertar (2015-2).

8.34 Análisis ideológico 18.

Sin Aliento / **Dirección:** Felipe Hernández - Liseth Benjumea / 2016

Tema: Soledad, relación padre - hija, Celos, Complejo de Electra.

Premisa: La relación padrastros- hijastros siempre será complicada.

Tratamiento de los personajes:

Eva: Hija responsable y comprometida con el cuidado y las necesidades de su padre, al punto de comportarse casi como una madre, pues aconseja, organiza y mantiene pendiente de los asuntos y la presentación de su padre, sin embargo, es posesiva e impulsiva.

Vicente: Hombre deprimido y melancólico por la soledad y tristeza que siente por el abandono de su segunda esposa, sin embargo, es un hombre responsable que intenta continuar por su hija Eva.

Lisa: Se siente despreciada y atacada por Eva, por lo que su actitud con Vicente no es la mejor.

Ángel: Chico sencillo, un tanto torpe e inocente, sin embargo, es tierno y amable con Eva.

Puntos de giro o elipses: Todo se desarrolla alrededor de la obsesión y posesión que tiene Eva con su padre

Estudio del contenido:

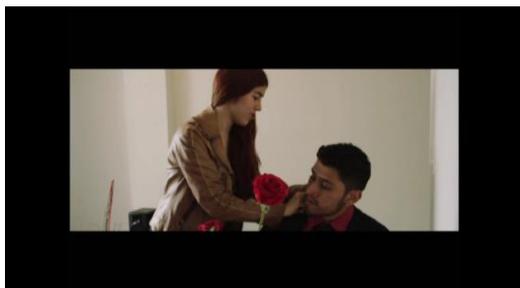

Figura 244. *Eva organiza a su papa. Sin aliento (2016-1).*

El presente cortometraje narra la historia de Eva, una joven que ha establecido un fuerte vínculo con su padre, y ante la ausencia de su madre natural se compromete con el cuidado de su progenitor, sin embargo, el lazo entre Eva y su padre Vicente se ve afectado por la relación amorosa que éste establece

con Lisa, quien no puede instaurar un vínculo saludable con Eva, pues ésta, le tiene celos y odio a Lisa, lo que tiene como consecuencia que Lisa abandone a Vicente y por esta razón, éste personaje se convierte en un ser deprimido y melancólico, quien termina por tomar la decisión de suicidarse. Ante esta situación, Eva se obsesiona aún más con el control que ejercía sobre su padre y la imagen que tenía de este, lo que la lleva a matar a un chico que había conocido y aceptado en su vida por las similitudes que este tenía con su difunto padre.

Hay que decir pues, que el cortometraje no utiliza hechos que se hayan desarrollado en el año en que fue realizado este corto, sin embargo, la producción utiliza diferentes hechos, imaginarios y representaciones sociales que son visibles en la sociedad colombiana y que construyen el mundo ideológico que se propone en el corto.

En primer lugar, hay que mencionar que la perspectiva tradicional que se ha construido socialmente de la estructura familiar; compuesta por un matrimonio y sus respectivos hijos, ha tenido una evolución desde ya hace un tiempo, ello, lo propone el corto, pues en su mundo narrativo modifica la concepción tradicional de familia, refiriéndose a esta como una estructura en la que se han modificado los actores y sus papeles, a esto, se le conoce como una familia reconstruida; término, que para ser más exacto se refiere a una

nueva organización familiar que se compone por uno de los padres, sus hijos y una nueva

Figura 245. Escena en la que Lisa expresa su odio hacia Eva. Sin aliento (2016-1).

pareja ajena a la naturaleza de estos; esta percepción de la institución familiar se refleja fielmente en el corto, pues, ante la ausencia de la madre natural de Eva, Vicente, su padre, tiene la libertad y la

necesidad de establecer una relación amorosa con otra mujer que entra a formar parte de la familia sin la necesidad de ser la madre natural de Eva, ello señala un fenómeno social en el que padre y madre al desarticularse de sus parejas tienen la posibilidad de establecer relaciones sentimentales con otras personas, lo que puede generar en sus hijos un problema psicológico en el que establecen una enemistad con sus nuevas madrastras o padrastros, pues, reconocen a estos como usurpadores del puesto natural de sus padres o madres que ya no se encuentran en el seno familiar y por esta razón se pueden complicar las relaciones entre los integrantes de la familia reconstruida. En este sentido, el cortometraje construye un mundo en madrastra, pues Eva, la percibe como personaje malvado tal y como se ve en el Flashback que tiene Eva en el minuto 3:34 en el que Lisa le dice “Te odio tanto”.

Esto ha podido ser socialmente aceptado por el consumo de diferentes cuentos de hadas en los que las madrastras son crueles, malvadas y aprovechadas con los hijos de su pareja, así como pasa en narraciones como la Cenicienta, Blancanieves o Hansel y Gretel que hacen alusión a madrastras crueles que controlan a su pareja y afectan la vida de sus hijastros, tejiendo de esta manera una visión socialmente aceptada de la madrastra como un personaje amenazante, ventajoso e inmoral, además, esta visión se ve fortalecida ya que estos cuentos han formado parte de la sociedad colombiana, ya que caracol televisión ha emitido estos cuentos en formato animado en sus franjas matutinas durante 20 años, lo que supone que para

el 2016 estas emisiones eran una realidad, ello, fortalece la propuesta que hace este análisis ideológico, pues, al ser esta serie animada tan recurrente, duradera y bien recibida en un medio comunicativo colombiano, ha pasado a formar parte de la cultura y los imaginarios que ha apropiado parte de la sociedad nacional.

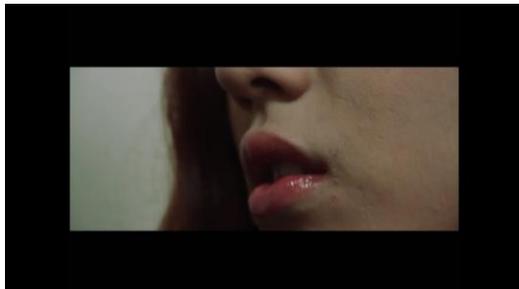

Figura 246. Eva ve a su padre comer. Sin aliento (2016-1).

Por otra parte, este análisis ideológico identifica como elemento importante es la obsesión que tiene Eva con su padre, pues al parecer está enamorada de él, ya que en el corto en la escena del minuto 2:08 en qué Eva y su padre desayunan, ésta,

en sus gestos y la forma en que mira a su padre hacen pensar que la protagonista siente atracción hacia su progenitor, además, más adelante vemos cómo Ángel, el chico con el que sale Eva tiene algunas similitudes con Vicente, cómo el hecho de ir al mismo cine al que Vicente iba con su hija o su incapacidad para nadar y su adicción al cigarrillo, pero además en el desarrollo del corto vemos cómo Eva le coloca una camisa de su difunto padre, lo que lleva a pensar que ésta lo intenta asemejar cada vez más a su padre, estos aspectos llevan a considerar que Eva sufre del complejo de Electra, en el cual la mujer se siente atraída por su progenitor y ve a la madre como una contrincante que roba la atención y posesión del padre, justo cómo se percibe a Eva, pues ésta, al parecer ve amenazada la relación con su padre por la presencia de Lisa, la novia de éste.

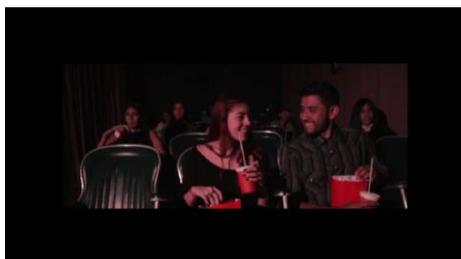

Figura 247. Eva recuerda ir a cine con su padre. Sin aliento (2016-1).

Figura 248. Escena en que Eva va al cine con el chico que está conociendo. Sin aliento (2016-1).

Por último hay que señalar que la ideología que se tiene de la mujer en el cortometraje se basa en concepciones machistas, pues Eva, cumple funciones que se le han atribuidos a la mujer y que tienen que ver con la vida hogareña, donde sus funciones comprenden el cuidado del hogar y las labores de este, tales como preparar la comida, despertar a el esposo, organizar sus vestidos y despacharlo para sus labores cotidianas, ello se refleja en el film,

Figura 249. Eva lleva el desayuno a su padre. Sin aliento (2016-1).

pues Eva se encarga de su padre en cada uno de los aspectos descritos anteriormente, aunque, vale aclarar que lo hace por iniciativa propia; por el amor a su padre y no como una imposición patriarcal y tradicional, sin embargo es importante mencionar este hecho pues de alguna manera es una ideología

que se desarrolla en el corto y en el contexto colombiano.

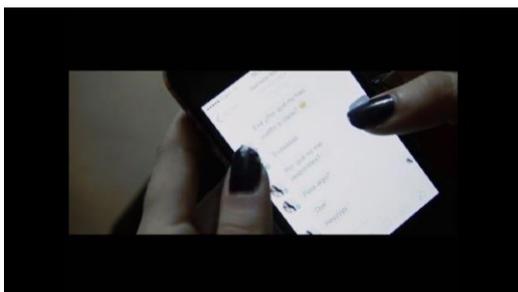

Figura 250. Escena en que una amiga le pregunta a Eva por que no ha vuelto a clases. Sin aliento (2016-1).

Para finalizar hay que decir que el mundo educativo también hace parte del corto, pues vemos cómo un estudiante puede afectar su rendimiento académico por cuestiones familiares que le impiden asistir a clases y concentrar sus esfuerzos en los procesos educativos, ello se hace explícito en el

corto en el minuto 12:45 cuando Natalia le escribe a Eva por celular preguntando la razón por la cual no ha vuelto a clases, lo que hace un llamado a la atención de los docentes, pues estos deben enfrentarse a este tipo de situaciones en sus labores cotidianas, lo que les supone preparar estrategias de acción para apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de sus procesos educativos, todo esto enmarcado por la licenciatura en la que se desenvuelven los estudiantes que realizaron el presente cortometraje.

8.35 Análisis semiótico 18 Sin aliento (2016)

Una historia que retrata la relación de Eva con su padre y su madrastra, Lisa. Esta relación tensa se muestra con varios puntos importantes, uno de ellos es el interés poco natural de Eva hacia su padre, el otro es el odio que se tienen Lisa y Eva, y el último, el desánimo constante del padre.

Índice:

Un índice clave para entender la relación tensa entre Lisa y Eva, se evidencia cuando Eva tiene un Flashback en el que está leyendo un libro y una mujer se sienta al lado y le dice ‘‘Te odio tanto’’

Figura 251. Flashback de Eva donde aparece con Lisa. Sin aliento (2016-1).

En un principio no se sabe quién es la mujer que se sienta, pero en unas escenas después, en lo que parece ser un pequeño muelle, están sentados Eva, su padre, y la mujer que apareció en el sueño de Eva. Aquí empieza una discusión sobre ir a nadar al lago, luego Eva hace una cara de repudio y la otra mujer se levanta y se va, por lo que el padre de Eva va tras ella y grita ‘‘¡Lisa!’’

Figura 252. Cara de Repudio de Eva cuando está reunida con su padre y Lisa. Sin aliento (2016-1).

Figura 253. El padre de Eva grita "Lisa". Sin aliento (2016-1).

En esta parte, otro índice importante sale a relucir, puesto que Lisa le responde al padre de Eva “Abre los ojos Vicente, observa un poco más a tu hija” a lo que él le responde “¿Qué se supone que vea en ella? Lo que da a entender que el problema central de la historia radica en la actitud de Eva y su interés por Vicente, su padre, lo que conlleva a tener una relación tensa con Lisa, la que parece ser su madrastra.

Figura 254. Confrontación entre Lisa y Vicente. Sin aliento (2016-1).

Lisa: “¡Abre los ojos Vicente, observa un poco más a tu hija!”

Vicente: “¿Qué se supone que vea en ella?”

Ícono:

Dos íconos que se revelan en Sin Aliento son: El primero una radiografía torácica que aparece cuando Vicente, el padre de Eva, fuma un cigarrillo; en esta parte se trata de reflejar el humo del cigarrillo entrando por sus pulmones, mediante una radiografía.

Figura 255. Radiografía torácica de los pulmones de Vicente. Sin aliento (2016-1).

Otro ícono reflejado en el cortometraje aparece cuando se habla del Teatro Bolaños, lugar que proyecta películas como un cine, este lugar es un ícono en la medida que representa un teatro de la vida real, aun cuando este no existe.

Figura 256. Flashback de Eva en el Teatro Bolaños junto a su padre. Sin aliento (2016-1).

Por último, después de la muerte de Vicente, se hace una dramatización de la escena de la muerte con personas que dentro del corto hacen de médicos forenses:

Figura 257. Médicos forenses acordonando la escena de la muerte de Vicente. Sin aliento (2016-1).

Símbolo:

En la historia de Sin Aliento, el pez mascota de Eva es un símbolo del padre, Vicente, dado que, repetidas veces Eva saluda a su pez y éste parece estar bien, pero al momento de morir ahogado Vicente, el pez amanece muerto, representando también la manera en que el padre de Eva se suicidó (ahogado en un lago)

Figura 258. Pez mascota de Eva, muerto un día después del suicidio de Vicente. Sin aliento (2016-1).

8.36 Análisis ideológico 19.

La apuesta / **Dirección:** Jonathan Correa / 2016-2

Tema: Amor

Premisa: La persona que menos se imagina, puede ser la razón para tener el cambio que se necesita.

Tratamiento de los personajes:

Isabella: Mujer egocéntrica que se cree inalcanzable, piensa que es mejor que las personas y que tiene el derecho y la objetividad para decirle a los demás qué hacer.

Cree que tiene completo control sobre su vida y sobre los hombres.

Miguel: Joven que disfruta de montar tabla, y por ello no mantiene tan apegado de las redes sociales, ni de las personas.

Alex: Mejor amigo de Isabella, busca hacer cosas divertidas con su amiga y pasarla bien.

Juanjo: Mejor amigo y consejero de miguel, es algo así como la voz de la razón, pues siempre

está motivando y mostrándole la otra cara de la moneda a su amigo.

Puntos de giro o elipses:

La apuesta que propone Alex a su mejor amiga Isabella.

Estudio del contenido:

Figura 259. Escena que describe quien es Isabella.
La apuesta (2016-2)

La apuesta, es un cortometraje que trata temáticas que enmarcan a gran parte de los jóvenes y que tienen que ver con el deporte, las pasiones, el amor, la belleza, la diversión, la atracción, la inmadurez, entre otras.

En este sentido y a partir de un análisis ideológico realizado a la película, hay que decir que se encontraron unos hechos sociales fuertes que pudieron permear la producción de este cortometraje y que enmarcan algunas ideologías que se desarrollan en el corto; uno de estos hechos es, que en diciembre del 2015 fue inaugurado en la ciudad de Pereira el skatepark de la villa olímpica , generando un nuevo espacio donde la cultura de los jóvenes comenzó a converger en torno a diferentes deportes extremos como el roller, el BMX , el skateboarding y otras actividades urbanas que convocaron a diferentes personas a ser parte de tribus urbanas que se desarrollaron y se desarrollan en la ciudad de Pereira, a partir de la construcción de este skatepark y que en su corto bagaje hasta 2016 se convirtió en un referente de la ciudad y las prácticas juveniles.

