

Los alumnos deben llenar esta hoja y entregarla al supervisor junto con la versión final de su monografía.

Número de convocatoria del alumno

Nombre y apellido(s) del alumno

Número del colegio

Nombre del colegio

Convocatoria de exámenes (mayo o noviembre)

MAYO

Año

2013

Asignatura del Programa del Diploma en la que se ha inscrito la monografía: CINE

(En el caso de una monografía en lenguas, señale si se trata del Grupo 1 o el Grupo 2.)

Título de la monografía: ACTORES NATURALES EN EL CINE COLOMBIANO

Declaración del alumno

El alumno debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no reciba una calificación final.

Confirmando que soy el autor de este trabajo y que no he recibido más ayuda que la permitida por el Bachillerato Internacional.

He citado debidamente las palabras, ideas o gráficos de otra persona, se hayan expresado estos de forma escrita, oral o visual.

Sé que el máximo de palabras permitido para las monografías es 4.000, y que a los examinadores no se les pide que lean monografías que superen ese límite.

Esta es la versión final de mi monografía.

Firma del alumno:

Fecha:

Informe y declaración del supervisor

El supervisor debe completar este informe, firmar la declaración y luego entregar esta portada junto con la versión final de la monografía al coordinador del Programa del Diploma.

Nombre y apellido(s) del supervisor [MAYÚSCULAS]:

Si lo considera adecuado, escriba algunos comentarios sobre el contexto en que el alumno desarrolló la investigación, las dificultades que encontró y cómo las ha superado (ver página 13 de la guía para la monografía). La entrevista final con el alumno puede ofrecer información útil. Estos comentarios pueden ayudar al examinador a conceder un nivel de logro para el criterio K (valoración global). No escriba comentarios sobre circunstancias adversas personales que puedan haber afectado al alumno. En el caso en que el número de horas dedicadas a la discusión de la monografía con el alumno sea cero, debe explicarse este hecho indicando cómo se ha podido garantizar la autoría original del alumno. Puede adjuntar una hoja adicional si necesita más espacio para escribir sus comentarios.

El supervisor debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no se otorgue una calificación final.

He leído la versión final de la monografía, la cual será entregada al examinador.

A mi leal saber y entender, la monografía es el trabajo auténtico del alumno.

He dedicado horas a discutir con el alumno su progreso en la realización de la monografía.

Firma del supervisor

Fecha:

Formulario de evaluación (para uso exclusivo del examinador)

Criterios de evaluación	Nivel de logro				
	Examinador 1	Máximo	Examinador 2	Máximo	Examinador 3
A Formulación del problema de investigación	2	2		2	
B Introducción	2	2		2	
C Investigación	3	4		4	
D Conocimiento y comprensión del tema	4	4		4	
E Argumento razonado	3	4		4	
F Aplicación de habilidades de análisis y evaluación apropiadas para la asignatura	3	4		4	
G Uso de un lenguaje apropiado para la asignatura	4	4		4	
H Conclusión	2	2		2	
I Presentación formal	4	4		4	
J Resumen	2	2		2	
K Valoración global	4	4		4	
Total (máximo 36)					

33

Actores naturales en el Cine Colombiano

¿De qué manera el uso de actores naturales ha aportado al panorama del cine colombiano de los últimos años?

Monografía en Cine

Código:

No. de palabras: 3993

Mayo 2013

Resumen

El uso de **actores naturales** en el cine colombiano es hoy una característica que da testimonio de una nueva propuesta estética y artística, con influencias que provienen del neorrealismo italiano, el cinema Veritte entre otras corrientes.

Sólo la cartelera comercial del último año (2012) ha estrenado por lo menos 4 películas que utilizan este recurso, mostrándose como una tendencia. La crítica afirma que el uso de este elemento narrativo logra contar historias con verosimilitud, diversidad, retratando realidades de vida y situaciones humanas. Por esto la pregunta que orienta esta monografía es **¿En qué medida el uso de actores naturales ha aportado al panorama del cine colombiano de los últimos años?**

Dentro de mi investigación, tuve la fortuna de entrevistar a personas que están directamente relacionadas con el uso y manejo de *actores naturales* en el cine colombiano, entre ellos el director de una de las películas estudiadas (La Playa D.C.), un diseñador de sonido y el director de la Escuela Nacional de Cine. Lo cual me brindó información totalmente verídica.

Como conclusiones más importantes encontramos que el hecho de utilizar actores naturales en el medio colombiano ha generado todo un manejo técnico y de producción diferente al del cine comercial. Todo esto con intenciones claras de dirección. La realidad y el naturalismo que impregnan los actores naturales es uno de los aportes más importantes, sino el más relevante. La improvisación construye un lenguaje auténtico en cada film, donde junto a los actores, la cámara, el sonido, y los encuadres se hacen distintos, únicos. El reto de dirección es valioso, porque en muchas ocasiones el guión y los planos se re-escriben con el aporte que estos actores sin formación. Esta tendencia es una renovada forma de contar historias para construir significado en cada película.

Índice

Introducción	2
Capítulo 1: Influencias	3
Neorrealismo Italiano	3
Nouvelle Vague.....	4
Otras	5
Capítulo 2: Realidad	6
Capítulo 3: Trabajo técnico diferente y reto de dirección	9
Capítulo 4: Improvisación	18
Conclusión	19
Bibliografía	21
Anexos	25
Anexo 1: Entrevista Fernando Parada	25
Anexo 2: Entrevista Manuel José Gordillo.....	31
Anexo 3: Entrevista Juan Andrés Arango.....	34
Anexo 4: Poster <i>El vuelco del cangrejo</i>	41
Anexo 5: Poster <i>La Playa DC</i>	42
Anexo 6: Poster <i>Chocó</i>	43
Anexo 7: Poster <i>Los viajes del viento</i>	44

Introducción

He notado en las historias de algunas de las producciones del cine Colombiano de los últimos años una tendencia a dejar de lado temáticas como el terrorismo y el narcotráfico, y por el contrario, se cuentan historias más cercanas, en situaciones comunes, en lugares corrientes, con personajes reales, narradas cinematográficamente. Entre tantos recursos para contar estas historias, el uso de **“actores naturales”** se ha vuelto una constante. Gracias a este elemento del *“mise en scene”* se logra comunicar el carácter de la gente, su propia realidad y esencia y se crean personajes que nacen de las ideas y sueños de los nuevos directores del cine nacional.

Quiero por medio de este trabajo analizar de **qué manera el uso de actores naturales ha aportado al panorama del cine colombiano de los últimos años.**

Este estudio es importante porque hará una revisión crítica de la participación de este tipo de actores en el cine colombiano. Para el análisis recurro a cuatro películas recientes: *Chocó* (2012), *La Playa DC* (2012), *Los viajes del viento* (2009) y *El vuelco del cangrejo* (2009); también hago referencia a otras producciones que dieron inicio a este fenómeno en Colombia como *La vendedora de rosas* (1998) y por supuesto a films pertenecientes a movimientos cinematográficos que pueden haber influenciado a los realizadores colombianos.

La esencia humana que estos actores impregnan en sus papeles logra resultados notorios y genuinos en las producciones, creando probablemente un sello propio para el cine local. Además el uso de actores sin formación se está convirtiendo en un recurso, que aunque no adoptan la mayoría de realizadores comerciales, hace parte de la mentalidad de un nuevo cine que viene en ascenso, con temáticas y calidades diferentes; con poca audiencia en salas (lamentablemente para sus realizadores), pero con alto reconocimiento en importantes festivales internacionales. Todo esto justifica mi interés en el tema, y también la necesidad de otorgarle desde mi investigación el reconocimiento que pueden merecerse. Por otro lado, no existen trabajos académicos que analicen esta tendencia y sus aportes cinematográficos, razón que aumentó mi interés en la investigación.

Como estudiantes IB, es importante nuestra mentalidad internacional para conocer y entender los hechos del mundo, sin olvidarnos de nuestro contexto, reconociendo las expresiones de la realidad que nos caracteriza.

Capítulo 1: Influencias

Neorrealismo Italiano

El uso de actores naturales viene de esta herencia narrativa, una forma de expresión que protestaba en contra de la miseria y precariedad que se vivía en la Italia de los años cuarenta. Los críticos atacaban las películas de la industria del cine, algunos considerando que tenía que comenzar una nueva mirada: *“El Neorrealismo se basaba en la corriente “realista poética” que enfocaba la realidad de distintas formas y donde los hechos cotidianos, los dramas, las cosas, estaban descritos con la sensibilidad de la poesía.”*¹

Nace entonces una tendencia más humana, con intenciones específicas de retratar la realidad y darle un nuevo enfoque a esa Italia en ruinas, encargando a los directores, incluso moralmente, a cumplir el objetivo de dar testimonio de lo que se vivía y cómo se vivía: *“el cine puede ayudar a Italia, hay que ayudarla”*². En *El Ladrón de bicicletas* (sobresaliente película del neorrealismo -1945), la realidad prima, con gracia y veracidad histórica, proponiendo un cine con intenciones además sociales.

Esta relación entre directores y sociedad trajo consigo un lenguaje cinematográfico nuevo, con precariedad de recursos, con intenciones claras de transmitir vidas y situaciones auténticas. Se comenzó a dar una puesta en escena sin tanta elaboración, locaciones naturales, espacios públicos, casas, diseño de sonido simple, con doblaje en muchos casos e iluminación artificial en su mínima expresión, mientras que del lado de la fotografía se introdujeron movimientos de cámara al hombro. En cuanto a los actores, se recurría a actores no profesionales, y una carga de improvisación alta.

¹ Tomado de: <http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/cine/neorrealismo.pdf>. Fecha de consulta Noviembre de 2012.

² *Ibíd.*

Todos estos aspectos traspasaron fronteras y hacen parte del *background* cinematográfico de muchos países como Colombia, en donde en la actualidad, tras el pasar de las décadas, podemos ver su influencia en sus narraciones contemporáneas, herencia que académicos colombianos como Fernando Parada³ reconocen de esta manera: *“El cine colombiano usa actores naturales en una herencia narrativa que nació hace muchos años que fue durante el neorrealismo italiano y la necesidad en ese momento fue una necesidad en principio económico. Porque Italia salía de una guerra y no tenía para contratar grandes estrellas entonces pues decidieron echar mano de actores naturales, pero de pronto se comenzó a formar un estilo de narración.”* (Parada, 2012)

El cine colombiano ha sufrido transiciones, inicialmente retratando conflictos, terrorismo y narcotráfico. Hoy, se vive probablemente una metamorfosis hacia una nueva propuesta local, que sin ser anunciada está rondando por ahí, usando características que ya la hacen propia. Entre ellas, como hemos insistido, el uso de actores naturales.

Es importante resaltar la “coincidencia” de los contextos: Italia posguerra-Colombia. En Italia se da este cine después de una guerra que deja consecuencias catastróficas, en Colombia nace dentro de un contexto cargado también de fuerte violencia, terrorismo y narcotráfico. Hay entonces aquí una relación, donde el uso de actores no profesionales, y las locaciones fuera de estudio, nacen de la necesidad de contar y vivir la realidad en pantalla.

Nouvelle Vague

La Nouvelle Vague surge en Francia a finales de los cincuenta en contraposición al cine de Hollywood de los treinta y cuarenta que había establecido un cine basado en la puesta en escena fragmentada, reconstruida artificialmente y restaurada espacial y temporalmente a través del montaje. Este movimiento cinematográfico comprendió parte de la concepción cultural y social del cine. Fue un movimiento que cambió normas narrativas y temáticas.

³ Fernando Parada es el actual director académico de La Escuela nacional de Cine, en Bogotá Colombia. Es realizador de cine y televisión de Colombia, documentalista y ganador de premios importantes como el India Catalina a mejor cortometraje en 2010, entre otros.

Aquí el director se implica totalmente en la película, el guion es de su autoría y sus películas tienen rasgos similares. Es un autor personal e íntimo, aportando su propio punto de vista a la obra. Se alentaba incluso a un film sin dueño, o a rodar de improviso.

La Nouvelle Vague se caracterizaba por películas de bajo presupuesto, rodaje en exteriores y con pocos medios técnicos, uso de cámaras ligeras para rodar en mano y con libertad, cambio en la fotografía con movimientos novedosos, tomas largas, personajes sin rumbo ni expectativas, momentos de improvisación de rodaje y de los actores, montaje discontinuo, planos-homenaje a otros autores⁴. Características que se ven reflejadas en las producciones colombianas que analizamos en esta monografía.

En *Los 400 golpes* de François Truffaut vemos cómo su protagonista Jean-Pierre L aud logra un humanismo tan perceptible en su interpretación. En lo personal logr  transmitir ese sentimiento de realidad y vida, debido a su cercanía con el personaje, siendo L aud un joven inadaptado que a sus 13 años ya había sido expulsado de media docena de internados.

Otras

El Cinema Veritte comenzó como una reacción europea hacia el sistema clásico de hacer películas. El *Cine-verdad* deja un poco de lado las ataduras y permite la libertad para la expresividad autoral, mostrando situaciones y personajes reales. Por su parte el *cine-ojo* en los 20s luchaba por un cine de verdad dejando decorados artificialmente contruidos y

⁴ Tomado de <http://cinecam.wordpress.com/historia-del-cine/los-nuevos-cines/nouvelle-vague/> Fecha de consulta Diciembre de 2012.

actores profesionales. El subgénero *Cine directo* en los 50s y 60s daba por su lado libertad por medio del movimiento de cámara al hombro en su narración.

Regresando al panorama nacional, podemos hablar de Víctor Gaviria⁵, uno de los primeros directores colombianos en utilizar este tipo de elementos que se apartan del cine convencional, proponiendo nuevas reglas para la actuación. Gaviria optó por una libertad desconocida: *“...el cine de Gaviria lo ha convertido en un autor con un estilo único y una obra poderosa...descansa en buena medida en su trabajo con actores naturales, quienes además de contribuir a la construcción y enriquecimiento de las historias, prestan toda su transparente humanidad para dar vida a unos personajes que, en últimas, muchas veces son ellos mismos”* (Gaviria, 2007)

Capítulo 2: Realidad

El uso de los actores naturales logra dejar su huella en las películas que utilizan este recurso. Pareciese que estos actores tuvieran incluso la necesidad de mostrar cómo son, quiénes son, y por qué, de una manera especial. Hacen parte de un ejercicio de narración, pero logran dentro de la historia, adaptarse a ella para documentar realidades, con su aspecto, emociones y dificultades.

Fernando Parada, afirma que *“Lo que buscan muchos de los directores de cine, William Vega por ejemplo en La Sirga, lo que fue La Playa DC, lo que fue un poco Chocó, es acercarse a una imagen más documental, una imagen que a pesar que tiene una línea de ficción y a pesar tener una historia detrás, ellos quieren contar (...) qué está pasando, qué está sucediendo en esas zonas de la costa pacífica. Entonces el usar actores naturales permite también que esos actores, dicen ellos, están impregnados de lo que hacen todos los días, se mueven en su ambiente y le ayudan a dar como ese look de documental que ellos quieren para sus películas.”* (Parada, 2012)

⁵ Víctor Gaviria es uno de los pioneros en Colombia en utilizar actores naturales para sus producciones. A principios de los 90's con su primer largometraje *Rodrigo D, no futuro*, logra hacer que pandilleros de las calles de Medellín actúen en sus películas.

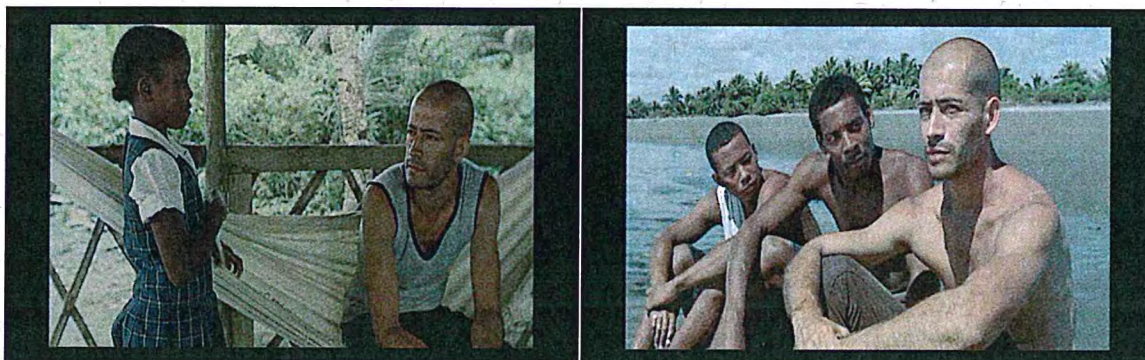

Estos fotogramas de *Chocó* (2012) reflejan el aspecto documental y *real* de la película, no solo por las locaciones y “*props*” utilizados, sino por sus actores (naturales), nativos de la región que encajan perfectamente en el ambiente que parece ser más de ellos que de nadie. Se da un cine más intimista.

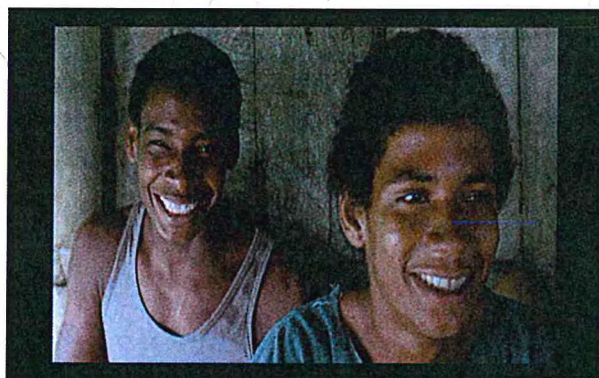
En *La Playa DC* y *Chocó* pude ver cómo logran introducirse en la vida de sus personajes, causando emociones reales en los espectadores, con propuestas de actorales naturales, locaciones reales y un guion que “tiene vida” retratando nuestro país en varios aspectos, pero sin olvidar el argumento, la “ficción” que han de tener por el hecho de no ser documentales propios.