Figura 260. Escena en que se describe el skatepark.
La apuesta (2016-2)

Ello desde una perspectiva ideológica pudo influir sobre la construcción del personaje de Miguel, pues al practicar este deporte urbano y tener relación con la cultura skater tiene una personalidad mucho más rebelde, libre y alternativa, no concentra sus pensamientos en

Figura 261. Escena en que Miguel practica skate. La apuesta (2016-2).

las personas sino en la práctica del skateboarding, además hay que mencionar que su forma de vestir es mucho más cómoda para practicar el deporte y tiene una actitud mucho más relajada y hasta

despreocupada; lo que pretende representar algunas de las características e ideales que mueven las formas de ser de los integrantes de esta tribu urbana.

Por otro lado, las redes sociales se mantienen en auge desde hace ya un gran tiempo y para 2016 no era la excepción; el ingreso a la información, el intercambio cultural, social y personal en redes sociales, blogs y wikis ya eran una tendencia tecnológica y social que permitía a las personas conectarse con gran cantidad de comunidades e intercambiar todo tipo de

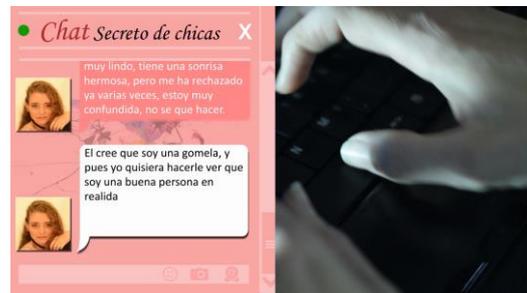

Figura 262. Isabella pide ayuda en su Blog. La apuesta (2016-2).

ideologías, conceptos, percepciones e información, ello es un hecho social que enmarca las características de Isabela, pues gran cantidad de sujetos han transitado a las plataformas de internet en busca de visibilizar, imponer o apoyar las prácticas y visiones de vida de otras personas con el fin de persuadir, apoyar o mejorarlas, así como lo hacía Isabela en su blog de chicas, en el que aconsejaba a otras mujeres en cuestiones de amor, moda y hombres.

En este orden de ideas, hay que decir que el cortometraje describe una temática que está relacionada con el contexto educativo de la LCIE, pues desarrolla la idea de que la interacción social ya no se lleva a cabo solamente en el medio físico, sino que también se desarrolla en medios virtuales, lo que supone que las formas de relación e interacción hayan

ido mutando hasta transformar las formas en que se desarrollan las relaciones amorosas de la actualidad y las nuevas formas de comunicación entre los seres humanos.

Figura 263. Isabella busca a Miguel. La apuesta (2016-2).

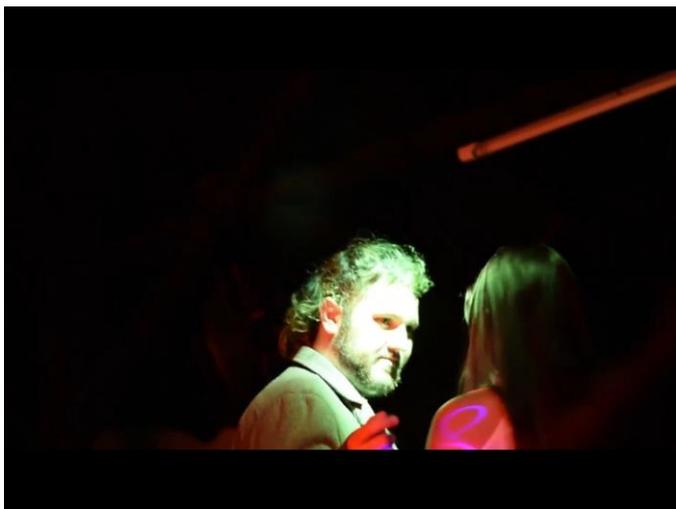
Por último, hay que mencionar que la película propone una visión general que habla de que los jóvenes en su etapa de desarrollo educativo y académico universitario no solo van a la institución educativa a formar competencias, habilidades y capacidades relacionadas con áreas de conocimientos específicos, sino, que el ambiente educativo posibilita que el joven que aún se encuentra en un proceso de autoconocimiento, pueda formar características específicas para el desarrollo de la personalidad y sus formas de relacionarse con otros, además de que sigue aprendiendo del amor, la amistad, de sus gustos, comportamientos, actos y formas de ser y las consecuencias e impacto de estas en un medio social que está condicionado por un mundo que cada día requiere de más capacidades para relacionarse y comunicarse mediante diferentes estrategias y medios.

8.37 Análisis semiótico 19 la apuesta (2016-2)

La Apuesta entre Isabella y su mejor amigo Alex y la apuesta secreta entre Alex y Juanjo, el mejor amigo de Miguel, enmarca una historia de comedia basada en la relación entre Isabella y Miguel, quienes a pesar de ser de dos mundos totalmente diferentes, terminan juntos.

Índice

Cuando Alex le propone a Isabella la apuesta en la que ella debe conquistar a cualquier hombre que él escoja, Alex es muy específico al decirle a una de sus amigas (quien intenta robarle la conquista a Isabella) que el hombre escogido es solamente para Isabella; esto se evidencia en el diálogo “Ese lo escogí para ella”

Figura 264. Paula quiere robarle a Isabella su conquista, pero Alex le rectifica que el hombre escogido es para Isabella. La apuesta (2016-2).

Aunque Isabella y Miguel son de mundos diferentes, llega un momento del cortometraje en que ambos están buscando algo, gracias al juego de planos, en esta parte de la historia se indican las ganas con las que los dos protagonistas desean verse.

Figura 265. Escena donde Isabella busca a Miguel, no lo encuentra y se apoya cansada en la pared. La apuesta (2016-2).

Figura 266. Miguel recostado en la pared, se muestra confundido y sigue caminando buscando a Isabella. La apuesta (2016-2).

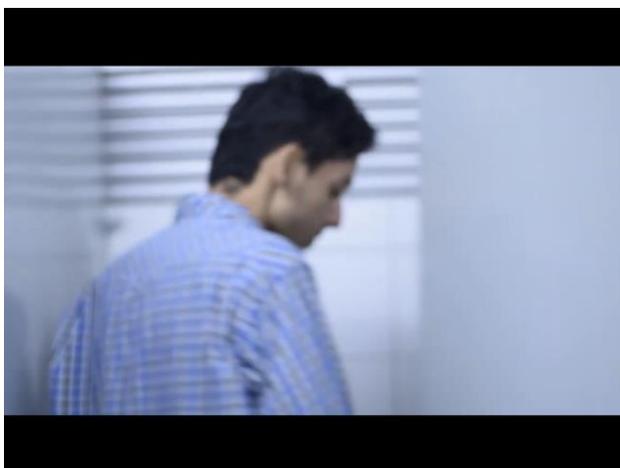
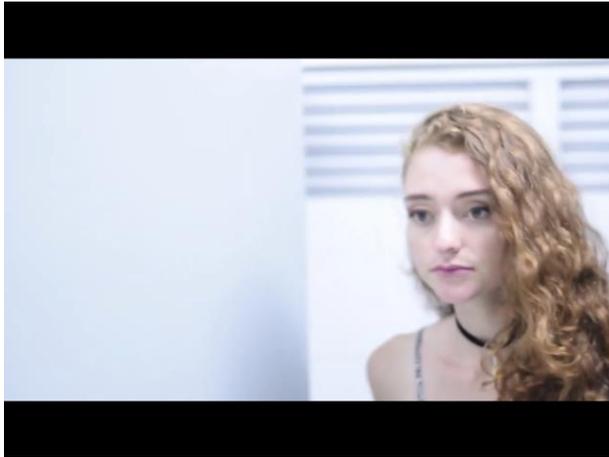

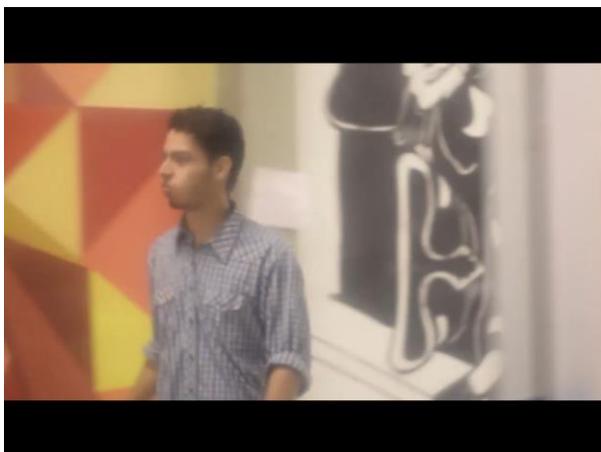
Figura 267. Miguel entra al baño. La apuesta (2016-2).

Figura 268. Isabella sale del baño. La apuesta (2016-2).

Figura 269. Isabella se ve al espejo de un pasillo mientras busca a Miguel. La apuesta (2016-2).

Figura 270. Miguel se ve reflejado en el espejo del pasillo mientras busca a Isabella. La apuesta (2016-2).

Ícono:

El icono predominante del cortometraje se basa en la utilización del blog de Isabella como representación de las redes sociales en las que ella se ve como una persona importante y/o popular. Además, la forma en que se ve representado el chat se asemeja a las características de la aplicación de la vida real: WhatsApp

Figura 271. Blog en el que Isabella da consejos sobre estilo de vida. La apuesta (2016-2).

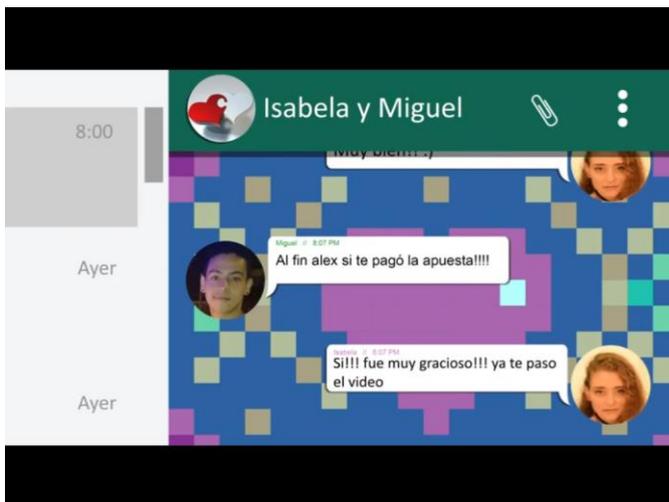

Figura 272. Plano donde se muestra el chat (semejante a WhatsApp) de Isabella y Miguel. La apuesta (2016-2).

Símbolo

Las locaciones en *La Apuesta* juegan un papel crucial, dado que en la forma que se representa la escenografía, y cómo esto acompaña a los personajes, define también la personalidad de cada uno y el ambiente en que vive. Un aspecto importante de lo anterior, se referencia en el repudio de Alex e Isabella respecto al Skatepark, lugar al que Isabella decide ir para abordar nuevamente a Miguel, su objetivo en la apuesta.

Para especificar un poco esta parte, hay que tener en cuenta que Isabella se entromete en una conversación entre Miguel y su mejor amigo Juanjo, en dicha conversación se alcanza a escuchar que los dos amigos deciden encontrarse en el Skatepark; Juanjo se despide y solo quedan Miguel e Isabella, ella trata de invitarlo a salir pero él la rechaza porque ya tiene planes, los cuales son verse con Juanjo.

Figura 273. Miguel le recuerda a Juanjo la cita que tienen en el Skatepark. La apuesta (2016-2).

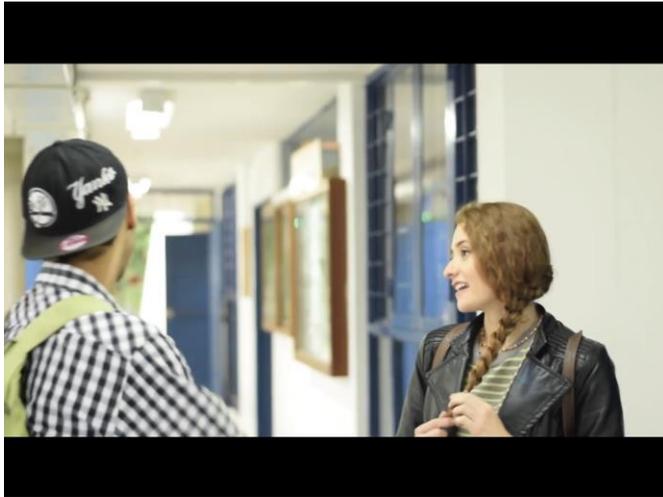

Figura 274. Miguel rechaza a Isabella. *La apuesta* (2016-2).

Figura 275. Alex le muestra a Isabella el repudio que tiene por la cita de ella con Miguel en el skatepark. *La apuesta* (2016-2).

Diálogo de Alex: “¿¿En el Skatepark?! Gas, se va a llenar de guisos”

En otra escena, Isabella está en el Skatepark viendo a Miguel montar y en una voz en off dice:

“¿Cómo voy a conquistar a ese tipo?... ¿Pero cómo les gusta montar una tabla con llantas?”

Esto muestra una vez más el repudio que tiene acerca del lugar y lo que eso representa para la forma de vida de ella, ya que la vida de este personaje refleja una personalidad engreída, por lo que no ve interés alguno en el Skateboard ni en el Skatepark.

Figura 276. Isabella en el skatepark. La apuesta (2016-2).

8.38 Análisis ideológico 20.

8 x 8 / **Dirección:** Felipe Montoya / 2016-2

Tema: La muerte.

Premisa: Por más que las personas se enfrenten a la muerte, está siempre saldrá victoriosa.

Tratamiento de los personajes:

Aurora: En búsqueda de sus raíces, y de respuestas acerca de su madre, y el único medio que tiene para conocer esto, es su abuelo con quien guarda una linda complicidad y amor. Aunque este sea un poco distante.

Álvaro: Hombre melancólico, con muchos remordimientos y tristezas que recuerda con tristeza mientras espera su inevitable muerte.

Muerte: inevitable, paciente y calculadora.

Puntos de giro o elipses:

El juego de ajedrez con la muerte.

Estudio del contenido:

En un país en el que la muerte ha caracterizado gran parte de la historia nacional por el conflicto interno que ha dado paso a masacres y guerras como consecuencia de problemáticas sociales que se han desarrollado alrededor de las tierras, el narcotráfico y la política; hay que señalar que la muerte se ha relacionado

Figura 277. Escena en que Álvaro ve gallinazos sobre su casa. 8X8 (2016-2).

principalmente con el asesinato, las masacres, la violencia y los suicidios, siendo estas las causas más representativas de muerte en el país; esto se ha visto caracterizado por el hecho de que los medios han mediatizado de alguna manera las muertes bajo estas circunstancias, omitiendo otras causas de muerte existentes que son igual de significativas que las causadas por la violencia, por ello, el colombiano ha olvidado que las personas también pueden morir por su prolongada edad.

Figura 278. Escena en que Álvaro organiza el Ajedrez. 8X8 (2016-2).