Por otro lado, en estos planos de *El vuelco el cangrejo* se ve el contraste entre el actor profesional y los actores naturales. En el primer fotograma, está Lucía con Daniel, su actuación es diferente, sus personajes también lo son. Ella logra darle más naturalidad a la escena, porque se ve en su lenguaje, corporalidad y expresión. Lo mismo se vive en el segundo fotograma, los actores naturales en su conjunto están acoplados totalmente a la locación, a lo que dicen y a lo que viven.

Actores naturales en el Cine Colombiano

Este plano de *El vuelo del cangrejo* se da dentro de una escena donde el actor profesional (Rodrigo Vélez) habla con 5 actores naturales; están tomando licor y casi todos miran la cámara, mientras que el actor profesional sigue en su rol y actúa como si nadie lo observara. En esos momentos los actores rompen esa “pared” que divide al espectador de lo que ocurre dentro del film. Se produce una atmósfera diferente donde la estética cambia, entre ficción y documental.

Es importante entender por qué se está dando este fenómeno, ¿Qué encuentran los directores en estos actores?

Víctor Gaviria comenta: *"(...) hice un casting de muchachos que nunca habían actuado. Eran muchachos que me parecía que tenían como naturalidad, no tenían esa sobreactuación, ni vicios de la actuación. Entonces en este corto encontré a mi primer actor natural, que fue Alonso Arcila. (...)"* (Gaviria, 2007)

La opinión para la búsqueda de Víctor la comparten la mayoría de directores que trabajan con actores naturales; Juan Andrés Arango, director de *La Playa DC*, afirma: *"Yo he trabajado con actores profesionales y me parece mucho más complicado como lograr en los actores profesionales ese nivel de naturalismo que yo busco en la actuación."* (Arango J. A., 2013) Hablando con él me di cuenta de la pasión que le imprime al cine, a sus historias, a sus actores y logré ver la importancia que existe también en esta relación director/actores y del reto que se asume. Existe definitivamente una opinión en común de quienes buscan trabajar esto en el cine colombiano y es encontrar un naturalismo único. *"Estos actores viven las situaciones que los directores proponen, aportan cosas inesperadas que en ocasiones superan lo escrito en el guion porque lo viven plenamente y lo relacionan con su vida, el film se mantiene vivo."* (Arango J. A., 2013)

De igual manera Manuel Gordillo dice que *"...Por ser caras que uno nunca ha visto antes, por no venir de una escuela de actuación, por muchas razones diferentes estos actores naturales le pueden imprimir un realismo muy interesante a las películas. (...) Sus "herramientas actorales" serán más que todo sus experiencias personales."* (Gordillo, 2012)

Los actores naturales son entonces también testigos de la realidad que se quiere representar y un elemento más para la construcción de significado en desde cine. Se da un realismo natural que aporta una sensación especial a las películas, un ambiente donde el cine se convierte en testigo de realidades por medio de ejercicios narrativos que igualmente por ser historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace.

Capítulo 3: Trabajo técnico diferente y reto de dirección.

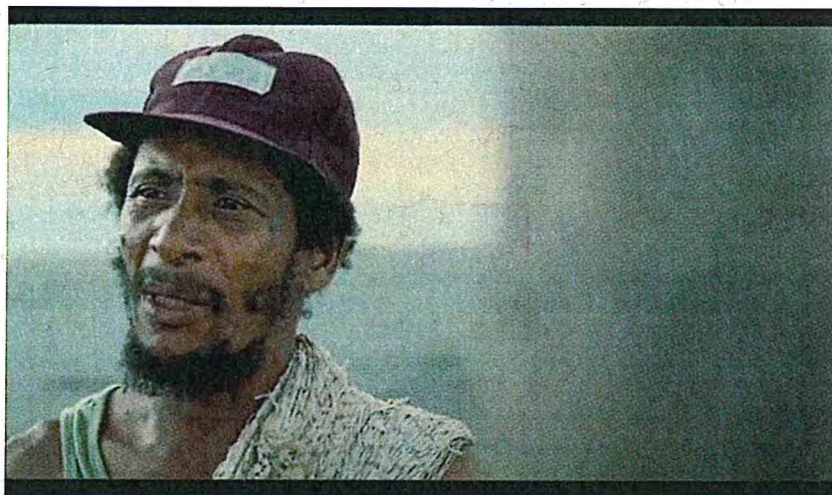
No solo la actuación es mucho más real y creíble, estéticamente estas películas también se ven con un toque de realismo y por esto se tiende a creer que el trabajo técnico como la fotografía, la dirección de arte, el casting, el guion, son aleatorios. Por el contrario, se

trabaja también con intenciones claras pero con objetivos de narración y estética más hacia lo real.

La fotografía por ejemplo en este punto, tiene similitudes y distancias con el manejo de cámara en el neorrealismo italiano. En el neorrealismo se reducía la iluminación. Por su parte la luz artificial en *El vuelco del cangrejo*, *La Playa*, en *Chocó*, *Los viajes del viento*, pareciera a veces no existir, sin embargo, está presente con toda la intención de dirección que no llega a la iluminación natural al azar, sino por intención y construcción de significado a la historia tratada.

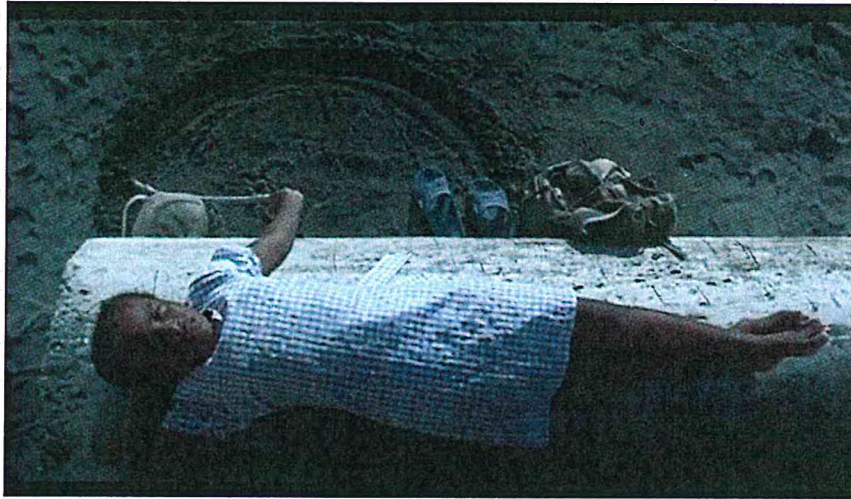
"(...) no es que no haya un trabajo elaborado de fotografía porque uno no ve grandes niveles de claro oscuro, contraluces o porque uno no ve este tipo de narraciones fuertes. (...) es una luz manejada para que precisamente ofrezca esa sensación de luz natural" (Parada, 2012).

En la dirección de arte ocurre lo mismo, es diferente pero nunca descuidada. Comienza en la preproducción, se concentra mucho en las locaciones, el *scouting*, para retratar lo que se está buscando.

Cerebro en El vuelco del cangrejo. La mirada de este personaje es profunda y real, las facciones de su cara, su corporalidad marcada por una vida aportan mucho a la película. Su actuación hace parte del mise and scene junto con la locación en la que él mismo se desenvuelve.

Actores naturales en el Cine Colombiano

Lucía en el vuelco del Cangrejo. El encuadre cenital otorga una fusión entre la realidad de esta pequeña actriz y la intención del director de fotografía.

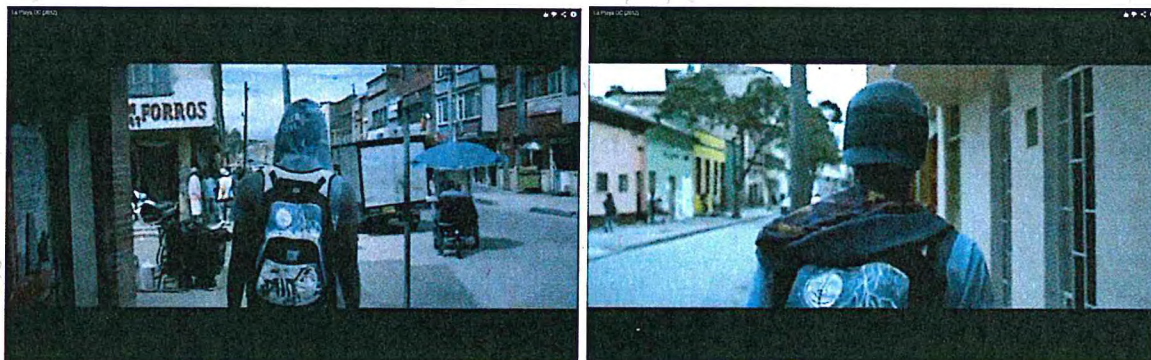
Chocó en Chocó. Prevalece la luz natural, sin embargo está presente la luz artificial que ayuda a rellenar la locación y a reforzar el ambiente de realismo, dando naturalidad.

Actores naturales en el Cine Colombiano

Equipo técnico en Chocó cuadrando luz artificial.

La cámara también aporta al realismo desde lo técnico, en la película *La Playa DC* el movimiento se da por "la cámara al hombro", que acompaña a Tomás, el protagonista. La intención aquí es hacer sentir al espectador dentro de la locación, caminando en esa situación, en la propia historia de Tomás, que por muchos momentos se hace agobiante.

Tomás en La Playa DC es un afrocolombiano que representa la esencia del film, su caminar ya muestra una realidad urbana - cultural y social contenida en él.

Es importante tener un guion claro, a partir de ahí estos actores pueden enriquecer enormemente la historia sin alterar las intenciones iniciales del realizador. Estos actores “ayudan” en muchos casos a escribirlo, hablando de sus vivencias. Así, por ejemplo en las películas de Gaviria la manera de hablar de los personajes (“parlache”) es utilizada sin importar que no sea entendida por el espectador, todo por mantener su identidad y el respeto por la realidad. Esto hace parte del método “*Voluntad Realista*” creado por Gaviria, el cual consiste en: trabajar con actores naturales que representen su propia realidad, crear los guiones basándose en entrevistas que se hacen con ellos naturales y con personas que vivan en el entorno requerido y por último respetar el “parlache”.

En la playa existió flexibilidad en la forma interpretar lo propuesto en el guion, el director lo permitió obteniendo resultados favorables.⁶

⁶ “La Playa no tenía Story Board, tenía un guion técnico bastante preciso y una estructura muy muy trabajada, yo había trabajado durante dos años en la estructura del guion había hecho 7 versiones entonces digamos que tenía un guión que funcionaba muy bien, que me gustaba mucho, pero como te dije ese guion fue muy muy abierto durante el rodaje...Como una seguridad de no perderme, de saber a dónde ir yo con la historia pero yo lo dejé un poco al lado durante el rodaje para poder aprovechar como la espontaneidad que tenía con esos actores, entonces sí hubo mucha flexibilidad en cómo se interpretaba lo que estaba propuesto en el guion y yo tenía un equipo de grabación tanto el director de foto como mi sonidista que eran muy muy flexibles y muy abiertos a adaptarse a como los actores naturales iban a interpretar las situaciones. Entonces ellos tenían mucha libertad para moverse dentro de los sets no tenían marcos...esos estilos de dirección en los cuales tienen que llegar a un punto o a otro sino que ellos podían utilizar libremente el espacio del set, la iluminación estaba toda pensada para que estuviera insertada dentro del diseño de dirección de arte y de esa manera pudiera verse el cuadro y la cámara pudiera moverse

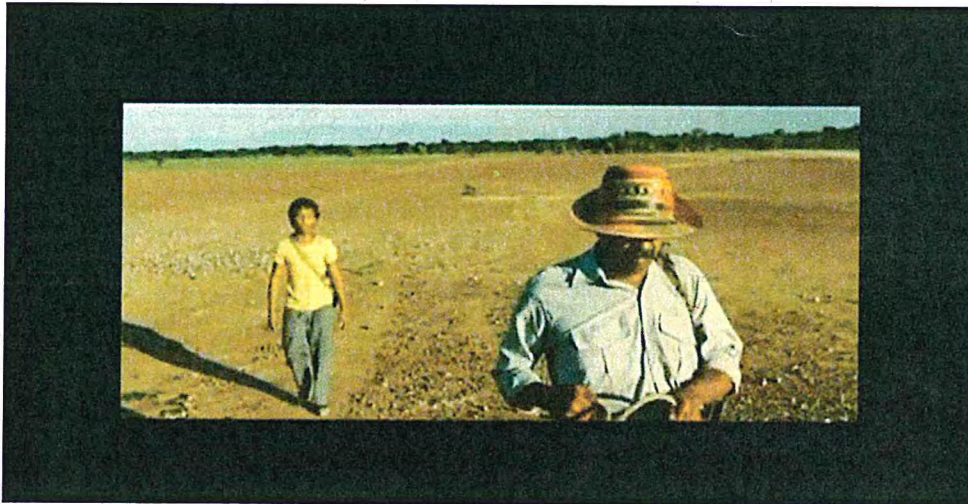
La Playa DC

Las locaciones son naturales, usualmente sin estudio de grabación, no por carecer de él sino por intención de que así sea para la creación de significado. Es muy interesante ver la diversidad que ofrece Colombia como país para crear films con historias tan diferentes, su cultura y su geografía son enriquecedoras y existen locaciones perfectas para lo que se crea. Ciro Guerra en *Los viajes del viento* filmó en formato panorámico rectangular que se utiliza normalmente en las grandes producciones de Hollywood. Es el mejor formato para filmar paisajes, espacios abiertos, su proyección fue súper 35 mm que es la máxima calidad que se puede obtener (Guerra, 2009). Este manejo de fotografía aportó enormemente a la construcción de significado cinematográfico. Deja ver la belleza de paisajes y diversidad en Colombia, además da un contraste interesante entre actores naturales y la locación, compenetrándolos aún más en su naturalidad y verosimilitud.

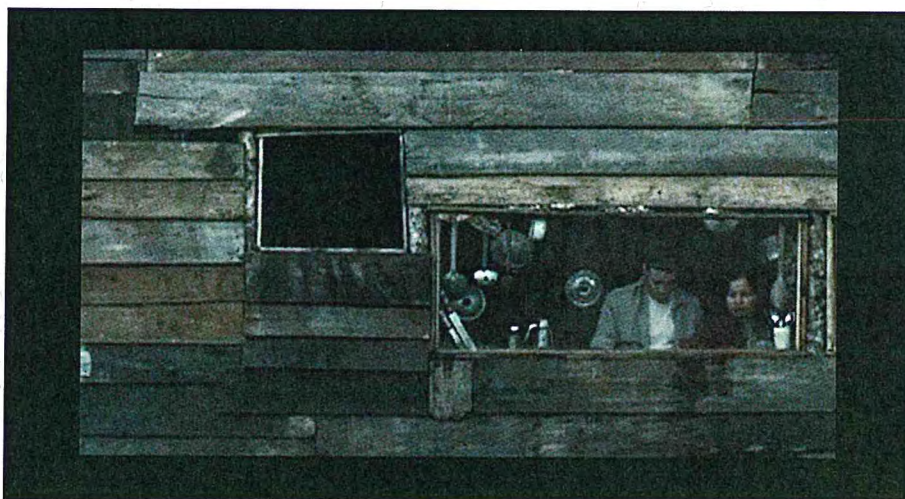
Los viajes del viento

libremente con ellos en el set, eso permitió que ellos se apropiaran de una manera muy natural de esas situaciones.” (Arango J. A., 2013)

Las locaciones se manejan adecuándolas aún más al guion, siempre con respeto hacia ellas. La dirección de arte se encarga de mirar el comportamiento de la gente en el lugar donde se rodará la película, de observar vestuario, arquitectura, detalles, para hacer totalmente verosímil cada lugar.

La Sirga. Se evidencia el trabajo de la directora de arte.⁷

⁷ La directora de arte Marcela Gómez Montoya fue al lugar en la preproducción 3 veces, ella misma comenta el gusto que le da no solo poner elementos adecuados sino ayudar al director en la composición y hacer parte constante de esto.

“Preferir la búsqueda de locaciones a la construcción de una de ellas, también es una característica importante de este tipo de cine, que obviamente tiene coherencia con el uso de actores naturales.” (Parada, 2012)

El reto que asumen los directores es muy valioso en este estudio, es un riesgo que deciden tomar en dirección a otro tipo de beneficios y de calidad cinematográfica, a pesar de que sus espectadores no aumentan en proporción a la calidad ofrecida. El cine comercial sigue siendo más taquillero. Sin embargo a nivel general el número de espectadores de cine en Colombia ha crecido notablemente. Factor que favorece al cine

colombiano sin importar su índole⁸.

Por otro lado, el casting es un factor que se maneja también diferente, en *Los viajes del Viento* por ejemplo, Ciro Guerra decidió trabajar con actores de la región y formarlos durante un proceso de año y medio. Este proceso de casting varía dependiendo de la producción y lo que desee el director.

⁸ Gráficas tomada de http://proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/2012_2/espanol/infografia_e_sp_imprimible.pdf

Los viajes del Viento. Protagonistas.

Muchos directores y realizadores colombianos se han atrevido a esta nueva propuesta, a una nueva “ola o tendencia” que ha comenzado a ser parte de la caracterización del cine nacional. Se crea una relación director-actores, que tiende a ser íntima y honesta para lograr beneficios por parte y parte. La responsabilidad social aunque no es el factor primordial, sí es muy importante para que los actores no terminen perjudicados. Cuando se construye un vínculo de paciencia es más sencillo trabajar con los actores naturales porque se apropian del personaje dándole mayor fuerza. (Arango J. A., 2012)

Se encuentran limitaciones al trabajar con estos actores, la disponibilidad de tiempo y horarios son más complicados de manejar, la preparación es mucho más dispendiosa e implica el tomar un poco el rol de maestros - guías. Además como comentó Víctor Gaviria, no todos tienen el mismo talento, “(...) los actores no pueden hacer prodigios y acrobacias de emociones, porque el rasgo de transformación del actor natural es limitado, porque es una actuación nacida directamente de la actuación de la vida cotidiana. Nadie se ha ejercitado para mostrar las emociones demasiado, porque la vida cotidiana se caracteriza precisamente por esconder muchas veces las emociones.” (Gaviria, 2007)

Capítulo 4: Improvisación

Los directores se exponen a dar libertad a sus actores en el rodaje para improvisar, esto tiene sus implicaciones positivas, sin embargo están dejando una porción de la narración de sus historias a decisión de quienes interpretan los personajes. Riesgo que me parece muy interesante y que siento, le da un valor agregado al trabajo realizado por estos directores.