En este sentido el cortometraje expone una realidad latente acerca de la muerte en el país, pues esta, no está condicionada únicamente por el estado conflictivo del territorio, sino que es un hecho que es causado por muchos otros factores que son

inherentes a la naturaleza y su orden y de los cuales el ser humano no tiene control; lo anterior conlleva a pensar que el conflicto interno que se ha desarrollado en el país ha condicionado a la concepción de muerte que tienen los colombianos, causando que estos no conciben a la muerte como un hecho natural, sino uno condicionado por la violencia. Allí es donde la ideología del corto va en contra de la percepción cultural que se tiene de la muerte, pues la muestra como un acontecimiento natural e inevitable, del cual ningún ser humano tiene control, ni acción, pues como bien queda claro al final del corto, la lucha contra la muerte es inútil.

Figura 279. Escena en que Álvaro convive con su nieta. 8X8 (2016-2).

Regresando al contexto del conflicto interno, se pensaría que la muerte es un hecho socialmente aceptado que hace parte de la naturaleza del ser humano, de la cotidianidad del país y que, por ello, los procesos de duelo y sanación son fácilmente superables. Sin embargo, la sociedad colombiana vive en gran medida del apego emocional y por ende la muerte es un hecho doloroso y en muchos casos insuperable, pues, el colombiano es totalmente pasional y condiciona su vida a la existencia y dependencia sentimental hacia otras personas. Además, como ya ha sido mencionado, al estar la muerte relacionada con la mano del ser humano, es mucho más dolorosa ya que deja la sensación de que la muerte es innatural y que pudo ser evitada, sin embargo, cuando la muerte no es causada por la mano del ser humano y tiene sus causas relacionadas con el hecho natural de que el ser humano no es inmortal, la sensación es de aceptación.

Figura 280. Escena en que la muerte gana la partida. 8X8 (2016-2).

8.39 Análisis semiótico 20 8x8 (2016-2)

Un anciano que juega ajedrez con la muerte, un diario que relata su vida, y una nieta que no sabe de dónde viene, son los pilares base en los que se desarrolla esta historia.

Índice

Los índices en este cortometraje convergen en la relación que tiene Álvaro, el anciano abuelo de Aurora, con su propia muerte, siendo así, se tienen en cuenta tres indicios importantes, el primero de ellos aparece cuando Aurora, después de la muerte de su abuelo, llega a su casa y lee el diario del difunto Álvaro, quien dice:

“Afuera en el cielo ennegrecido, cercano a la hora de la muerte y un día más, descubro en él una silueta familiar, un vuelo ralentizado que no deja de generarme asombro, casi sin utilizar la potencia de sus fuertes pectorales, navegando a través de las corrientes de aire, casi sin aletear, se acercan los gallinazos, los buitres, desarrollé la teoría de que el motivo por el cual regresaban todos los días a la misma hora y en mayor número de ellos cada vez, después de comer y sobrevivir como cualquier individuo, venían a este pequeño lugar, a volar, solo por gusto venían a mi casa, solo por gusto los observaba desde la ventana”

Figura 281. Plano de Álvaro escribiendo en su diario acerca de los buitres. 8X8 (2016-2).

Este escrito realizado por Álvaro deja visualizar desde el inicio del cortometraje lo que se avecina, dado que, Aurora al leer el diario de su difunto abuelo, y él, al escribir de esta manera, refleja lo que no es más que un relato en el que Álvaro sabía lo que le llegaría: su muerte; además, de dar indicio de los posibles factores que influyeron en este hecho.

En otras palabras, aquí se toma un índice basado en la importancia que tomará el diario leído por Aurora y narrado por Álvaro a lo largo de la historia, es en esta escena donde dicho objeto cobra importancia y además, donde los diálogos, las narraciones serán vitales para entender el desarrollo de 8x8.

Teniendo en cuenta lo anterior, al cobrar tanta importancia el diario, en una escena en la que Aurora está leyéndolo, se alcanza a ver cómo, a medida que ella pasa las hojas en las que escribió su abuelo, aparecen las fechas con los escritos, pero también, otras hojas en blanco; lo cual da indicio de la fecha de la muerte de Álvaro y deja entrever, además, los últimos hechos y relatos de este personaje antes de morir.

Figura 282. Diario de Álvaro (Fecha 10 de abril en adelante sin escritos). 8X8 (2016-2).

Además, es fundamental relacionar las hojas en blanco con las últimas palabras en el diario escritas por Álvaro, ya que con ellas relata la historia de cómo por fin las fichas de color negro le respondieron una jugada en el ajedrez:

Figura 283. Plano de Álvaro al darse cuenta de que las fichas negras respondieron su jugada. 8X8 (2016-2).

Este hecho devela un poco más el misterio que envuelve la muerte del anciano ajedrecista, ya que aquí aparece un índice con el que se marca la etapa final de Álvaro, en la que no hace más que jugar una partida de ajedrez contra la muerte, la cual al final termina perdiendo.

Figura 284. Escena final donde Álvaro juega ajedrez con la muerte. 8X8 (2016-2).

Ícono

Al final de este cortometraje, se quiere retratar la figura de la muerte como comúnmente es conocida: con bata negra; además, acompañada de un ambiente enigmático y sombrío, es aquí cuando se nota la intención de realizar la representación más cercana posible de lo que podría conocerse como la imagen de la muerte.

Figura 285. Escena final donde se ve la muerte. 8X8 (2016-2).

Símbolo

Sin duda alguna el ajedrez de Álvaro abarca una intensidad simbólica importante, ya que al ser el objeto que denota quién podría o no ganarle a la propia muerte, y por ende, representar las últimas jugadas de una persona en las vísperas de su fallecimiento, acoge el poder de símbolo al reflejar los últimos pensamientos, los últimos deseos, y las últimas acciones de Álvaro, quien trata de jugar y ganar, pero al final, termina perdiendo la partida y su propia vida.

Figura 286. Escena final donde Álvaro pasa una ficha de ajedrez a la muerte. 8X8 (2016-2).

8.40 Análisis ideológico 21.

Diario de un misterio / **Dirección:** Yonathan J. Marín Gómez - Jennifer Cano / 2017-1

Tema: Asesinato, Amor, Suicidio.

Premisa:

Tratamiento de los personajes:

Juli: compañera de clase de Diana.

Diana: Mujer apasionada por su carrera, quien quedó devastada tras el suicidio del profesor que tanto admiraba y que asesoraba su tesis, tras este hecho se convierte en una mujer melancólica y obsesionada con el caso de Asael, un asesino serial de mujeres.

Profesor: es un personaje que se compromete con el proceso investigativo de Diana, ejerce su profesión de docente con compromiso, pues siempre está preocupado por las rutas metodológicas y la información que puede ser significativa para Diana.

Puntos de giro o elipses:

Todo se desarrolla en torno al misterioso asesino de mujeres llamado Asael.

Estudio del contenido:

Diario de un misterio narra la historia de Diana, una joven que busca investigar a un homicida y la relación de sus crímenes con el modus operandi de un asesino de mujeres que existió muchos años atrás y qué misteriosamente tiene estrecha relación con los crímenes cometidos por el homicida que investiga esta joven. En su búsqueda, un docente comprometido con el proyecto de Diana, antes de suicidarse le deja un diario de una mujer

llamada Salomé, en el que se explica la naturaleza y los hechos que caracterizan los crímenes de Asael y su relación con el homicida que investiga Diana.

Figura 287. Escena en que Diana se entera que su profesor se suicidó. *Diario de un misterio* (2017-1).

lectura y la realización del presente análisis, para ser más específicos, el corto no es muy claro en las razones por las que se suicida el profesor, o ¿por qué? el asesino conoce a Diana y por último, es difícil establecer si Diana es la misma persona que Salomé, ya que el argumento de la película lleva a pensar en ello , pues, al ser Salome una vampira, esta goza

Figura 288. Salome se encuentra con las monjas. *Diario de un misterio* (2017-1).

de inmortalidad en la medida en que consuma sangre, sin embargo, no se establece una relación directa que justifique que Salomé se mantuvo viva por tantos años para terminar siendo Diana, además, no hay un hecho que justifique que si Diana y Salomé son la misma persona ¿por qué está no recuerda su pasado?, esto hace que en el final de la historia no tenga un sentido concreto ni comprensible que el asesino conozca a Diana.

En este sentido, hay que mencionar la creencia que se ha construido narrativamente acerca de los vampiros y que se ha convertido en una convención social, causando que en la actualidad y para la época en que se realizó el corto se tuviese la

Figura 289. Escena en que Asael muere a su pareja. *Diario de un misterio* (2017-1).

misma perspectiva que se refiere a los vampiros como seres inmortales, que para mantener este estado de vida eterna deben consumir la sangre de los seres humanos, además, si estos no consumen toda la sangre de sus víctima y por ende no la asesinan, terminan por convertir a esa persona en un vampiro, lo que en el film se refleja fielmente, pues cómo lo explica Salomé en su Diario, Asael, requiere de la sangre de mujeres para mantenerse vivo. Además, hay que decir que es bien conocido que en la mitología que se ha construido alrededor de los vampiros, estos no soportan los objetos religiosos, el agua bendita o exponerse totalmente a la luz y existen pocas formas de matarlos, tales como enterrar una estaca donde estaba su corazón o prender fuego a su cuerpo; lo que lleva a pensar en diferentes prácticas violentas que han marcado la historia de la religión católica, pues como se ve en el cortometraje la flagelación es utilizada por las monjas para castigar y purificar a Salome, quien les confeso haber convivido con un vampiro, figura, que como la de la bruja ha sido estigmatizados por el culto católico, generando tabús que en la antigüedad relacionaban los hechos inexplicables con las fuerzas demoniacas, llevando a este movimiento religioso a perseguir, “purificar” y asesinar personas que eran señaladas y acusadas de tener nexos con fuerzas demoniacas; ya fuera por sus creencias que iban en contravía de los dogmas propuestos por la religión católica o por acusaciones poco objetivas que señalaban que algunas personas tenían nexos con el demonio, así pues, esta ideología se ve reflejada con lo que le pasa a Salome, ya que ella representaba para las monjas el imaginario de una especie demoniaca como ha sido señalada la naturaleza vampírica.

Por otra parte, y haciendo mucho más exhaustiva la lectura ideológica del cortometraje hay que señalar, que el tema del suicidio dentro de una institución educativa que se aborda en el corto puede estar permeado por la realidad que se ha vivido en la Universidad Tecnológica de Pereira, pues, para el 2015 un joven lamentablemente se suicidaba dentro de

las instalaciones de la UTP, causando conmoción entre la comunidad académica y sus familiares. En este sentido el cortometraje fabrica un mundo en el que las instituciones educativas y las personas que conviven en él, se enfrentan a un espacio donde la muerte no es ajena y más en un ambiente donde hay jóvenes que se ven afectados por diferentes problemáticas psicológicas, sociales, económicas, académicas o físicas que los puede llevar a cometer este tipo de actos en un espacio que se ha vuelto parte de su vida y su cotidianidad.

Figura 291. Escena en que se describe al docente dando clase. *Diario de un misterio (2017-1)*.

Otra ideología que se propone en el corto, es la del docente y su responsabilidad e importancia con los procesos investigativos de los estudiantes, pues esta producción construye un mundo donde docente y estudiante trabajan mancomunadamente en la

construcción de metodologías y análisis de información para encaminar de la mejor manera los proyectos de grado de los estudiantes, ello, se puede ver en el compromiso que tiene el docente con Diana, pues siempre está brindando a su alumna apoyo académico, material didáctico e información significativa que puede beneficiar y ayudar a Diana en su proyecto de grado, lo que supone una visión del mundo universitario en el que el docente guía, facilita y encamina a las investigaciones de los estudiantes para fortalecer y concretar sus procesos investigativos, en este sentido hay que decir que esto se pudo ver permeado por el entorno pedagógico y didáctico en el que se desenvuelven los creadores del film, pues al formar parte de una licenciatura que busca comprender las dinámicas de la enseñanza y el aprendizaje, estos reflejan en sus producciones audiovisuales la noción de que los docentes son parte indispensable del

Figura 290. Escena en que Diana recibe una pequeña asesoría. *Diario de un misterio (2017-1)*.

proceso educativo, pues, los estudiantes requieren de la ayuda y el compromiso del profesor para encaminar sus procesos investigativos.

8.41 Análisis semiótico 21 Diario de un misterio (2017-1)

Un profesor muere y deja a una estudiante un diario que revelará los secretos más oscuros de la vida de un asesino y su amada.

Cabe aclarar que en la resolución de este cortometraje, en una escena donde Diana lee el libro que le dejó su profesor antes de morir, revive mentalmente dicha lectura, lo que parece reflejar el uso de flashbacks ya que aparece ella misma en una escena ambientada en el pasado; es aquí cuando un error importante en la trama se destaca, debido a que se crean dos posibles universos, el primero en el que en realidad ella si es la que se ve en el pasado dado a su inmortalidad al ser un posible vampiro, hecho que podría corroborarse al final cuando el asesino Azael (quien resulta ser un vampiro también) la muerde para poder asesinarla (hecho que solo ocurre entre vampiros según este universo fantástico)

Por otro lado, esta persona que aparece en el pasado podría ser un pariente lejano de Diana, sin embargo, esto no quitaría el hecho de que al usar al mismo actor, se genera un error en la narrativa y por ende, en la coherencia del cortometraje.

Teniendo en cuenta lo anterior, este cortometraje se hace un producto que carece de características fuertes que ayuden a su respectivo análisis, por lo que en cuanto a índices, íconos y símbolos, se tuvo que recurrir a aspectos puntuales, que aunque se confundan en cuanto a narrativa en el resto de la historia, pueden aportar a la significación de dichas categorías.

Índice:

La historia de índices se basa en la relación que tiene Diana, la protagonista, con su profesor, el cual en la primera escena aparece muerto en la universidad donde trabajaba. Esta relación se evidencia en los flashbacks que tiene Diana, los cuales según los diálogos, muestran aspectos a tener en cuenta en la resolución del cortometraje que maneja un aire de suspenso.

Figura 292. Escena donde Diana tiene el primer flashback sobre su profesor. *Diario de un misterio (2017-1)*.

Ícono:

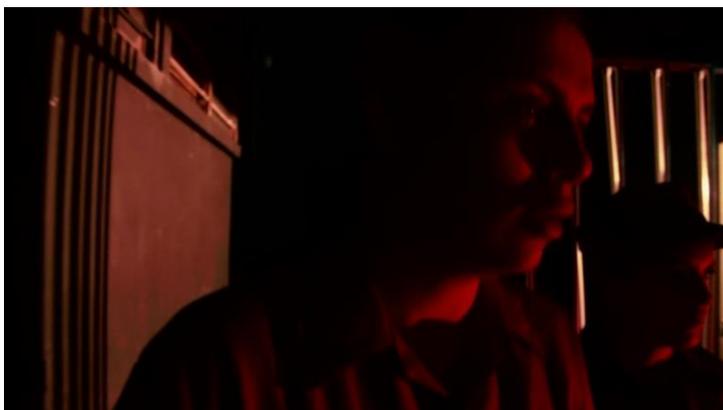

Figura 293. Plano de Azael siendo escoltado por el guardia de la cárcel. *Diario de un misterio (2017-1)*.