La esencia transmitida por parte de los directores a los personajes logra un naturalismo innato. Dentro de su actuación se encuentra la improvisación. La actriz Vicky Hernández planteó su posición sobre este tema en el Marco del Festival de Cine Colombiano en 2010, donde menciona la *improvisación* como la máxima expresión de un buen actor para así aportar a la historia.⁹

La improvisación es clave en la actuación de los actores naturales. Juan Andrés me comentó su experiencia con *La Playa DC*, donde aprovechó las costumbres que tenían los actores en su vida real, entre ellas el lenguaje específico que utilizaban, para modificar el guion de ser necesario y así enriquecerlo.¹⁰

La actuación de los actores naturales está ligada a sus vidas, claro sin necesidad de reencarnar quienes realmente son. La preparación de estos es muy importante, posiblemente la etapa más importante para obtener resultados favorables.

⁹ “La máxima expresión de un buen actor es saber improvisar, (...) no es salir con cosas inventadas, es poder aportar a la historia, hechos que no están en ese momento ni en el escrito ni en la cabeza del director, ni en la puesta en escena. Pero que enriquecen la historia. Uno como actor para ser natural necesita un director claro (...) es necesario tener claridad antes de llegar a la escena.” (Marco del Festival de Cine Colombiano, 2010)

¹⁰ “Partiendo de sus vidas reales, de lo que ellos hacían todos los días y poco a poco acercándonos a las situaciones que yo tenía propuestas en el guión, y eso me permitió a mí por un lado como poner a prueba todo ese guión que yo había escrito, viendo esas situaciones que yo tenía ahí como las adaptaban ellos, cuales se sentían artificiales cuando ellos las utilizaban, cuales ideas nuevas surgían cuando ellos improvisaban a cerca de esas situaciones, qué lenguaje específico utilizaban ellos para adaptar esas situaciones y también comenzar a ver cuáles de ellos tenían realmente lo que yo iba buscando para los diferentes personajes.” (Arango, 2012)

Juan Andrés en *La Playa DC* buscó encontrar gente muy similar a sus personajes, poniendo a prueba su carácter y personalidad indagando en ellas haciéndolas improvisar en algunos casos para encontrar lo que buscaba.¹¹

En lenguaje de estos actores es también un aporte importantísimo en nuestro cine, y los directores tienden a tomar de esto lo que les gusta para dar verosimilitud y autenticidad a sus personajes, tomar expresiones de estas personas para la narración. La improvisación de los actores naturales brinda nuevos ingredientes a la forma de narrar la historia. Se va dando un sello, se va identificando un cine que parece llegar con nuevas propuestas.

Conclusión

Partiendo de lo investigado y analizado en esta monografía, puedo decir que evidentemente se está dando una nueva propuesta, parece que la industria del cine colombiano, además de que está creciendo notablemente (Desde el 2006 hasta el 2011 el número de espectadores creció en un 88%), está apuntando a una propuesta de cine que muestra la diversidad que hay en Colombia, de vidas, de historias. Un gran porcentaje de películas está utilizando en los últimos años actores naturales, quienes impregnan el film de verosimilitud. La estética también se ha comenzado a caracterizar por locaciones naturales, iluminación que pretende realidad, junto a *over shoulders* y cámara en mano, que incluyen al espectador en lo que ocurre en el largometraje.

Uno de los aportes más importantes que brindan los actores al cine colombiano es que le dan a los directores las herramientas para contar con verdad historias originales, que se

¹¹ lo que yo busco es encontrar gente que tiene una esencia muy similar a los personajes que van a representar, tiene que ser gente que se sienta muy cercana a la historia, que haya tenido vivencias cercanas y similares y que tenga también como una personalidad, un carácter muy cercano al del personaje que van a interpretar, para que durante el rodaje no tengan que estar pensando todo el tiempo en un personaje ficticio que ellos construyeron en su cabeza como lo haría un actor, sino puedan reaccionar de manera natural como ellos lo harían en su vida de todos los días a las situaciones que yo les propongo en el guión. (...) Yo comenzaba a hacer improvisación, los ponía que hicieran pequeñas escenas en las cuales actuaban situaciones cotidianas de sus vidas y poco a poco iba proponiéndoles cosas que tenían que ver más con la película y con el guión y ver también de esa manera cómo esas personas pueden escuchar y cómo reaccionan haciendo cosas que se salen de lo que ellos hacen todos los días y eso le da a uno unas pistas claras de que personas pueden funcionar y quienes no y a partir de eso yo hacía como una preselección de los actores.” (Arango J. A., 2012)

salen de lo visto tradicionalmente en televisión, cine comercial e incluso teatro. Este nuevo cine combate las normas impuestas y apunta a un cine de calidad. Se da un desprendimiento total de los actores profesionales, que tienden a tener una formación a veces tan estricta que tienen limitaciones para lo que buscan este tipo de directores. En definitiva se da una propuesta local realista y natural, que está en cada aspecto de la producción.

Cada historia tiene su esencia, cada director su intención. Comparten herramientas técnicas pero cada uno crea pequeños mundos dentro de sus películas. En su mayoría, se da una conexión profunda con los actores naturales, cosa que considero muy valiosa. Son personas que muchas veces sin pensarlo, se convierten en la herramienta que ayuda a que los sueños, ideas e historias de los directores se vuelvan realidad, aportando enormemente al cine de Colombia, a la cultura y el arte de un país tan inmensamente diverso.

El estudio de los actores naturales como parte del *mise en scene* en el cine colombiano, merece un estudio a fondo y minucioso ya que no existe alguno que indague a profundidad y estudie casos específicos. Por esta razón fue muy interesante y valioso su estudio, sin embargo existe más por investigar aparte de lo expuesto en el presente trabajo. Hubiera sido mucho más enriquecedor entrevistar a todos los directores de las películas utilizadas y hacer un análisis eficaz de cada película, pero 4000 palabras son muy limitadas para lograr mayor profundidad y detalle en cada caso.

Sin embargo se ha logrado lo planteado inicialmente.

Bibliografía

Entrevistas realizadas:

Juan Andrés Arango, director de La Playa DC.

Arango, J. A. (Enero de 2013). Testimonio. (D. Páez, Entrevistador)

Manuel Gordillo, sonidista con experiencia en varias producciones colombianas.

Gordillo, M. (Octubre de 2012). Testimonio. (D. Páez, Entrevistador)

Fernando parada, académico, director de la Escuela Nacional de Cine (ENAC). Realizador de cine y televisión de la universidad Nacional de Colombia. Ganado del India Catalina a mejor corto nacional en el año 2010. Premio nacional de cortos de la cinemateca distrital en el año 1999. Selección por Colombia de Documental Internacional para Paris , Francia 100% documental 2005. Escritor de documentos, libros y artículos sobre cine nacional e internacional.

Parada, F. (Noviembre de 2012). (D. Páez, Entrevistador)

Otras entrevistas:

Gaviria, V. (2007). Testimonio. (O. Osorio, Entrevistador)

Guerra, C. (23 de 04 de 2009). Ciro Guerra, director de Los viajes del viento, en entrevista para vive.in. (C. Citytv, Entrevistador)

Jean Pierre Leaud, J. P. L. (n.d.). [Web Based Recording]. Dias de cine-entrevista a jea pierre leaud., Obtenido de <http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-entrevista-jean-pierre-leaud/1074937/?media=tve>

Sitios Web

Capo, D. (2010, 04 25). [Mensaje de registro web]. Obtenido de <http://enriquevarcal.blogspot.com/2010/04/direccion-de-actores-desde-el-punto-de.html>

Osorio, O. (2007, 12). [Mensaje de registro web]. Obtenido de http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=410:entrevista-con-vor-gaviria&

Restrepo, A. (2012, 10 25). *Actores naturales*. Obtenido de <http://prezi.com/bsmhj8igagvx/actores-naturales/>

Cam, C. (n.d.). Nouvelle vague. Obtenido de <http://cinecam.wordpress.com/historia-del-cine/los-nuevos-cines/nouvelle-vague/>

Barbosa, N. (2011). *Actores naturales?* [Web]. Obtenido de <http://www.youtube.com/watch?v=-Tf3xHH8cG0>

Castellano, R. (n.d.). Segunda mitad del siglo xix contexto socio.cultural. Obtenido de <http://www.rinconcastellano.com/sigloxix/2mitsigloxix.html>

Cine de realidad. (n.d.). Retrieved from http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_realidad

Squiripa, A. (n.d.). Nouvelle vague, la nueva ola francesa. Sobre el mundo del cine, Obtenido de <http://sobreelmundodelcine.com/2007/12/01/nouvelle-vague-la-nueva-ola-francesa>

Trabajos Académicos

Leon, C. *El cine de la marginalidad: realismo sucio y violencia urbana*. (Vol. 64). Ecuador: Corporacion Editorial nacional. Obtenido de http://books.google.com.co/books?id=0IUMTu7NOGAC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=actores naturales en el cine&source=bl&ots=YELiRvtr_a&sig=tcUn-k5fT-rmz-ill5_s2WZTD70&hl=es&sa=X&ei=TjXsUPauAY6u8QSY04HwDw&ved=0CC8Q6AEwADgK

Salcedo, J. (2010). *El otro, el cine y el intelectual: Víctor Gaviria, el poder de la imagen cinematográfica*. Unpublished raw data, Literatura y lenguas modernas, Universidad de Mont Real, Obtenido de https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/4730/2/Salcedo_Julian_2010_Memoire.pdf

Verdeal, F. F. (s.f.). El cine neorrealista italiano. Obtenido de : <http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/cine/neorrealismo.pdf>

Periódicos y revistas

Castiblanco, J. P. (2012, 08 24). Una nación según "la sirga". Revista Shock, Obtenido de <http://shock.com.co/actualidad/cine/articulosshock-una-nacion-segun-sirga>

Tapias, Z. (2012, 3 11). Arte muy natural. *El mundo.com*. Obtenido de http://www.elmundo.com/portal/vida/entretenimiento/arte_muy_natural_.php

Santana, T. (2001, 04 01). Jean pierre léaud: "encontrar a truffaut fue el milagro de mi vida". *El País*. Obtenido de http://cultura.elpais.com/cultura/2011/04/01/actualidad/1301608812_850215.html

"Los actores naturales son más realistas". Luis Ospina director de cine. (2013, 03 02). *Cambio.com.co*, Obtenido de http://www.cambio.com.co/culturacambio/830/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5287709.html

Valdellós, A. C. (2012, 08). Cine social y autoría colectiva: Prácticas de cine sin autor en España. *Razón y Palabra*, Obtenido de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/11_Sedeno_M80.pdf

Videos

La Sirga Película. (2012). *La sirga-detrás de cámaras*. [Web]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=UomaTulwdaM>

Victor gavia [Web]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=o85R4GGiN04>

May Producciones. (2011). *Rodaje de la película Chocó* [Web]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=78MkdVs3A1M>

Actor natural? (2010). Marco del festival del cine colombiano . Obtenido de <http://www.youtube.com/watch?v=-Tf3xHH8cG0>

Libros electrónicos-no electrónicos

Gottberg, L. D. (n.d.). *un nuevo dogma, viejas reminiscencias: Dogma 95 y el cine latinoamericano ("fuckland" y "residencia")*. Unpublished raw data, Florida Atlantic University, Obtenido de <http://www.biblioteca.org.ar/libros/152479.pdf>

Pinel, V. (2006). *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Ediciones Robinbook.

Películas:

De referencia

Sica, V. d. (Dirección). (1948). *El ladrón de bicicletas* [Película].

Truffaut, F. (Dirección). (1959). *Los 400 Golpes*. [Película]

Gaviria, V. (Dirección). (1998). *La vendedora de Rosas* [Película]

Gaviria, V. (Dirección). (1990). *Rodrigo D no futuro* [Película]

Vega, W. (Dirección). (2012). *La sirga* [Película]

De estudio

Guerra, C. (Dirección). (2009). *Los viajes del viento* [Película]

Ruiz, O, N. (Dirección). (2009). *El vuelco del cangrejo* [Película]

Arango, J, A. (Dirección). (2012). *La Playa DC* [Película]

Hendrix, J. (Dirección). (2012). *Chocó* [Película]

Anexos

Anexo 1: Entrevista Fernando Parada

Entrevista con Fernando Parada, director de la ENAC.

Mi nombre es Fernando Parada, yo soy realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. He sido documentalista y realizador de documentales, he ganado India Catalina a mejor corto nacional en el año 2010. Premio nacional de cortos de la cinemateca distrital en el año 1999. He sido parte de la muestra internacional documental de Colombia, selección Colombia también de Documental Internacional para París, Francia 100% documental 2005. Actualmente soy el director de la escuela nacional de cine y escribo documentos, libros y artículos sobre cine nacional e internacional.

D: Bueno Fernando, pues la idea es que todo sea según tu opinión y tu experiencia. Existe una intención especial al utilizar actores naturales?Cuál es el efecto?

F: Eee..El cine colombiano usa actores naturales en una herencia narrativa que nació hace muchos años que fue durante el neorealismo italiano y la necesidad en ese momento fue una necesidad en principio económico más que otra cosa. Porque Italia salía de una guerra y no tenía para contratar grandes estrellas entonces pues decidieron echar mano de actores naturales, pero de pronto se comenzó a formar un estilo de narración.

D: Cual crees que es el efecto de esto, en este cine, en el colombiano?

F: En el colombiano yo creo que los directores que usan actores naturales buscan principalmente desprenderse de la imagen que tiene el actor tradicional sobre todo en televisión. Nosotros no tenemos una gran tradición de cine, no tenemos una gran tradición de teatro, pero sí tenemos una gran tradición de drama en televisión. Entonces lo que suele pasar es que los actores en televisión por la misma estructura y la narrativa del medio repiten los papeles que hacen y muchas veces se encasillan, o el público los encasilla a dentro de un tipo de papel. Lo que temen los directores de cine en principio al usar este tipo de actores, particularmente los de televisión es que la gente vea a algunos de los personajes que hicieron las novelas y no le crea la historia que pretende contar.

D: Como crees que es afectada la interpretación de la historia con los actores naturales?

F: Depende de cuál es la historia que quiere contar los directores o el realizador. En este momento.

Por ejemplo lo que buscan muchos de los directores de cine, emm... William Vega por ejemplo en La Sirga, lo que fue La Playa DC, lo que fue un poco Choco es acercarse a una imagen más documental, una imagen que a pesar que tiene una línea de ficción y a pesar que hay una historia detrás, ellos quieren contar qué pasa en esas zonas de pasto, ellos quieren contar que está pasando, que está sucediendo en esas zonas de la costa

pacífica, entonces el usar actores naturales permite también que esos actores dicen ellos, están impregnados de lo que están todos los días, se mueven en su ambiente y le ayudan a dar como ese look de documental que ellos quieren para sus películas.

D: Me hablaste un poco del neorrealismo italiano, que digamos que nació de ahí, encuentras también una inspiración en la nueva ola francesa o no tanto?

F: No, mira que yo creo que lo que está pasando se acerca más como al realismo francés de segunda mitad del siglo 19. Me parece que es un movimiento que se acerca a esa idea que tenía el realismo francés en pintura y en literatura en esa época. Y era tratar de retratar las cosas como pasaban. Como se veían, sin esos actores, sino buscando a la gente que estaba allí, la cegadora, la persona que recogía el trigo... la persona que iba todos los días al mercado y si uno ve es un poco lo que están intentando ahorita con estas películas, y obviamente, en consecuencia, si yo quiero narrar eso el uso de actores naturales me facilita mucho el proceso.

D: ¿Qué tan complicado y como es el proceso de trabajar con Actores Naturales?

F: El proceso con actores naturales puede ser de todas las maneras posibles, como es el proceso creativo con actores, uno puede acercarse mucho al actor, uno puede dejarlo libre, uno puede apenas sugerirle algún tipo de línea, dramática o motivacional... En el caso de los actores naturales, hay ejemplos maravillosos me parece a mí, como Ciudad de Dios, donde hicieron un proceso de creación de los personajes con los actores naturales donde ellos si ponen mucho efectivamente de lo que son, pero también hay una línea de dramatización fuerte, hay un trabajo, ay una directora de actores que estuvo con ellos..

D: Será más complicado no?

F: Eso es más exigente, es más exigente a nivel financiero ya empieza a ser complicado porque son por lo menos dos años que estuvieron ellos preparando a los actores, pero obviamente los resultado me parece a mí son pues mucho mejores que cuando tu llegas y simplemente tomas al actor le pones una cámara y pretendes que el pretenda algo frente a la cámara. Pero también es otra alternativa, otra alternativa, incluso tu puedes llegar con diálogos o puedes llegar a que ellos mismo creen sus diálogos. Hay secuencia de chocó donde Hendrix llegaba y les decía a los actores "mira vamos a hacer esto, esto es más o menos lo que está pasando en este momento, se encuentran estos dos personajes..." y no les daba diálogos, y ellos creaban sus propios diálogos... y eso ya es ir incluso mucho más allá de la actuación natural porque prácticamente estás creando el guion al mismo tiempo que estás haciendo la película.

D: Si es cierto. Crees que se tiene que modificar de alguna manera la dirección para lograr la actuación?

F: En este caso?

D: Sí

F: Yo creo que la dirección de actores es un ejercicio que es particular en cada caso con cada actor. Tu puedes encontrar actores que tienen un gran recorrido que tienen muchas películas encima, que tienen obras de teatro, televisión, y sin embargo son dúctiles a lo que tú quieres sacar de ellos

Hay actores que son muy difíciles, que... hay actores que dirigen el set con los que es muy complicado trabajar porque están por encima incluso de la producción...

D: Pero esto pasa también con los actores naturales?