Azael, representa en *El Diario de un Misterio*, un asesino serial con un modus operandi que se describe con la intención de solo matar mujeres para vivir de su sangre. Lo que realza la teoría de que él es entonces un vampiro, y retratando entonces la forma de ícono, con la

intención de recrear las acciones (como el morder a Diana en el cuello) que asemejan a lo que se entiende en el universo de fantasía como un vampiro.

Símbolo:

Figura 294. Plano de Diana leyendo el diario que le dejó su difunto profesor. Diario de un misterio (2017-1).

El diario de Diana representa para ella un recuerdo de su difunto profesor, además, del posible objeto que simbolice la resolución tanto de su muerte, como del trabajo de investigación que realiza la protagonista. En este diario se ve representada la intención de dar solución a todos los problemas que ocurren en la vida de el personaje principal, por lo que el tenerlo significa más que una ayuda, un camino para lograr encontrar las respuestas que tanto ha buscado a lo largo de la historia.

8.42 Análisis ideológico 22.

Chrisis / **Dirección:** Mariana Ríos Mejía- Santiago Jaramillo Chica. / 2017-2

Tema: Esquizofrenia indiferenciada, trastorno de despersonalización, personalidad múltiple.

Premisa: los traumas de la niñez pueden afectar el estado mental de las personas en su adultez.

Tratamiento de los personajes:

Christopher: Sufre varios trastornos mentales que lo han afectado toda su vida.

ansioso de su pasado y traumatado desde la muerte de su mamá.

Mamá: Madre sobreprotectora, controladora, perfeccionista y además sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, el cual le causa desolación al sentirse sucia o ver algo mugroso.

Puntos de giro:

El recuerdo de su mamá.

Estudio del contenido:

Figura 295. Escena de Chris con el Psiquiatra. Chrisis (2017-2).

Este cortometraje describe la situación por la que pasa Christopher, un hombre que desde pequeño desarrolló problemas mentales que terminaron por desbordarse cuando su madre murió, además que años antes su padre había muerto y por

su corta edad Christopher no alcanzó a conocerlo, situación que le causó problemas

psicológicos que terminaron por dejarlo internado en una clínica mental por el resto de sus días. Además hay que mencionar que la percepción que el personaje tiene de su ausente madre en el cortometraje, hace difícil que se pueda comprender quién era y cómo se comportaba con él, pues en las alucinaciones de Chris se puede percibir que su madre tenía una personalidad controladora ,

Figura 296. Chris saluda un niño que no existe. Chris (2017-2).

sobreprotectora y obsesionada con la limpieza, hecho que podría suponer los inicios de la inestabilidad mental de Christopher, ello puede ser posible pues como afirma Jiménez (2003) citado por Rodríguez Martínez, N. C. (2010). “el 79.2% de niños y niñas hijos de estas madres solas no tenían ninguna relación con el padre. Según lo encontrado, el hecho de que el padre se haya alejado o desinteresado por completo de sus hijos hacía más difícil que se estableciera y se sostuviera este vínculo con sus hijos.” (p .9), lo que establece no sólo una relación con el cortometraje sino que demuestra porque Christopher tiene una perspectiva negativa de su madre, pues no tuvo el tiempo suficiente para establecer un vínculo positivo con ella.

No obstante, en el minuto 11:59 del cortometraje, se observa otra escena que propone que Christopher no adquirió estos problemas psicológicos tras la muerte de su mamá, sino que desde pequeño ya sufría de estas afecciones psicológicas y que su madre tal vez en el afán de hacerlo sentir seguro y llenar el vacío de la imagen paternal terminó por sobreprotegerlo, haciendo que

Figura 297. Chris recuerda la muerte de su madre. Chris (2017-2).

su hijo tuviese una percepción negativa de ella que más adelante y mediante su trastorno de personalidad múltiple, terminó representándola como un personaje hostigante y autoritario.

Figura 298. Escena en que Chris tiene un trastorno. *Chrisis* (2017-2).

En cuanto al contexto en el que se produjo la película hay que mencionar que no es muy claro las razones contextuales que intervinieron en la realización del cortometraje, pues si bien las enfermedades mentales como la esquizofrenia , el

trastorno de despersonalización o la personalidad múltiple no son enfermedades muy conocidas en la región y el país, esto no quiere decir que no existan casos de estas afectaciones en el contexto, por ello es difícil señalar desde un análisis ideológico las razones del entorno que pudieron permear el desarrollo de la historia.

Sin embargo, hay un aspecto importante que estudiar en este corto y es la perspectiva que propone la película de la institución familiar, pues, desde los elementos analizados en el cortometraje podría decirse que la ideología que se tiene de esta

Figura 299. Escena en que Chris recuerda su niñez. *Chrisis* (2017-2).

institución no se ve muy alejada de la realidad, pues en Colombia los hogares son en su mayoría monoparentales y son las madres principalmente quienes tienen la responsabilidad total de sus hijos, como bien lo afirma y cita Rodríguez, N., & Quiroz, J. A. (2017) “ Desde 1990 en el país se ha visto un aumento del porcentaje de mujeres que cumplen un rol como madres cabeza de familia. En 1990 el porcentaje de madres cabeza de hogar era el 22,7%, mientras que en 2015 esta cifra aumentó al 36.4% (Grupo Banco Mundial, 2017). Por otra parte, según cifras de la Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA), realizada por la

Universidad de los Andes (El Espectador, 2017), entre 2010 y 2016 se ha dado un incremento de los hogares monoparentales: en las ciudades pasaron del 35 al 39%, y en las zonas rurales el aumento ha sido del 18 al 22%.” (p. 4)

Lo anterior se hace explícito en la producción, pues en el corto se observa desde el inicio a una madre cabeza de hogar con su pequeño hijo y aunque la causa de que el padre no esté presente es justificable, representa la realidad de miles de niños que no tienen una imagen paterna y de miles de mujeres que deben luchar por sacar adelante sus familias sin ningún apoyo económico o emocional de padres que abandonan sus responsabilidades, afectando de esta manera el desarrollo físico y psicológico de sus hijos y el de sus madres.

Figura 300. Escena en que Chris recuerda la muerte de su madre. Chrisis (2017-2).

En esta perspectiva la historia narrada en el corto va en contra o es más bien una crítica al ideal de familia que tiene la sociedad, pues desde esta visión todas las familias deben estar compuestas por padre, madre e hijos para el libre y sano desarrollo social; en este sentido los padres son los responsables de responder económicamente y velar por la seguridad de su esposa e hijos; por su parte la mujer es la encargada de quedarse en el hogar educando y cuidando a sus hijos, además de realizar otras labores que benefician a su familia, tales como cocinar, lavar, planchar etc. Lo anterior desde una ideología patriarcal que ha sido una realidad en el país, en este sentido lo que se quiere explicar es que la construcción cultural de familia tradicional está fundamentada en la idea de la convivencia de padre, madre e hijos: “el ideal de la mujer reproductora sigue vigente (...) a principios del siglo pasado podríamos hablar de una mujer

ideal dedicada tan sólo al cuidado de su hogar, sus hijos y su esposo” (Moncó, Jociles, & Rivas, 2011). citado en Rodríguez, N., & Quiroz, J. A. (2017, p. 7).

En este sentido, el cortometraje expone entonces de forma implícita las afecciones y desigualdades que genera en la sociedad, principalmente en mujeres y niños las perspectivas machistas que suponen a la mujer como elemento inseparable del hogar, en el que no tienen la posibilidad de ser independientes y trabajar, estudiar o desempeñarse en otros cargos que le permitan desarrollarse de forma autónoma, sino que establecen que sus capacidades se

Figura 301. Escena en que Chris recuerda a su madre. *Chrisis* (2017-2).

limitan a las labores del hogar, en este sentido

Rodríguez, N., & Quiroz, J. A. (2017) cita y afirma que “En Colombia, según la ENDS (2015).....la carga de tareas de cuidado del hogar que no goza de

reconocimiento social, al ser atribuidas a las

mujeres como condición de su naturaleza femenina.”(p. 5) Ello se refleja en el corto mediante la necesidad compulsiva que siente la madre de organizar la casa y mantener todo en orden, pues bajo esta ideología machista la mujer se entiende como un objeto que cumple funciones que responden a las necesidades del hombre y el hogar.

Es así pues cómo este corto puede establecer una fuerte crítica a lo que culturalmente se ha asignado como el papel de la mujer en su día a día y que bajo el estudio y comprensión de estos imaginarios y desigualdades de género pueden iniciarse procesos reflexivos que puedan cambiar estas dinámicas ideológicas poco a poco hasta establecer sociedades mucho más igualitarias y justas entre los géneros.

Por último hay que decir que al ser un cortometraje realizado por licenciados propone que los niños son pequeñas esponjas que absorben todo tipo de problemas y una fuente primaria de estos son la familia, ya sea por ausencia de madre, padre o ambos, por violencia psicológica y física los niños se ven afectados en su desarrollo personal y es allí donde los futuros licenciados deben aprender a generar estrategias de apoyo para estos niños para garantizar su desarrollo físico y psicológico que les permita ser personas saludables y con las capacidades para desenvolverse en diferentes campos plenamente.

Figura 302. Escena en que Chris cree estar sano. Chris (2017-2).

8.43 Análisis semiótico 22 Chrisis (2017-2)

La esquizofrenia y demás trastornos mentales son los pilares en la construcción de la narrativa de este cortometraje en el que Christofer Rave es el protagonista y que además, sufre de alucinaciones que permiten explicar las encrucijadas que transcurren a lo largo de este personaje

Índice

En el inicio de este film aparecen Chris (cuando era pequeño) y su madre; en esta parte se ven detalles que podrían definir la personalidad de la madre y por ende presentarse como índices, estos son: La forma en que ella le arregla el cabello a su hijo, la forma en que lo viste, la forma en que le echa jabón antibacterial al ver que otro niño lo tenía del brazo. Con lo anterior se podría indicar que la madre sufre una especie de TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) en el que ella debe ver todo perfectamente organizado y limpio.

Pese a esto, a medida que transcurre el cortometraje, se visualiza cómo estos fueron índices falsos en su mayoría, ya que esta es la representación que hace Chris en su cuarto en el hospital mental, dado a la esquizofrenia que sufre y que hace que el mismo actúe en forma de su madre, pero no es aquí exactamente cuando se determina lo falso de los índices iniciales, sino en la parte en que aparece en pantalla, una escena en la que su madre le quita el brazo al otro niño que cogía a Chris y dice “no quiero te juntes con ese mocoso” pero al final, en realidad Chris estaba alucinando y su madre le pregunta qué es lo que está observando ya que él aparece solo mirando a la nada.

Con lo anterior el film deja una serie de cuestiones, ya que no se sabe realmente si la madre era de esta manera con Chris, debido a que en pantalla solo salen a relucir las alucinaciones del protagonista, aunque podría concluirse que su madre si lo trataba de forma rígida y perfeccionista a tal punto que Christofer adquirió una serie de trastornos resultado de esta forma de vida.

En la parte inicial, también se ve cómo Christofer ve a lo lejos de forma extraña, y es ahí cuando decide ir y se encuentra con otra persona que le coge del brazo, lo que resulta en el diálogo fuerte de la madre en la que le dice que no se junte con él. Aquí, la manera en que mira Chris es crucial para entender lo que sería un personaje que aparece varias veces en la historia, quien resulta ser él mismo (la persona que siempre aparece con saco gris)

Figura 303. Escena en la que Christofer ve a lo lejos de manera extrañada. Chrisis (2017-2).

Figura 304. Escena en la que la madre de Christofer dice “No te juntes con ese mocoso”. Chrisis (2017-2).

Figura 305. Escena en la que la madre de Christopher le limpia las manos después de tocar a la otra persona. *Chrisis* (2017-2).

Figura 306. Escena en la que aparece en pantalla cómo Christopher estaba alucinando de pequeño. *Chrisis* (2017-2).

Otro índice que refleja lo que se avecina en la trama de *Chrisis*, es cuando su psiquiatra le dice “Christopher, usted sabe que ella ya no está, ¿cierto?” haciendo alusión a la existencia de la madre:

Figura 307. Plano del psiquiatra y Christopher. *Chrisis* (2017-2).

Luego se hace un plano a Christofer pero esta vez con capota gris, haciendo referencia a que es la persona que siempre ha aparecido en incógnita con dicha vestimenta; en este plano Chris dice “¡Cállese! no responda eso”

Figura 308. Plano de Christofer, esta vez con saco gris. Chrisis (2017-2).

Posteriormente se vuelve al plano en el que el psiquiatra dice la línea sobre la existencia de la madre de Christofer, sin embargo, en este plano Chris aparece con camiseta blanca, lo que indica que este personaje está alucinando y siempre ha estado recluido en un hospital mental.. Además, en este plano Chris le responde a su psiquiatra “Sí, yo sé” por lo que da cuenta de que todo lo que ha hablado respecto a su madre, en realidad podría ser parte de su propia imaginación; por lo que indica que gran parte de lo que ha pasado en pantalla, puede ser simplemente una obra de la propia mente del protagonista.

Figura 309. Plano de Christofer (vistiendo de blanco) y su psiquiatra. Chrisis (2017-2).

Ícono

En esta historia, el ícono esencial está a cargo de la ambientación de las escenas en las que Christofer está con su psiquiatra, dado que es en estas escenas donde se ve cómo se trata de reflejar lo que es un hospital mental, con los enfermeros de turno y profesionales de psiquiatría. Además, el papel donde aparece el diagnóstico trata de tomar lo que es en la vida real un diagnóstico psiquiátrico.

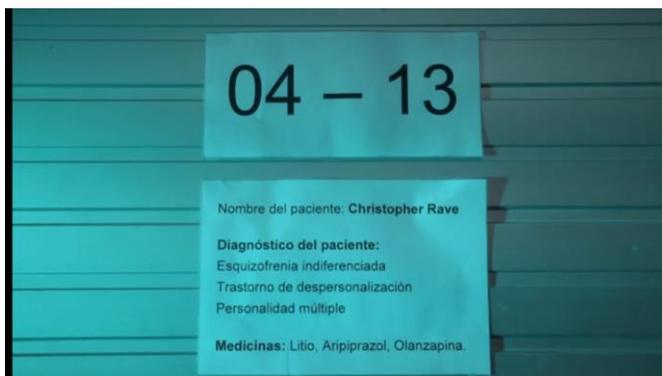

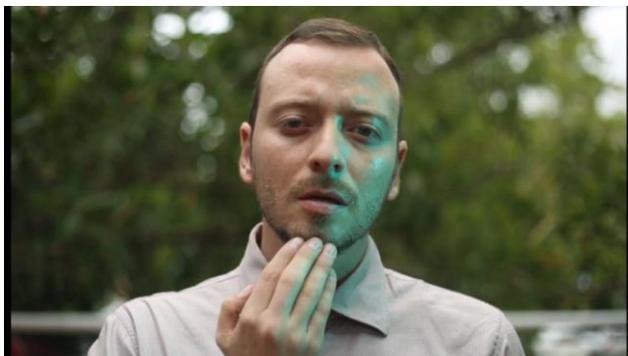
Figura 310. Plano del diagnóstico psiquiátrico de Christofer. Chrisis (2017-2).

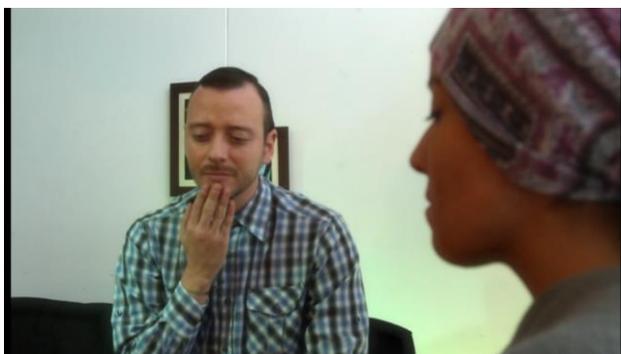
Figura 311. Plano donde aparecen los enfermeros auxiliares. Chrisis (2017-2).

Símbolo

A lo largo del film, el protagonista muestra de manera frecuente un tic en el que se toca la boca con su mano haciendo un movimiento de arriba hacia abajo, este tic aparece cuando el psiquiatra le pregunta sobre su madre, sin embargo, no es el único momento, ya que cuando Christofer tiene las alucinaciones en las que aparece en el mismo cuarto discutiendo con su madre, refleja en este tic la impotencia y el estrés que le genera la rigidez y el perfeccionismo con la que ella le responde. Este tic es entonces la representación física de los trastornos de Christofer

Figura 312. Plano de Christofer mientras tiene el tic durante una cita con su psiquiatra. Chrisis (2017-2).

Figura 313. Plano de Christofer y su tic, en medio de la alucinación con su madre. Chrisis (2017-2).

8.44 Análisis ideológico 23.

Vestigios / **Dirección:** Federico Vélez - Valeria Sanchez / 2018

Tema: Alzheimer / Tecnología / Mente

Premisa: Depende de cómo se utilice la tecnología, está representará progreso o retroceso.

Tratamiento de los personajes:

Susana: Ingeniera biomédica, mujer exitosa, famosa, determinada y un poco melancólica ante la ausencia de su madre.

Padre de susana: Amoroso y atento con su hija.

Leonardo: Un visionario y filántropo lo que aporta el capital necesario para la investigación de susana.

Puntos de giro: La enfermedad de Alzheimer, los recuerdos que tiene Susana de su madre.

Estudio del contenido:

El presente cortometraje narra la historia de Susana, una ingeniera biomédica que ha dedicado su vida a buscar la cura del Alzheimer, en su camino se encuentra con una empresa que le brinda los recursos necesarios para desarrollar su investigación, después de estudiar a los pacientes y sus síntomas, Susana, logra crear un dispositivo que recupera los recuerdos que los pacientes con Alzheimer habían perdido y les permite almacenar recuerdos nuevos, sin embargo quien utiliza este dispositivo corre el riesgo de que al quitárselo pierda todos sus recuerdos, incluso los que aún tenía cuando sufría de Alzheimer, pero esto solo lo sabe Susana; así pues, en una de las entrevistas en las que participa la famosa biomédica comete el

error de colocarse el dispositivo para más tarde quitárselo, perdiendo de esta manera todos sus recuerdos, lo cual impide que Susana reconozca el espacio- tiempo en el que existe; desubicada y aterrada, sale a deambular por las calles sin saber quién es, de donde viene o para donde va.

Figura 314. Escena en que Susana es entrevistada.
Vestigios (2018)

Cabe aclarar que no es muy claro por qué Susana decide quitarse el chip, aun sabiendo que podía perder la memoria y es más complicado comprender por qué decide utilizarlo, pues el corto no señala claramente que Susana tenga alguna necesidad de hacerlo, aunque podría interpretarse que Susana desea dejar atrás el recuerdo de su madre enferma y por ello utiliza la falla que tiene su invento como medio para liberarse de ese pasado que tanto daño le hace, pues si el chip es retirado después de ser instalado se corre el riesgo de perder la memoria, tal y como pasa con Susana al retirarlo en la última entrevista a la que asiste; así pues podría decirse que utiliza la tecnología como un medio de autodestrucción, hecho que más adelante será importante, además, vale aclarar que esta es apenas una lectura del corto, pues como se mencionó anteriormente no es muy clara la razón por la que Susana decide colocarse el chip y después retirarlo aun conociendo las consecuencias.

Por otra parte, otro hecho relevante es la importancia que tienen los recursos dispuestos por Leonardo para la investigación de Susana, pues esta institución dispone la infraestructura, los recursos y pacientes para que el proyecto tenga éxito, esto podría ser una

Figura 315. Escena en que Susana recibe los recursos necesarios para su investigación. Vestigios (2018)

alusión a la ideología capitalista del mundo, en el cual quien posee el capital es quien decide que estudios merecen el apoyo económico necesario para ser desarrollados tal y como se ve en el cortometraje, pues el resultado de los estudios se ven reflejados en la creación de un producto que

permite recuperar la capacidad de recordar y almacenar nuevos recuerdos.

Figura 316. Escena en que se da a conocer la investigación. Vestigios (2018)

También, hay que señalar el empoderamiento que tiene la mujer en el desarrollo del cortometraje, pues los papeles femeninos en el corto se caracterizan por tener determinación, estar supremamente preparados y contar con gran

iniciativa, ello no solo se visualiza en el papel de Susana, sino que también en el de Cata, la experta en Alzheimer que apoya la investigación de Susana y también en la mujer que está vestida de negro, quien escolta en el inicio del corto a la protagonista de la historia, lo que puede reflejar una sociedad mucho más equitativa, en el que las ideologías machistas y patriarcales comienzan a perder poder y el protagonismo para darle paso al empoderamiento de la mujer y nuevas perspectivas mucho más igualitarias y equitativas.

Ahora bien, haciendo un acercamiento al contexto en que el cortometraje fue realizado, hay que decir que en 2018 el Doctor Francisco Javier Lopera se daba a conocer

ante el país por sus investigaciones encaminadas hacia la búsqueda de tratamientos para frenar la enfermedad de Alzheimer y prevenir su aparición, proyecto que lideraba con el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que mediante el estudio de varias familias paisas con una condición genética particular que las hacía propensas a sufrir el Alzheimer, buscaba una oportunidad para progresar en la prevención de esta enfermedad que afectaba al 2 % de la población mayor de 65 años en Colombia (Tamayo, 2018). En este sentido el personaje real guarda gran relación con el personaje ficticio que protagoniza el corto, pues ambos dedican sus vidas a encontrar estrategias para solucionar los problemas a los que se enfrentan día a día los pacientes que sufren Alzheimer, sus familiares y cuidadores, pues este tipo de pacientes requieren de atención constante, pues el funcionamiento de sus cerebros y el de sus cuerpos no se encuentra en las mejores condiciones, tal y como se ve en los pacientes tratados por Susana, principalmente en la mujer quien se le dificulta reconocer hasta su propio nombre y además ha olvidado totalmente que tiene tres hijos.

Figura 317. Escena en que Susana es entrevistada en TV. *Vestigios* (2018)

Además, hay que mencionar el hecho de que el corto establece una relación indiscutible con la realidad cotidiana de los colombianos, pues se puede ver cómo se le hace una entrevista a Susana

en un programa llamado “un café, una charla”, el cual tiene un formato televisivo similar a los programas de tv matutinos que han emitido los canales nacionales más visualizados en el país, por un lado RCN con “Muy buenos días” y por el otro lado se encuentra CARACOL con “día a día”, los cuales son formatos similares en que se entrevistan invitados de la farándula, se tratan diversidad de temas de forma inconexa y se realizan todo tipo de juegos, lo que configura un formato llamado magacín matutino que

por excelencia entretiene a determinado público en horas de la mañana, formando parte del lenguaje audiovisual y televisivo al que los jóvenes han accedido, pues estos dos programas se han mantenido durante gran tiempo al aire, lo que supone a estos formatos como parte importante de la sociedad colombiana; lo que se ve reflejado en la estrecha relación que guarda el magacín matutino real con el formato televisivo que sugiere el corto, pues se podría decir que en el cortometraje se propone a el programa televisivo como un medio que legitima y persuade a la sociedad de los temas, personajes y temáticas a los que los televidentes deberían prestar atención, pues tras la entrevista de Susana en un programa de TV, su proyecto y estudios son reconocidos por un país, hasta el punto de conseguir recursos y el patrocinio de una empresa privada para desarrollar su investigación.

Los creadores de la producción utilizan algunos detalles como la banda en la que aparecen saludos de las personas en la parte inferior de la pantalla para representar la atención y participación de la audiencia con los temas propuestos por el programa.

Figura 318. Escena en que Susana prueba el chip. *Vestigios* (2018)

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el cortometraje construye un mundo en el que la tecnología surge como eje central de la historia y entorno al cual el presente análisis ideológico hará sus apreciaciones, pues, la tecnología es parte indispensable de la investigación de Susana, ya que mediante está, la protagonista del corto logra fabricar un producto que permite a los pacientes que sufren Alzheimer poder recordar los momentos del pasado a los cuales les resultaba imposible acceder tal y como pasa con la

mujer que ni siquiera recuerda que tiene hijos, así pues, este chip creado por Susana representa una dicotomía ideológica que se tiene de las tecnologías y su impacto en la sociedad humana; por un lado, el cortometraje se refiere a la tecnología de forma positiva, pues es una herramienta que posibilita recordar lo que era imposible por las afectaciones cerebrales que trae consigo la enfermedad de Alzheimer que hasta la fecha no tiene cura, pues es una enfermedad

Figura 319. Susana prueba el dispositivo. Vestigios (2018)

degenerativa que afecta a las neuronas y las células cerebrales que se encargan de diferentes capacidades motrices y cognitivas, en este sentido el corto propone a la tecnología como un medio que posibilita curar esta enfermedad, construyendo una perspectiva positiva de los

Figura 320. Escena en que Susana pierde la memoria. Vestigios (2018)

avances tecnológicos, proponiendo a éstos como un medio para la evolución humana, su supervivencia y como estrategia para la resolución de diferentes problemáticas, ello, se relaciona con las perspectivas tecnofílicas que se refieren de forma positiva a las tecnologías y su uso, pues resaltan

sus virtudes y anuncian la llegada de una nueva sociedad, cimentada sobre el andamiaje virtual tecnológico (cómo se cita en Boito y Sevezo, 2015).

Sin embargo, en la medida en que se desarrolla el corto se propone a la tecnología como un medio que puede terminar siendo más perjudicial para el ser humano de lo que cree, lo que tiene estrecha relación con las creencias que tienen los tecnófobos, pues, estas se

refieren a la perspectiva negativa que se tiene de las tecnologías, a la desconfianza que

Figura 321. Escena en que Susana se retira el chip.
Vestigios (2018)

sienten algunas personas de las máquinas, pues reconocen a estos artefactos como una amenaza para la raza humana, estas creencias se reflejan fielmente en el cortometraje, pues Susana guarda un leve temor acerca de la tecnología que ha creado, pues si bien permite que las personas con

Alzheimer recuperen su capacidad para recordar y almacenar recuerdos , también amenaza con quitárselos de forma irreversible, lo que propone a la tecnología como un medio para el retroceso del progreso humano.

Hay que decir que la mayoría de tecnófobos son personas ultraconservadoras o religiosas que temen a lo desconocido y por ende ven a la tecnología como un sustituto de lo humano y lo natural, además, el desconocimiento de las nuevas tecnologías, sus usos y potencialidades impide que esta perspectiva tenga una visión mucho más positiva y significativa de los artefactos tecnológicos al servicio del ser humano.

Además, la importancia que se le da a la tecnología en el corto puede estar permeada desde la carrera que cursan los estudiantes que crearon este cortometraje, pues, en la LCIE se ven 6 informáticas en las que se propone a las TIC como medios didácticos que de acuerdo a su utilización puede ser enriquecedora para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también dentro de este pregrado se evalúan e identifican los elementos negativos de las TIC en la utilización que hacen de estas herramientas estudiantes y docentes. También hay que decir que la migración de los docentes de mayor edad a las nuevas dinámicas educativas mediadas por TIC es un factor que puede generar creencias tecnófobas en los profesores,

pues ante el desconocimiento de la utilización de las nuevas tecnologías, satanizan su implementación en los ambientes educativos convirtiéndose en tecnófobos que se resisten a utilizar y encontrar en las TIC una estrategia para el beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje que encabezan en las instituciones, así pues el cortometraje contiene ideologías que se tratan académicamente en la carrera que cursaron los creadores del cortometraje, pues habla de los usos potenciales de la tecnología, sus aspectos negativos y positivos de acuerdo a la utilización que el ser humano hace de ella.

8.45 Análisis semiótico 23 Vestigios (2018)

La historia de Susana, una biomédica que desarrolla un dispositivo que ayuda a las personas con Alzheimer para recuperar sus recuerdos que fueron perdidos por la enfermedad, y el cómo ella se ve inmersa en usar su propio invento para recordar a su madre.

Índice:

Un índice recurrente en la historia de Susana, es el que aparece cuando suena su alarma todos los días a las 7:00 am, lo que indica que ella es una persona rutinaria, pero un día, después de ella hacer uso de su propio invento, aun cuando sabe que eso puede ser peligroso. Al otro día se despierta justo antes de que suene su alarma, primer indicio de que algo anda mal, lo que se muestra luego, cuando Susana, antes de pasar a presentarse en el programa de televisión, se ve temblando ansiosa.

Figura 322. Alarma de Susana sonando a las 7:00 am. Vestigios (2018).

Figura 323. Susana despertando antes de que suene su alarma a las 7:00am. Vestigios (2018)

Ícono:

Los íconos en este cortometraje se evidencian de forma similar, puesto que ambos hacen referencia a programas de televisión: Uno de ellos es “Un café, una charla” el cual hace referencia a un programa de entrevistas matutino de la parrilla televisiva convencional; donde el presentador pregunta a Susana sobre su historia como biomédica:

Figura 324. Escena donde Susana aparece en el programa ‘Un café, una charla’. Vestigios (2018).

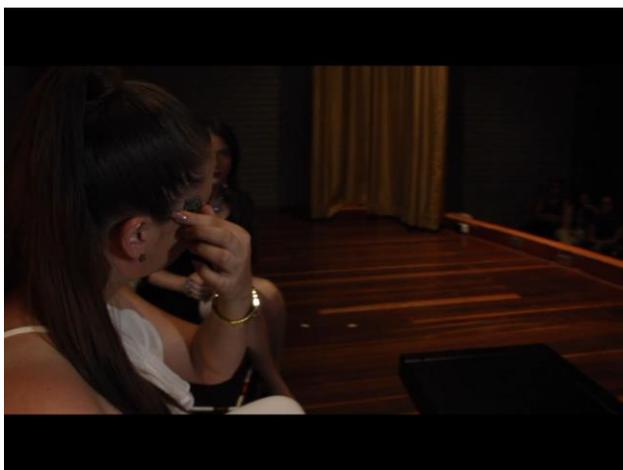
El otro programa es el de ‘Noches de Ciencias’ donde Susana se presenta para mostrar el proyecto del dispositivo para personas con Alzheimer en el que ha estado trabajando.

Figura 325. Escena donde Susana aparece en el programa 'Noches de Ciencias'. Vestigios (2018).

Estos dos programas al ser ficticios tratan de reflejar programas de televisión de la vida real basados en entrevistas a personas famosas.

Símbolo:

Figura 326. Susana se quita el chip. Vestigios (2018).