F: Esto obviamente no es tan común por el hecho de que no hay estrellas, no?, no hay estrellas, no hay actores que tengan esas particularidades. Pero si hay otras complejidades propias del hecho como lo que contaba Víctor Gaviria por ejemplo para trabajar con los muchachos de Rodrigo D que tenía que ver con los horarios, con los permisos de trabajo que se daban ellos mismos dentro de su comunidad.. eem.. Qué era lo que querían mostrar, qué era lo que querían decir. Entonces como ellos entienden que eso es un cine muy cercano al realismo, tampoco quieren que haya muchas cosas de lo que realmente hacen y dicen, no quieren que se vean totalmente retratados, entonces, también tratan de frenar como la historia, frenar lo que se tiene en la película. Luego son condiciones diferentes de trabajo y se dan yo creo que más pro el hecho de tener actores naturales o no, se dan por la particularidad de cada uno de los actores en un caso específico.

D: Como es el proceso de selección? Existe casting? O el director por insinuación elige?

F: Emm.. Hay todos los métodos, realmente como te contaba por ejemplo en el caso de Ciudad de Dios fue un casting enorme se presentó muchísima gente para filtrar y para llegar a las personas que llegaron allí. Víctor Gaviria también hace un casting muy serio para la vendedora de rosas, por ejemplo fue un casting enorme para finalmente escoger la protagonista y las personas que salían allí..emm.. pero también puede ser que tu llegues al sitio y la misma historia te sugiera una o dos personas, hay chicos por ejemplo que son muy curiosos con la cámara, que no tienen miedo de pararse e al frente, que no tienen problema para hablar en público, y eso obviamente va facilitando tu trabajo y va haciendo como un proceso de casting incluso antes de ponerles una cámara y unos diálogos para que interpreten:..

D: Sí, como interactuar con ellos también, no?

F: Ese dialogo, irse antes, estar ahí, meterse con ellos en su vida diaria. Lo que hacen muchos directores de irse a beber con ellos, irse a las actividades que ellos consideren lúdicas o importantes y si es necesario meterse a jugar tejo, si es necesario meterse a jugar billar con ellos, para conocerlos, para que además sientan confianza. Porque obviamente el actor natural no está acostumbrado a los ritmos de trabajo, a tener la cantidad de luces encima, a los ejercicios del micrófono, entonces, el poder acercarse a ellos y generar una familiaridad también ayuda a que el resultado final sea mucho mejor.

D: De qué manera el uso de estos actores impacta, especialmente en el cine colombiano?

F: Yo creo que en este momento hay un movimiento interesante que sin estar escrito, sin que se hable de una nueva ola de cine una propuesta, hay películas que uno puede ya identificar como el Vuelco del cangrejo, La sirga, Chocó, que tienen una cantidad de características comunes, que van al sitio a buscar historias, que son historias diferentes al tipo de narrativa de lo que la gente ha llamado como narco violencia, que nos ha puesto como un marco de narración durante los últimos años en el cine colombiano. Son historias más intimistas, son historias más de narración psicológica, de narración personal, y uno de los elementos de ese cine es el uso de actores naturales, entonces creo que el hecho que ese elemento haga parte de esa complejidad...

D: Ya es algo como muy característico, no?

F: Ya es algo que empieza a ser característico y empieza a ser reconocido como una propuesta de cine local, como una propuesta de cine realista, y no solo en la actuación. En la dirección de arte por ejemplo la búsqueda de locaciones, preferir la búsqueda de locaciones a la construcción de una de ellas, también es una característica importante de este tipo de cine, que obviamente tiene coherencia con el uso de actores naturales.

D: Crees que los directores, conscientes de la vulnerabilidad de sus actores deberían asumir responsabilidades más allá del pago económico?

F: Hay un debate grande en el uso de actores naturales y es que normalmente son niños, normalmente son niños o jóvenes, es más raro un trabajo de actores naturales ya con personas adultas, con personas mayores. Y eso pues trae todas las consecuencias del hecho de usar niños para un trabajo, no? Entonces... Hasta donde va tu responsabilidad como narrador? Pero también hasta donde va tu responsabilidad como formador? Porque aquello que tú estás haciendo está generando por ejemplo unas expectativas que puede que no sean cumplidas nunca, puede que tú le digas a un niño y hoy él se sienta estrella, es muy fácil que en esa edad consideren que esta experiencia es por ejemplo la entrada a lo que puede ser el mundo cinematográfico, el mundo de la televisión, imaginarse unos ingresos superiores para él y su familia en un futuro... Y esto pocas veces pasa. Al contrario, hemos tenido ejemplos a nivel internacional muy fuertes, esta película, Quién quiere ser millonario, los chicos que estaban allí que eran actores naturales, que estaban en el mismo ambiente, pues tuvieron no solo una carrera, no tuvieron una carrera cinematográfica, sino que su vida en general se vio afectada de una manera negativa por el hecho de la película. De Rodrigo D, prácticamente de los ocho protagonistas el único personaje que está vivo hoy es Ramiro Meneses, y de La vendedora de rosas lo mismo. Entonces, la responsabilidad yo creo que está en primero no venderle a esos chicos particularmente cosas que es difícil que se vayan a cumplir, decirles vamos a hacer una película...un poco lo que hace Rubén Mendosa. Rubén Mendosa con las personas que hizo y el casting amplio y la relación profunda que creó con las personas cuando hizo La sociedad del semáforo, emm fue claro desde un comienzo que iban a hacer una película y no más. "No te voy a volver estrella, no te voy a sacar de tu medio, no te voy a prometer

una reivindicación, una gloria, que no necesitas además.” Y yo creo que la honestidad es la base de ese ejercicio de responsabilidad.

D: Sí claro, bueno esta es un poco parecida, crees que puede llegar a ser peligroso y difícil para los actores, lo que acabas de decir, el hecho de llegar a la fama y al terminar el rodaje volver lo cotidiano?

F: Si es un golpe fuerte, definitivamente es un golpe fuerte para la mayoría de ellos, en el caso por ejemplo de lo que te contaba con Rubén, son personas que tienen círculos familiares desarraigados, que a veces no tienen donde dormir, que muchos días no tienen que comer. Y durante el tiempo de la filmación crearon una familia, crearon una sociedad, estuvieron en un ambiente de calor, en un ambiente amable para ellos, y luego tuvieron que volver a la calle a lo que vivían. Entonces mientras esto se haga con honestidad, mientras se sea desde un principio claro, que es lo que está pasando, cual es el beneficio que se va a obtener de parte y parte. Y que ese beneficio tenga justicia, es decir que en la misma medida en la que el realizador o el director obtienen un beneficio del resultado, así mismo lo obtiene la persona que se está tomando como actor natural. Creo que tiene consecuencias positivas, de otra manera, como y ha pasado muchas veces, el resultado es negativo y caemos en esa experiencia que retrataban Luis Ospina y Mallolo en Agarrando Pueblo que es como caer en el peligro de por querer hacer cosas de mucho realismo, representatividad, caer, al contrario, generar uno mismo esos escenarios de miseria, y lucrarse, finalmente porque que es lo que hacen muchos directores. El caso por ejemplo de esta película de la india que ganó el Oscar, y el director ganó fama y dinero y los actores acabaron bastante mal por el lado contrario.

D: Bueno... Y por último, retomando lo que dijiste que también las locaciones a veces son muy al azar, para estas películas como se trabaja el storyboard, el guion..? Es un poco más aleatorio o cómo?

F: No, sucede que el trabajo es diferente, de nuevo, es como un tipo de narración donde por ejemplo la fotografía, no es que no haya fotografía, no es que no haya un trabajo elaborado de fotografía porque uno no ve grandes niveles de claro oscuro, porque uno no ve contraluces o porque uno no ve este tipo de narraciones fuertes. Al contrario lo que uno ve es luz natural que algunas de las veces no es luz natural sino que es una luz manejada para que precisamente de esa sensación de luz natural, y en el caos del arte sucede algo parecido, y es que no es que no haya dirección de arte no es que no haya diseño de producción, no es que lleguen y “bueno lo que tienes puesto y lo que está en este cuarto” sino que el trabajo de dirección de arte es diferente, el trabajo de dirección de arte empieza mucho en la preproducción, se concentra mucho en la búsqueda de las locaciones, en ese scouting, en encontrar realmente el sitio que se quiere para lograr el efecto que quiere la película. Lograr retratar cada una de las cosas que se está buscando.

entonces el ejercicio en este caso de la dirección de arte o del diseño de producción no es que sea descuidado, no es que sea al azar, sino que es otra forma de hacer una dirección de arte en estos casos. Lo mismo que está pasando con los actores, y en consecuencia sucede con la fotografía, con la dirección de arte, con el mismo sonido...

D: El guion?