El papel del chip, un invento tecnológico creado por la protagonista de *Vestigios*, demuestra la importancia que éste tiene no solo en la vida de ella, sino en la vida de sus pacientes; lo que revela el poder que tienen los dispositivos tecnológicos en la narrativa del cortometraje, y más aún, el simbolismo que este enmarca en la vida de Susana, la cual utiliza su propio invento, aun sabiendo de las contraindicaciones que esto puede traer para su vida.

8.46 Análisis ideológico 24.

Tripulante / **Dirección:** Julieta Vaquero / 2019 - 1

Tema: sexo, drogas, placer, ser joven, universidad.

Premisa: La universidad no solo brinda experiencias académicas.

Tratamiento de los personajes:

Josué: un joven reservado, tímido, tranquilo y un tanto conservador, todo ello lo refleja en su forma de vestir.

Eva: hermosa, sexy y además goza de un alto nivel de confianza. (representa el pecado)

Sebastián: Le gusta la droga, la rumba, es impulsivo, explosivo y amable.

Pardo: Mejor amigo de Sebastián, tiene el mismo amor que su amigo por las drogas y la rumba.

Puntos de giro: El deseo que siente Josué por Eva.

Estudio del contenido:

Josué es un joven reservado, tímido e introvertido, pues generalmente se la pasa callado e intenta alejarse de los demás, sin embargo, logra tener contacto con un grupo de amigos universitarios que tras invitarlo a un semillero de escritura, terminan por convencerlo de ir a algunas fiestas, consumir algunas sustancias y terminar

Figura 327. Escena en que invitan a Josué al semillero. Tripulante (2019-1)

por acostarse con una chica, aunque para él, todo este tipo de comportamientos y experiencias son un pecado.

Figura 328. Escena en que Josué conoce a Eva. *Tripulante* (2019-1)

En este sentido, el cortometraje tiene una perspectiva conservadora y religiosa del sexo, pues Josué demuestra que percibe al acto sexual como un pecado del cual debe cuidarse y por eso se nota en el personaje fuertes intenciones de resistir no caer en la tentación de estar a solas con Eva, quien con su mero nombre hace

que este análisis deba remitirse al pecado original planteado por algunas religiones cristianas, que se refiere a que el hombre no podía probar del fruto prohibido pues esto desencadenaría la furia divina y sería la fuente del resto de pecados existentes, en este sentido al Josué caer ante el deseo de estar con Eva, se ve implicado en un mundo donde comete otros pecados señalados por algunas religiones, tales como consumir todo tipo de drogas y encontrar placer en el sexo. Así pues el cortometraje tiene una carga

ideológica propuesta por diversas religiones, pero que culturalmente y tradicionalmente ha sido encabezada por la religión cristiana que en la actualidad se mantiene como el culto predominante en la sociedad colombiana y por ende al trabajar de mano con la familia se convierte en un aparato ideológico que muchas veces permea a

Figura 329. Escena de Josué aceptando sus deseos. *Tripulante* (2019-1)

jóvenes que terminan por inhibirse de sus deseos por causa de sus creencias, ello es lo que pasa con Josué, pues se encuentra en un dilema ético y moral en el que intenta controlar sus deseos naturales por causa de sus ideologías religiosas y conservadora.

Figura 330. Josué enfrentándose al deseo.
Tripulante (2019-1)

En este orden de ideas, la mujer desde una perspectiva cristiana es la representación de deseo y pecado, pues se observa cómo esta joven busca, seduce y convence a Josué de cometer el acto que él considera indebidamente, estableciendo de esta manera aún más relación con el pecado original propuesto por los movimientos cristianos en los que el papel de la mujer es convencer al hombre de cometer el acto sacrilegioso de probar el fruto prohibido.

Figura 331. Escena de Josué en el semillero.
Tripulante (2019-1)

Por otra parte, el cortometraje construye un mundo narrativo en el que los padres tienen un imaginario negativo de los compañeros de sus hijos, y es el de las malas amistades que pueden persuadir a jóvenes buenos a cometer acciones que los padres consideran malas, tales como consumir licor, drogas, estar hasta altas horas de la noche en la calle o estar con mujeres, ello se puede ver reflejado en Sebastián, Pardo, Angélica y Eva quienes introducen a Josué a un mundo diferente y “pecaminoso”, en el que la libertad y la autonomía para tomar decisiones son características que representan a los jóvenes que protagonizan este corto, proponiendo una ideología mucho más liberal que choca con el tabú que muchas veces generan las ideologías conservadoras alrededor del ocio, el sexo y la juventud.

Figura 332. Josué siendo invitado a una fiesta. Tripulante (2019-1)

Por último, el mundo universitario que se plantea en la producción se acerca mucho a la realidad pero se aleja del imaginario o el ideal que se tiene de un centro educativo, pues se reconoce a este, desde una perspectiva conservadora y autoritaria como un centro donde los estudiantes realizan actividades netamente académicas en

las que se dedican a aprender y estudiar conceptos científicos y teóricos para determinada rama de estudio, sin embargo el cortometraje muestra un mundo universitario en el que el joven está descubriendo sus gustos, su cuerpo, el placer, la aventura y otras actividades, sensaciones y experiencias en las que aprende del sexo, el amor, el pecado, la amistad y la vida misma; todo ello se describe en el cortometraje desde un punto de vista muy neutral, pues el corto no se encarga de hacer una crítica al consumo de drogas o los comportamientos buenos o malos de los jóvenes, sino que propone al mundo universitario como un universo mucho más amplio y lleno de experiencias humanas relacionadas con su naturaleza que lo llevan a sentir placer, remordimientos, pasión, deseos y un montón de sensaciones que se desarrollan dentro de la complejidad humana individual y social.

Figura 333. Escena en que Josué va a una rumba. Tripulante (2019-1).

8.47 Análisis semiótico 24 Tripulante (2019-1)

Este cortometraje muestra la vida de un joven universitario llamado Josué que gusta de llevar su vida en calma, hasta que una invitación a una fiesta cambia su forma de ser

Índice

En el cortometraje se ven representados varios índices, los cuales se clasifican en dos momentos del personaje principal, el primero siendo los momentos en los que el personaje muestra su personalidad tímida y conservadora, y el segundo siendo los momentos en que tiende a querer descontrolar su personalidad

El primer indicio de descontrol en la vida del protagonista aparece cuando en su universidad se encuentra con que dos mujeres se están besando, a lo que él reacciona, halando su pantalón en la parte de la pelvis, demostrando que se encuentra excitado.

Figura 334. Escena en que Josué ve dos mujeres besándose. Tripulante (2019-1)

El segundo indicio que muestra cuando su personalidad está cambiando, se ve en la escena en que Josué y Eva están a punto de besarse en un bar. Después de ser interrumpido el

beso, baja con su amigo a la calle y salen del lugar, al parecer borrachos por su forma de caminar.

Figura 335. Escena en que Josué está a punto de besar a Eva. Tripulante (2019-1).

Figura 336. Josué sale con su amigo del bar. Tripulante (2019-1).

El tercer momento que muestra un indicio en que todo parece cambiar en Josué, se ve reflejado en la discusión que tiene él y su amigo que lo recibe en una finca en la que al parecer hay una fiesta. En esta discusión Josué trata de estar firme en su decisión de no tomar y no querer bailar; cuando su compañero trata de hacer que se divierta, al final Josué termina aceptando y acuerda en tratar de divertirse

Figura 337. Escena en que Josué es convencido por su amigo. Tripulante (2019-1).

Icono

Justo después de la discusión con su amigo, Josué aparece en la fiesta besándose con Eva, después de esta escena se ve en el cortometraje un plano secuencia en el que todos los que están en la fiesta agarran de una bandeja diversos elementos en los que al parecer hay drogas.

Figura 338. Plano de la bandeja con drogas. Tripulante (2019-1).

La forma en la que se representa la fiesta y la finca trata de asemejarse a una fiesta de la vida real en la que existe un ambiente “pesado” lleno de drogas y alcohol; esto además toma fuerza cuando aparece el plano de la bandeja con diversos elementos en los que parece haber drogas como éxtasis, marihuana, cocaína y demás.

Símbolo

La piscina simboliza en Josué el momento en que decide soltarse y divertirse, dejando atrás entonces su personalidad tímida, esto se realza cuando al despertar después de la escena de la piscina, Josué sale del cuarto y entra a la habitación de al lado donde al parecer está Eva esperándolo de forma sexual, Josué decide entrar.

Figura 339. Escena en la que Josué se tira a la piscina. Tripulante (2019-1).

8.48 Análisis ideológico 25.

Mácula / **Dirección:** Juan Felipe Arias / 2019-1

Tema: Rituales, Vida, Muerte, Brujas.

Premisa: Los rituales satánicos causan miseria, temor y muerte.

Tratamiento de los personajes:

Sofía: Mujer malvada de naturaleza demoniaca pues nació de un ritual.

Julián: Joven confundido, traumatado y afectado por la muerte de un familiar.

Puntos de giro o elipses:

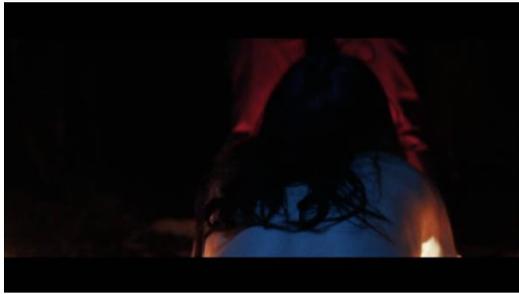
El ritual y su relación con Sofía.

Estudio del contenido:

El cortometraje, narra la historia en la que un joven que pierde a un familiar muy cercano comienza a tener visiones y pesadillas de un ritual, al suceder esto, su vida se tiende confusa, pues descubre que una mujer que parece ser muy cercana a él, no es quien él creía pues su naturaleza no es humana.

Antes de iniciar con la descripción del análisis ideológico del presente cortometraje, hay que decir que esta producción no deja muy claro quien es el hombre que se ve en las visiones de Julián y tampoco se comprende que viene siendo para el Sofía, la mujer que termina por asesinarlo, a pesar de esto hay dos elementos ideológicos que se pueden mencionar de acuerdo al estudio del presente cortometraje.

En primer lugar Sofia, es un personaje oscuro que se desapega de la percepción que se tiene de la mujer, pues en general las mujeres suelen ser tiernas, sutiles, simpáticas y

Figura 341. Escena del ritual en que nace Sofia. Mácula (2019-1)

amables, sin embargo el corto representa a la mujer como un ser peligroso e insensible y poco emocional, lo que lleva a que esta se asemeje a una bruja y sus características demoniacas y oscuras,

idea que se fortalece en la medida que se reconoce que su naturaleza surge de un ritual pagano llevado a cabo lejos de la civilización, bajo la oscuridad y en compañía del fuego; esta, es otra representación importante para el presente análisis ya que se puede ver un ritual completamente tradicional y primitivo, pues los objetos que se utilizan como las velas, los rosarios y los velos se han mantenido como características invariables en el transcurso de la historia que se

relacionan con el misticismo y el satanismo, pues, a pesar que es un corto realizado en 2019 se mantiene la perspectiva de que el ritual se desarrolla en lugares oscuros con elementos primitivos, oraciones en latín y con diferentes

Figura 340. Ritual, Mácula (2019-1)

simbologías y referentes, lo que se trata de decir es que es un ritual completamente satánico y demoniaco, pues existen otros tipos de rituales como los realizados por diferentes tribus indígenas para dar bendecir las cosechas, la tierra o pedirle a los dioses lluvia, tierras, oro etc., También existen rituales cristianos como la eucaristía, los rosarios y otro tipo de oraciones que tienen otras representaciones, sin embargo, lo que afirma que el ritual descrito en el corto sea reconocido como pagano y satánico, es que puede verse un pentagrama pintado en el suelo, lo que se refiere inmediatamente a prácticas paganas surgidas en la antigüedad pero que mantiene su significado y representación en la actualidad, además hay

que mencionar la idea que se tiene de la luna como un elemento místico relacionada con aspectos metafísicos e inexplicables que establece una relación con el mundo de los muertos, del cual parece venir Sofia.

Figura 342. Escena en que nace Sofia del ritual. Mácula (2019-1)

Así pues, el cortometraje ideológicamente muestra la percepción que se mantiene de que las brujas son malvadas y que tienen una naturaleza demoniaca, pero también de que el imaginario de ritual no ha trascendido a pesar de los avances tecnológicos y el progreso de la ciencia que supondrían un pensamiento mucho más racional que podría modificar este tipo de prácticas y sus características.

8.49 Análisis semiótico 25 Mácula 2019-1

En este cortometraje se refleja la historia de Julián quien, en busca de respuestas, llega a la conclusión de que debe huir de su pareja, la cual debe matarlo si quiere sobrevivir.

Antes de realizar la división entre índices, íconos y símbolos, se tuvieron en cuenta varios aspectos entre los cuales destaca el hecho que el analista encargado del análisis semiótico tuvo la oportunidad de hacer parte como asesor en aspectos técnicos (manejo de equipos con los que contaba el grupo de producción) de este film, por lo que los errores en narrativa se evidencian mas fácilmente desde esta perspectiva.

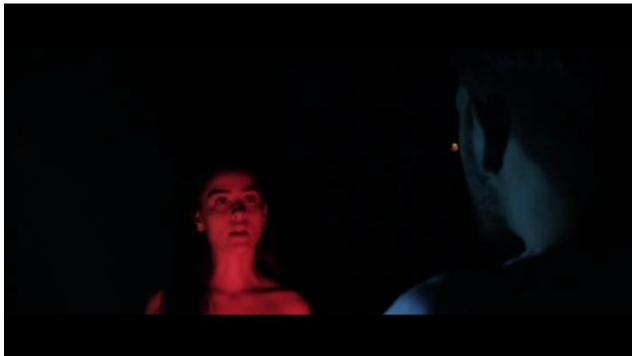
En segunda instancia, cabe resaltar que el equipo de producción se encontró en problemas a la hora de realizar el cortometraje, por lo que se concluyó ejecutar un ‘plan b’ que resolvía cambiar el orden de la historia, lo que dio lugar al empezar con lo que se pretendía fuera el final del cortometraje.

Teniendo esto en cuenta, el analista encargado tuvo que recurrir a los detalles que alcanzó a percibir dentro del proceso de producción del film para poder dar cuenta de los índices, íconos y símbolos que allí se utilizaron. Además, es debido aclarar que la historia carece de coherencia en varios aspectos técnicos en cuanto a la construcción y montaje de planos para darle cohesión a lo que se ve en pantalla, lo que en ocasiones llega a confundir al público respecto a la puesta en escena, el uso de espacios y la construcción del personaje principal.

Índice

El primer índice aparece cuando Julián se encuentra en un bosque y ve a Sofía, su pareja, la cual le dice ‘‘Estoy cansada de que mi libertad dependa de un libro...tenía que

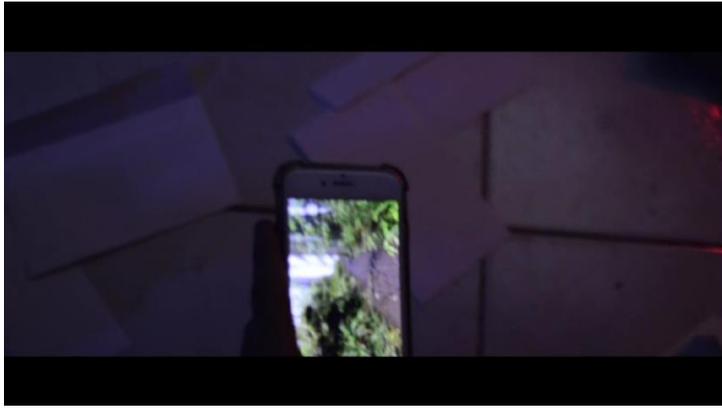
matarlo” a lo que él contesta de forma airada “¿¿Por qué?! ¿¿por un libro?! ¿¿por eso lo mató?!” y despierta repentinamente en su habitación. Lo anterior refleja entonces la primera de una serie de pistas que aparecen en las pesadillas del personaje principal, Julián, y que además, en esta parte se abre una incógnita sobre la muerte de una persona que estuvo a cargo de Sofía, la pareja de Julián y que al parecer, esta persona era alguien importante para el protagonista.

Figura 343. Escena inicial donde Sofía y Julián aparecen en una confrontación. Mácula (2019-1)

Esto se corrobora más adelante cuando Julián está buscando algo en un escritorio que dé respuesta a los sueños que ha estado teniendo (en uno de ellos aparece una carta y trata de recordar qué decía). Es aquí cuando encuentra unos escritos y un celular con la foto de un bosque; en este escrito aparece la voz de su abuelo, el cual le advierte a su nieto que se aleje de Sofía, pues ella fue producto de un ritual en el que estuvo él con otras personas luego de la muerte de su esposa (la abuela de Julián)

El abuelo en el escrito explica además que Sofía nació con la finalidad de amuleto para Julián, pero que luego se convirtió en muerte, lo que asegura lo visto en la primera escena en la que se confrontan Sofía y Julián, dando a entender que ella fue la que mató a su abuelo y que además, planea matar a su pareja también.

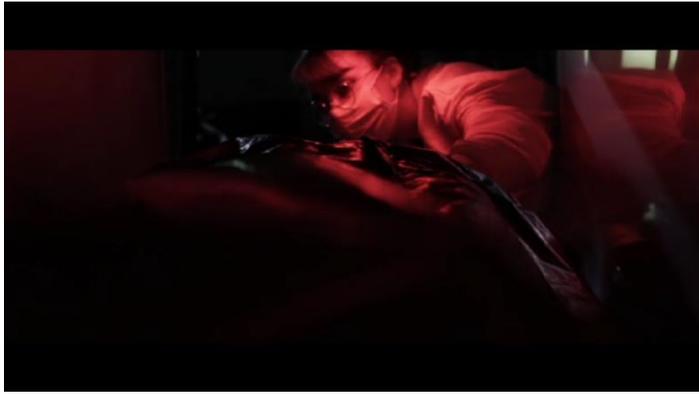
Figura 344. Escena donde Julián encuentra el celular con la foto del bosque. Mácula (2019-1)

Ícono

En Mácula, se referencian dos íconos, el primero siendo las mujeres que actúan de médicos forenses, tratando de reflejar lo que es en realidad este cargo y que además, se dedican a resolver casos de las personas que han muerto; y el segundo siendo el ritual, ya que la estrella de cinco puntas y las velas en cada una de ellas, representa la imagen que se tiene de un ritual satánico, o bien, en este caso, una invocación de seres del más allá.

Figura 345. Escena del ritual donde se invoca a Sofía. Mácula (2019-1)

Figura 346. Plano de uno de los médicos forenses. Mácula (2019-1).

Figura 347. Plano de la segunda médica forense que aparece en el cortometraje. Mácula (2019-1).

Símbolo

En esta historia, el objeto que más gana representación para ser descrito como un símbolo fundamental es el libro que encuentra Julián, ya que el utilizado para realizar el ritual en el que se invoca a Sofía, además de ser el punto central en el que gira toda la narrativa construida en Mácula. En síntesis, el libro representa la vida de Sofía, las respuestas que necesita Julián para resolver sus incógnitas y la muerte de su abuelo.

Además, cabe resaltar que el libro no solo representa la invocación de Sofía, sino también, lo que la mantiene con vida; esto debido a lo que aparece en la escena final, donde ella sabe que Julián tiene el libro y trata de quitárselo, por lo que debe apuñalarlo, pero él

sabe que ella necesita del libro completo, por lo que rasga una de las hojas que había alcanzado a quitar, dando como resultado la muerte instantánea de Sofía

Figura 348. Plano en el que Julián rasga una hoja del libro. Mácula (2019-1).

Figura 349. Plano en el que Sofía muere instantáneamente. Mácula (2019-1).

9. Conclusiones

Es debido plantear antes de realizar las conclusiones que se encontraron varias deducciones, tanto de manera general, como de manera específica dependiendo del tipo de análisis escogido (en este caso, ideológico y semiótico)

Cabe resaltar entonces que, a medida que se fueron analizando los cortometrajes, se descubrió que, en cuanto a la forma de abordaje de estos análisis, el ideológico se refirió al contexto, temáticas, representaciones e ideologías convencionales que enmarcaban a las historias realizadas por los estudiantes de la LCIE. Por otro lado, el análisis semiótico, descubrió que los elementos que comprendían su estudio se hallaban en la parte interna de la producción cinematográfica, sin embargo, si bien el análisis semiótico estudiaba los signos contenidos en los cortometrajes también debía salirse de estos para tomar referentes simbólicos e icónicos del mundo real para de esta manera relacionarlos con los utilizados y contruidos en los cortos.

Lo anterior sin duda llevó a plantear las conclusiones de manera que se tuviera en cuenta el exterior que permeo al cortometraje y el interior que se construyó en cada uno de estos; siendo en el caso del exterior: las representaciones, las ideologías, los hechos sociales y las temáticas que se abordaron en la narrativa de estas producciones condicionadas por su fecha de realización y refiriéndose a la parte interna como los elementos de construcción cinematográfica que se concentraron estrechamente con la construcción de imagen, el montaje de planos, el manejo del sonido y el hallazgo de actores que reflejaran el perfil del personaje que en conjunto representarían la construcción de signos.

En este sentido, se pueden mencionar algunos cortos que movilizaron y reflejaron la realidad de un país en su época, pero además fueron producciones con un mensaje claro y directo, tales como; Gris (2008), Eureka (2009-1) , Simplemente Richard (2009) , ¿y quién no? (2010-1), La traba del gol (2011-1), Apartamento Babel (2013-1), entre otras. Sin embargo, hay que darle importancia al hecho de que en su mayoría son películas pertenecientes a los 5 primeros años de producción cinematográfica de la LCIE.

De acuerdo a los análisis ideológicos se encontró una temática constante y perdurable en casi todos los cortometrajes estudiados en esta investigación y es el de las familias monoparentales, la violencia intrafamiliar y las que tienen a la madre como cabeza de hogar, lo que podría reflejar los problemas que tiene la región alrededor de esta institución y cómo a pesar del tiempo la temática sigue repitiéndose; en este mismo sentido una ideología que es repetitiva es el de la mujer como ama de casa y encargada de la crianza de sus hijos, pues en la mayoría de las películas se tiene esta perspectiva, no obstante en Vestigios (2018) hay un cambio de rol en el que se empodera a la mujer y se le dan papeles que apelan a una sociedad mucho más igualitaria donde la mujer tiene posibilidades más amplias.

De esta manera y teniendo en cuenta la evolución de la técnica, los artefactos y los recursos narrativos utilizados por los creadores de estos cortometrajes desde el año 2008 al 2019 y junto a las particularidades, tendencias, características e interpretaciones realizadas por los analistas, se encontró que los cortometrajes presentan un contraste en cuanto a narrativa y técnica; para ser más específicos, se halló que los primeros cortometrajes (del 2008 al 2013) realizados en la LCIE contaron con un fuerte planteamiento en cuanto a argumentación de las cuestiones narrativas que fundamentaban la historia, lo que se reflejó en

cortometrajes con mensajes claros y directos, aspectos positivos que evidentemente se vieron contrastados por el hecho de que las herramientas con las que se contaban en el programa no eran tan eficientes y no tenían las capacidades técnicas avanzadas con las que se cuentan en la actualidad, lo que se vio reflejado en pantalla con una imagen granulada, audios con mucho ruido, baja iluminación, transiciones básicas, tipografía estándar y efectos especiales básicos.

Siendo así, los analistas descubrieron que los estudiantes de la LCIE entre el 2008 y el 2013, supieron explotar al máximo la construcción de personajes, narrativas e historias que fueran claras y concisas, haciendo que el mensaje que deseaban plantear, fuera más digerible por parte del público, o en este caso, de los analistas.

También es importante resaltar que las producciones de este periodo de tiempo eran ricas en hechos sociales y momentos álgidos que se desarrollaban en el país, pues formaban parte de los cortometrajes acomodándose a sus historias particulares para que formaran parte de un solo discurso y de esta manera fueran el retrato de una época que se caracterizaba por dinámicas sociales enmarcadas por el contexto, así pues se podría evaluar que un aspecto que pudo garantizar la realización de cortometrajes claros, pudo ser la utilización del contexto y el momento histórico que se desarrollaba alrededor de la producción.

Por otro lado, en los cortometrajes realizados entre el 2014 hasta la fecha (2019-1) se descubrió un poderío mayor en cuanto a los aspectos técnicos de la imagen, el audio, la iluminación y el montaje de planos, llevando a la pantalla una imagen mejor construida en cuanto a resolución e iluminación, pero que a su vez carecieron de la construcción de un mensaje claro y coherente, lo que se refiere a falencias en la construcción del guion, el establecimiento de relaciones, el manejo de los tiempos en la película y la construcción de los

personajes; al parecer los pequeños detalles se dejaron a un lado y se optó por lo extravagante, lo diferente, lo oscuro y tenebroso. Sin embargo, vale aclarar que no se habla de la totalidad de los cortos, pues existen algunas excepciones en las que el manejo de signos y coherencia en la narrativa fueron utilizados de mejor forma.

En otras palabras, los estudiantes de cine de la LCIE entre el 2014 y 2019-1 implícitamente concentraron sus habilidades en el manejo de las herramientas y tecnologías con los que tuvieron la oportunidad de contar, dejando de un poco de lado la construcción de la narrativa, dando como resultado historias que no tenían un hilo conductor claro y que requería de sumo cuidado para poder comprender el mensaje que se quería transmitir.

No está demás exponer algunas excepciones, siendo el caso de Gris (2008) el primer cortometraje de este plan de estudios, ya que, a pesar que se evidencia la falta de una tecnología (dada la fecha de realización) que permitiera mostrar una imagen limpia, el grupo de producción supo aprovechar sus fuertes para llegar a la pantalla con un montaje de planos que hiciera olvidar este aspecto, alcanzando así una imagen que incluso en comparación con otros cortometrajes más recientes (caso de Apartamento Babel 2013-1) estuvo mejor elaborada.

Dado lo anterior, en los inicios de la propuesta de un cortometraje como trabajo final para la asignatura de Cine, los estudiantes plantearon historias más simples para el público, caso contrario con las fechas recientes, caso de Mácula, realizada en el 2019-1 o Diario de un Misterio (2017-1) que evidentemente generaron una imagen limpia y un sonido envolvente, pero que se vieron empobrecidos por la forzada intención de enredar con la trama.

Aquí es pertinente abrir un paréntesis, ya que como se detalló anteriormente en el análisis semiótico de Mácula, uno de los analistas tuvo la oportunidad de estar dentro del rodaje de este film, en el que se evidenció por parte del grupo de producción que las ganas de utilizar tecnologías de talla más ‘profesional’ primaron sobre las ganas de transmitir una historia simple; ello se vio como resultado en la pantalla, ya que, pese a que la iluminación utilizada fue correcta en su mayoría y la imagen construida fue notablemente más limpia que otros cortometrajes; la historia confundió, la narrativa tuvo varios errores y la trama tuvo carencias que no permitieron un abordaje claro de este film.

Por otro lado, en Diario de un misterio pasó algo parecido, con la diferencia en que los errores que fueron visibles se basaron más en la construcción del personaje principal, lo que llevó al analista a proponer soluciones alternas que resolvieran la trama de la historia teniendo en cuenta el manejo de índices que allí se desenvuelven, esto también fue necesario en otros cortometrajes recientes, como el caso de Crisis (2017-2), en el que el uso de índices falsos dejó incógnitas abiertas y que no se pudieron resolver en la historia.

Por último, es debido anotar que contar con alta tecnología no garantiza la mejor producción de un cortometraje si no se sabe aprovechar de la mejor manera, es el caso de los films que lograron presentar historias claras, perceptibles y digeribles pese a no contar con herramientas de tipo ‘profesional’

Sin embargo, la imagen y la iluminación se ha visto beneficiada por estas herramientas y por los aspectos técnicos que han desarrollado los estudiantes de la LCIE recientemente; lo que se evidencia en los últimos cortometrajes que reflejan una mejor imagen, más limpia y mejor construida con ciertos faltantes en cuanto a su coherencia, lo que les quita el valor a dichas producciones.

10. Bibliografía

Anónimo. 2016. Narcolepsia. Recuperado de:

<https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/Narcolepsia.htm>

Aristizábal, J y Pinilla, O (2017) Una propuesta de análisis cinematográfico integral.

Colombia, Bogotá, pp. 68. Recuperado de:

http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista16_2.pdf

Aumont, J. Bergala, A. Marie, M Y Vernet, M. (1996) Estética del cine Espacio

fílmico, montaje, narración, lenguaje. Francia y Argentina, pp. 14. Recuperado de:

<http://www.hamalweb.com.ar/archivos/Aumont%20Jacques%20Estetica%20del%20cine.pdf>

Bernal, J (s.f) La imagen en Movimiento, el cine, pp. 17. Recuperado de:

<http://www.contraclave.es/cine/lenguaje%20cinematografico.pdf>

Boito, M. E., & Seveso Zanin, E. (2015). La tecnología como ideología en contextos de socio-segregación. Ciudades-barrio (Córdoba 2011-2014). Recuperado de:

<https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/5676>

Bulcão, A. (2003). *Análisis instrumental de la imagen en movimiento ritmo, síncretis y atención visual*. Universitat Autònoma de Barcelona,. Recuperado de:

<https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/4108/ab01de36.PDF?sequence=1&isAlloved=y>

Cine y otros conceptos (s.f). México. Recuperado de:

http://caterina.udlap.mx/udla/tales/documentos/lco/berran_s_y/capitulo1.pdf

CNN en español (2016). Cronología del proceso de paz con las FARC. Recuperado de: <https://cnnespanol.cnn.com/2016/05/09/cronologia-del-proceso-de-paz-con-las-farc/>

Congreso de Colombia (2018). Ley 1915 del 12 de Julio de 2018. Colombia, pp. 1-19.
Recuperado de:
<http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/LEY+1915+DEL+12+DE+JULIO+DE+2018.pdf/e29d68a7-1250-4204-a0dd-6c511130d912>

Cueva, D (2014) “Análisis de la narrativa audiovisual de las películas Wes Anderson” Colombia, Universidad Privada Antenor Orrego, pp. 1-128. Recuperado de:
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/360/1/ANALISIS_NARRATIVA_AUDIOVISUAL_CUEVA_DUSSAN.pdf

Del Rosario, L (2009) “La enseñanza audiovisual en la Formación Profesional: Evaluación de un caso de diseño y desarrollo curricular” España, Universidad de Salamanca, pp. 1 – 454. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=85069>

Díaz, Z.S. (2009.) Tareas para afrontar el proceso de duelo. Recuperado de la revista psicoterapeutas.com: <http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/duelo.html>

García, G. Montalbán y Campos. (2014) Análisis de la comunicación sonora en el cine: diseño de sonido envolvente 5.1. España, Sevilla, pp. 1-86. Recuperado de:
<http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster78.pdf>

González, J. (2014). La mujer en Colombia: una mirada desde el enfoque de género y su acceso a la alta gerencia del sector público. Recuperado de:

<http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/13247>

Guadalupe, L. Chávez, R. y Camporredondo, N (2012) Semiótica de la imagen “Análisis semiótico del cine”. Monterrey, Nuevo León. Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 2. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/Launesraul/anlisis-semitico-del-cine-pdf>

Guevara, A (2018) “Análisis de los elementos de la dirección de arte en la película La teta asustada dirigida por Claudia Llosa” Perú, pp. 1-120. Recuperado de: http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1436/1/TL_IdrogoGuevaraAna.pdf

Hare, R. D. (2003). *Sin conciencia*. Paidós. Recuperado de:

<https://www.cchaler.org/app/download/6092861660/Sin+Conciencia+-+Robert+Hare.pdf>

Ibañez, I. (s.f) La música en el cine, o cómo una relación simbiótica puede llegar a ser parasitaria. España, Castellón de la Plana, pp. 1-23. Recuperado de:

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/79067/forum_2004_33.pdf;jsessionid=6F3FCA98A9F8F3B9B7616AC90E129CA2?sequence=1

Jáuregui, D (2019).4 síntomas del machismo en Colombia. Recuperado de Señal Colombia. Recuperado de: <https://www.senalcolombia.tv/documental/sintomas-del-machismo-en-colombia>

Jiménez, A. R. C. (2012). Masculinidad y feminidad:¿ De qué estamos hablando?.

Revista Electrónica Educare, 16, 5-13. Recuperado de:

<http://www.redalyc.org/pdf/1941/194124704010.pdf>

Jurado, J (2007) “La pedagogía del cine en la universidad española” España,

Universidad de Alcalá, pp. 1 – 323. Recuperado de:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=85543>

Lafuente, J (2015). El uribismo crítica el gran avance en el proceso de paz con las

FARC. Recuperado del periódico El País.

https://elpais.com/internacional/2015/09/24/actualidad/1443114322_473382.html

López, A. y Mendizábal, N. (s, f) ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UN TEXTO FÍLMICO: CULTUREMAS Y SÍMBOLOS EN “UN TOQUE DE CANELA” DE T. BULMETIS. España, Valladolid. Universidad de Valladolid, pp. 1-2. Recuperado de:

www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/download/1410/811

Miyar, V (s.f) El montaje sonoro como proceso creativo. Argentina, Ciudad de Rosario, pp. 1-11. Recuperado de:

http://jornadasderadio2014.weebly.com/uploads/2/9/9/4/29943085/mesa_3_-_03_miyar.pdf

Montes, G. (s.f) El silencio en el diálogo cinematográfico. España, Madrid, Universidad Complutense, pp. 1-9. Recuperado de:

<http://www.cesfelipesecondo.com/revista/articulos2009/GustavoMontes.pdf>

Montaner, J. (2007). Trastorno más allá del sueño. Recuperado del periódico consumer: <http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2007/12/23/173104.php>

Muñoz, D (2016) “Cine, niños y educación. El niño como espectador cinematográfico” España, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 1 – 493. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=127794>

Narváez, J (2014) “La mirada espejeante; análisis textual del film El espejo de Andrei Tarkovski” España, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 1 – 519. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/29478/>

Niño, L., & Núñez, L. (2009). Colombia: violencia contra las mujeres y las tecnologías de información y comunicación; Superando el patriarcado. Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Recuperado de: https://www.dominemoslatecnologia.org/apc-aa-files/cf8592edd1e1521f99a367712f16a8f8/investigacionciase_violenciaytic.pdf

Osorio, V. J. (2013) ¿Es justa la exigencia del paro estudiantil de la UTP?. Escuela de filosofía. Recuperado de: <https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/-ES-JUSTA-LA-EXIGENCIA-DEL-PARO-ESTUDIANTIL-EN-LA-UTP-ok.pdf>

Pabón, G. (2017a, 26 octubre). Los 5 homicidas colombianos que fueron iguales o peores que Garavito.. Recuperado de Canal 1: <https://canal1.com.co/entretenimiento/especial-halloween-homicidas-colombianos-garavito/>

Pac, D y García, N (2013) El cine como herramienta de aprendizaje en el aula. Claves de una experiencia docente multidisciplinar en el ámbito económico. España, Zaragoza, pp. 1-197. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4994803.pdf>

Pérez, J y Merino, M.(2012). Definición de catarsis. Recuperado de: <https://definicion.de/catarsis/>

Peña, C. (2010) Cine y educación ¿una relación entendida? México. Revista Ciencia y Educación, pp. 55- 60. Recuperado de: http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/15/015_Pena.pdf

Pierce, C. (1974) La Ciencia de la Imagen. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, pp. 22- 31. Recuperado de: <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/PEIRCE-CH.-S.-La-Ciencia-de-La-Semi%C3%B3tica.pdf>

Piñeiro, E. S. (2000). El análisis del film: entre la semiótica del relato y la narrativa fílmica. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (31), 44-71. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2474953.pdf>

RCN Radio (2015). Histórico: le realizaron la eutanasia al papá de “Matador”. Recuperado de Radio Red. <http://radiored.rcnradio.com/noticias/nacional/historico-le-realizaron-la-eutanasia-al-papa-de-matador/>

Revista Semana, 2017. Amor profesor-alumno: el riesgo de cruzar los límites. Recuperado de: <https://www.semana.com/educacion/articulo/casos-de-amor-entre-profesor-y-estudiante/524661>

Revista Semana, 2014. El “bullying” o matoneo no es un juego de niños.

Recuperado de: <https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-bullying-matoneo-no-es-un-juego-de-ninos/375864-3>

Redacción El Tiempo (2009, 30 Diciembre). Recuento mes a mes de los hechos que marcaron el 2009. Recuperado de El Tiempo:

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6864347>

Restrepo Restrepo, A. (2005). A reading of the real through Punk. *Historia Crítica*, (29), 9-37. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n29/n29a02.pdf>

Rincón, Á. N. B., & Camacho, R. A. G. (2016). Percepciones acerca de la masculinidad en un grupo de hombres y mujeres del Área Metropolitana de Bucaramanga, Santander, Colombia. *Reflexión Política*, 18(36), 212-223. Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/pdf/110/11049415015.pdf>

Rodríguez Martínez, N. C. (2010). *Los efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la pareja* (Master's thesis, Facultad de Psicología). Recuperado de:

<https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/psicologia/tesis115.pdf>

Rodríguez, N., & Quiroz, J. A. (2017). Experiencia emocional de mujeres madres cabeza de familia. Recuperado de:

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35140/EXPERIENCIA%20EMO>

[CIONAL%20DE%20MUJERES%20MADRES%20CABEZA%20DE%20FAMILIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Salcedo, L., Pinzón, R., & Duarte, C. (2013). El paro nacional agrario: un análisis de los actores agrarios y los procesos organizativos del campesinado colombiano. *Centro de Estudios Interculturales*. Recuperado de:

[https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano_centro_de_estudios_interculturales_.pdf](https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano_centro_de_estudios_interculturales_.pdf)

Santayana, G(2006). ¿QUÉ ES LA ESTÉTICA?. España, Madrid. Pp, 72.

Recuperado de: <https://institucional.us.es/fedro/uploads/pdf/n4/santayana.pdf>

Semana, R. (2013, 25 noviembre). Cifras de la violencia contra la mujer.

Recuperado de Revista Semana: <https://www.semana.com/nacion/articulo/cifras-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-colombia/366030-3>

Semana, R. (2009, 19 Diciembre).Las 'chuza-DAS'. Recuperado de Revista Semana.

<https://www.semana.com/nacion/articulo/las-chuza-das/111197-3>

Solas. (s, f) La Teoría General de la Imagen. Apuntes del profesor Solas, pp. 1- 2.

Recuperado de:

www.agifreu.com/docencia/lectures_complementaries/teoria_general_imagen.doc

Stam, R.(2000).Teorías del Cine una introducción. Editorial Paidós Comunicación
126 de Barcelona.

Tamayo.O.H. (2018). Colombia puede regalarle al mundo la cura del alzheimer.
Colombia: El Tiempo. Recuperado de:
<https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/entrevista-con-el-doctor-francisco-javier-lopera-sobre-el-alzheimer-en-colombia-308772>

UN Periódico Digital, 2018. Panorama laboral en Colombia: situación reciente y
desafíos. Recuperado de: <https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/panorama-laboral-en-colombia-situacion-reciente-y-desafios/>

Universidad Tecnológica de Pereira (2012) Contenido Pragmático. Colombia,
Pereira. Recuperado de: <https://educacion.utp.edu.co/licenciatura-comunicacion-e-informatica-educativa/contenido-programatico/semestre-4.html>

Vallejo (2016). Los “falsos positivos”. Recuperado de Radio Nacional de Colombia
RTVC.
<https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/los-falsos-positivos>

Villalba, C.B. (2007). ¿Qué es la Conciencia?. España: Esfinge, apuntes para el pensamiento. Recuperado de <https://www.revistaesfinge.com/filosofia/corrientes-de-pensamiento/item/519-18-que-es-la-conciencia>

Woodside, J. (2014) La música y el diseño sonoro en el cine. México. Revista Ciencia, pp. 1-31. Revista Ciencia. Recuperado de: https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/65_2/PDF/MusicaYDisenoSonoro.pdf

Zamora, M (2014) “La red urbana de Woody Allen” España, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 1-442. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=99532>

Zavala, L (2010) El análisis cinematográfico y su diversidad metodológica. México, pp. 65-69. Recuperado de: http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/30_iv_abr_2010/casa_del_tiempo_eIV_n um30_65_69.pdf

Zavala, L (s,f) “Posibilidades del análisis cinematográfico” México, pp. 1-274. Recuperado de: <http://www.ricila.com/wp-content/uploads/Libro-Posibilidades.pdf>

Zavala, L (2017) “Elementos del discurso cinematográfico” México, pp. 1-280.

Recuperado de: https://kupdf.net/download/zavala-lauro-elementos-del-discurso-cinematografico_5a2a9059e2b6f5ad140fca37_pdf

Zavala, L. (2010). Teoría y práctica del análisis cinematográfico. *La seducción luminosa*. Editorial Trillas. México DF. Recuperado de: <http://www.comunicacionlenguajesycultura.org.mx/wp-content/uploads/2017/01/Seducci%C3%B3n-luminosa.pdf>

Zavala, L. (Ed.). (2015). *Posibilidades del análisis cinematográfico*. Fondo Editorial Estado de México. Recuperado de: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31335300/Libro_Posibilidades.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554696519&Signature=2RaINRdL%2BT6g4dHD3acMY1JOpG0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPosibilidades_del_analisis_cinematografi.pdf

Zavala, L. (2010). Teoría y práctica del análisis cinematográfico. *La seducción luminosa*. Editorial Trillas. México DF. Recuperado de: <http://www.comunicacionlenguajesycultura.org.mx/wp-content/uploads/2017/01/Seducci%C3%B3n-luminosa.pdf>

11. Anexos

Anexo A.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA CINE, BASADO EN EL APRENDIZAJE CENTRADO EN LAS ACTIVIDADES:

Por: Jaime Andrés Ballesteros Aguirre

Segundo semestre académico de 2016

Cuando los estudiantes del programa llegan a esta asignatura, hay dos atenuantes que atender. El primero es educativo: inician formalmente con esta materia su tránsito por las tecnologías audiovisuales. El segundo es sociocultural: los estudiantes, como cualquier joven de esta época menor a los 25 años, son totalmente videográficos y televisivos, es decir, dictar la cátedra de cine en una carrera de Licenciatura con énfasis en Comunicación Educativa significa entre otras cosas derribar una barrera que la rutina ha creado, y de alguna forma llevar a los estudiantes a un ambiente educativo en donde adquieran competencias para la recepción cinematográfica.

En este orden de ideas, el proceso de enseñanza, desde lo metodológico, cumple el siguiente plan de acción: recibirlos como ciudadanos que ven **el cine como un entretenimiento**, pasarlos a ciudadanos que vean **el cine como un Lenguaje**, y, entregarlos a la materia de Video, como futuros licenciados que vean **el cine como una herramienta educativa**.

Este plan de acción se cumple desde lo didáctico con: exhibición de películas, ejercicios sin cámara, ejercicios con cámara, creación de filminutos y cortometrajes, conformación de equipos de trabajo desde diferentes especialidades (análisis académico, crítica de cine, cineclubismo, documental y argumental), elaboración de documentos escritos que aborden el cine y sus usos.

Por su parte, el proceso de enseñanza, desde el contenido, sigue el siguiente eje narrativo:

1. **Enseñar con cine requiere aprender de cine.**
2. **Enseñar con cine requiere tener criterio de lo Mediático (¿Cuál es la mejor manera de trabajar con la película?).**

3. Enseñar con cine requiere establecer propósitos y necesidades educativas.

En el programa de la asignatura (que se anexa junto a este documento), se muestra qué contenido particular se trata en cada ítem del eje. Aquí cabe destacar que para el segundo ítem, teniendo en cuenta lo difícil que es encontrar bibliografía adecuada desde la Comunicación Educativa, se creó un texto propio para la asignatura que lleva como título: *“Método de “las elipses”, propuesta didáctica desde la Comunicación Educativa para el análisis estructural de las películas de cine”* (este texto se anexa al presente documento).

Por último, a manera de punto de enunciación (la mirada y visión del docente) desde el cual se diseñó el proceso de enseñanza de la asignatura de cine, se trae del programa de clase el componente pedagógico:

“El Licenciado en Comunicación e Informática educativa está llamado a ser el más estratégico de los licenciados, y esto significa entre otras cosas que debe tener claro la dualidad metodológica y conceptual de “El Cine en La Educación y La Educación en El Cine”. Su campo de acción le exigirá la utilización al máximo de una destreza inédita en el sector de las licenciaturas: “La visión de conjunto del escenario educativo”. El poder visualizar las estrategias, políticas y principios pedagógicos para dar solución a problemas comunicacionales educativos, le permitirá orientar las capacidades tácticas de otros licenciados. Desde la asignatura de cine, se ve al futuro profesional como:

- 1. Un licenciado como empleador del cine (Alfabetizador Audiovisual, diseñando ambientes educativos).*
- 2. Un licenciado dentro de un público cinematográfico (decodificador de mensaje).*
- 3. Un licenciado dentro de un equipo de rodaje (constructor de mensaje).*

Los acercamientos a la Didáctica del Cine que se harán desde la asignatura estarán transversalizados por: Semiótica de la imagen, identificación y acercamiento a problemas sociológicos del cine, conocimiento del lenguaje audiovisual, apreciación estética y artística.”