F: El guion tiene las ventajas que muchas veces se reconstruye sobre el mismo paso, pero también hay diálogos y secuencias que están definidas desde el comienzo y que se filman exactamente como se querían, porque si no es así, pues primero te etarias alejando demasiado de una idea argumental, y la mayoría de estas películas no quieren eso. O sea cuando tu vez una película como Chocó, por más que estás viendo la protagonista y que estás viendo esta mujer de esta zona de Colombia y lo que tiene que vivir y todo ello, pues realmente no es que esa sea su realidad diaria y específica, no de ella, no de la actriz, no de las personas que la rodean. Entonces como tal no es un documental, entonces igual es una película argumental, lo que significa que hay que contar una historia, que hay que contarla bien contada, que tiene que tener un inicio, tiene que tener un desarrollo, que tiene que tener un desenlace. Entonces no puedes dejar todo tampoco a lo que vas encontrando porque no es un ejercicio documental. A pesar que el actor es natural, a pesar de que la exploración y la elección de arte son diferentes, esto es un ejercicio de narración, hay una historia detrás que se quiere contar con la que quieres afectar de la manera que tú lo tengas pensado al público.

Bueno muchísimas gracias Fernando.

Con muchísimo gusto.

Anexo 2: Entrevista Manuel José Gordillo

Entrevista con Manuel José Gordillo, sonidista. Creador de La Tina de sonido.

D: ¿Existe una intención especial al utilizar actores naturales? cual es el efecto?

M: Pienso que puede haber varias intenciones distintas al usar actores naturales, pero en este momento se me vienen 4 a la cabeza:

- La primera (más común en producciones pequeñas) es conseguir actores que no cobren mucho, ya que generalmente estas pequeñas producciones cuentan con presupuestos muy reducidos, que generalmente enfocan en pagar equipos y toda la parte técnica para que la producción no se "vea barata".
- La segunda intención que he visto es la de conseguir intérpretes que le den un toque de realismo a la historia y a los personajes que encarnan. Por ser caras que uno nunca ha visto antes, por no venir de una escuela de actuación, por muchas razones diferentes estos actores naturales le pueden imprimir un realismo muy interesante a las películas. En este caso es recomendable encontrar personas naturales que de por sí se ajusten un poco al perfil del personaje que encarnarán, ya que sus "herramientas actorales" serán más que todo sus experiencias personales.
- También he visto una tendencia de los directores por escoger actores naturales por el simple hecho de desprenderse un poco de la escuela de actuación colombiana, que ha sido muy desarrollada en la televisión, telenovelas, etc., pero muy poco en el cine. Sabiendo que el lenguaje del cine es muy distinto al de la televisión, los directores encuentran en los actores naturales una especie de "materia bruta" que pueden "moldear" a su antojo, y se evitan tener que lidiar con los conocimientos previos de los actores de televisión que ya los tienen muy internalizados, y hacen que sus actuaciones sean muy diferentes a lo deseado (todo esto sin desmeritar el trabajo de los actores de televisión, sino diferenciándolos de los de cine).
- En cuanto a mi área de trabajo (diseño sonoro) se me ocurre que una intención clara (pero muchas veces inconsciente) al escoger actores naturales es dada por la voz del actor. Muchas veces se necesita de alguien que tenga una voz con ciertas cualidades específicas que pueden enriquecer tanto al personaje como a la historia, como por ejemplo el acento, el lenguaje, etc. Por ejemplo en "La Vendedora de Rosas", imagínate que todos los actores fueran actores profesionales. Te imaginas cómo sonarían? Usarían el mismo lenguaje? Acento? Creo que este aspecto en particular (la voz) es algo muy poderoso que diferencia ampliamente a un actor natural a un actor profesional, y es muy importante saber cuándo hay que darle esa importancia al casting, nuevamente para que suene "realista".

D: ¿Qué tan complicado y cómo es el proceso de trabajar con actores naturales?

M: Hablaré desde el punto de vista estrictamente técnico del diseño sonoro porque supongo que tendrás respuestas de directores y productores también que te darán un

punto de vista más artístico. En realidad generalmente es tan complicado como el director "permite" que lo sea (entre comillas porque muchas veces se sale de su poder, y eso no siempre está mal). Es decir, si el director permite que cada toma de un mismo plano el actor cambie los diálogos, cambie las entonaciones, etc... esto hará el proceso de post-producción mucho más complicado de lo que debería ser, y mucho más complicado de lo que sería con un actor profesional, que sabe esto e intenta decir las líneas al pie de la letra. Si esto pasa, es muy probable que en algún momento toque llamar a ese actor natural a un estudio de audio para grabar los doblajes respectivos, y aquí se puede poner más complicado el asunto, pero ahora voy con eso. Problemas con el audio en rodaje puede ser, desde lo que te digo de las diferentes entonaciones y líneas, hasta el simple hecho de que la vocalización no es lo suficientemente clara para la gente que verá la película, simplemente porque el actor no está acostumbrado a vocalizar de esa manera. Otras complicaciones pueden ser temas como por ejemplo el ruido en el set. Si no hay un asistente de dirección o de producción que esté encima de la gente haciendo ruido en el set, los actores naturales pueden olvidarse fácilmente de que cualquier susurro, tos, o ruido que emita se puede meter en un micrófono y dañar una toma importante de audio. Cuando el grupo de actores naturales es grande, y sobre todo si son amigos entre sí, es recomendable dejarles una sala de espera alejada del set porque mantenerlos cayados es realmente complicado, y pueden hacer el ambiente bastante tenso para el sonidista. Todo esto, claro, es evitable si está la persona encargada exigiendo silencio en el set.

Después del rodaje lo que quedó grabado quedó. Si hay tomas de audio que se necesiten repetir ya toca en un estudio de audio (ojalá profesional) grabar los doblajes. Acá pueden aparecer otras complicaciones, generalmente relacionadas con las "actuaciones de voz" de los actores. Casi ningún actor natural conoce un estudio de audio, y muchas veces se ven intimidados por el hecho de estar en un cuarto aislados, donde no oyen nada, al frente de un micrófono por el cual saben que en el cuarto de al lado muchos lo oyen y lo ven por una pequeña ventana. Esto hace que se sientan a veces hasta más observados que en los rodajes, entonces a muchos les cuesta trabajo entrar en "calor" y confianza. Es un trabajo de mucha paciencia ya que toca repetir cada toma varias veces, contra la imagen, hasta tener una toma que funcione (o varias editables). Puntualmente el problema que más he encontrado en estas grabaciones de doblajes es el tema de la proyección de la voz. Los actores, cohibidos, y afectados por el enorme silencio de un estudio de grabación, y la amplificación de su voz por el micrófono, empiezan a repetir los diálogos necesarios pero en un volumen muy reducido. Entonces por ejemplo en una escena que sucede en la calle, donde suenan pitos, alarmas, motores, etc, el actor en el rodaje habló muy duro, con mucha proyección, pero al momento de grabar el doblaje, habla muy suave, y esto hace que el producto final no sea tan convincente y uno se dé cuenta de que algo no está bien ahí.

D: ¿Qué crees que es lo que impacta más positivamente y lo que más se dificulta al trabajar con estos actores?

M: Más positivamente pienso que el toque de realismo que le puede dar un actor natural a la película. Tanto por su forma de actuar (corporal) como por las cualidades de su voz, su acento y el lenguaje que usa. Este grado de realismo puede ser muy complicado de conseguir con actores profesionales, sobre todo si vienen de la escuela de la televisión, donde las actuaciones suelen ser un poco exageradas.

Lo que más se dificulta en cuanto al audio es lo que te comento en la respuesta 2. En cuanto a otros aspectos pensaría que la necesidad de encarnar personajes muy complejos, o varios personajes. Es decir, casi siempre se consigue un actor con cualidades muy similares a las del personaje, pero si uno tiene un personaje un poco surreal, y necesita un actor para que lo encarne, tendrá que trabajar en una fuerte preparación y entrenamiento con ese actor, para que pueda encarnar a otra "persona" totalmente diferente a ella.

Anexo 3: Entrevista Juan Andrés Arango

Entrevista con Juan Andrés Arango, director de La Playa DC.

D: Por ser tú el director de La Playa, me gustaría saber por qué para esta película buscaste actores naturales y cómo llegaste a ellos.

JA: Bueno, por qué, porque a mí como director definitivamente lo que me gusta es trabajar con actores naturales. El tipo de historias que yo cuento que son como historias que se basan en contextos reales y que aprovechan como la fuerza que tienen espacios reales, ehhhh, me parece que funciona mucho mejor con actores naturales que con actores profesionales. Ehhhh y cómo los fui encontrando, los fui encontrando poco a poco primero a lo largo de la investigación, yo hice como dos años de investigación antes de escribir el guión de La Playa, hablando con muchos jóvenes afrocolombianos que están viviendo en Bogotá y a medida que iba haciendo la investigación también poco a poco iba haciendo como una preselección del casting para la película y después con esos actores preseleccionados comencé a trabajar la primera versión de guión que había escrito, ehhh, haciendo primero como improvisación, partiendo de sus vidas reales, de lo que ellos hacían todos los días y poco a poco acercándonos a las situaciones que yo tenía propuestas en el guión, y eso me permitió a mí por un lado como poner a prueba todo ese guión que yo había escrito, viendo esas situaciones que yo tenía ahí como las adaptaban ellos, cuales se sentían artificiales cuando ellos las utilizaban, cuales ideas nuevas surgían cuando ellos improvisaban a cerca de esas situaciones, qué lenguaje específico utilizaban ellos para adaptar esas situaciones y también comenzar a ver cuáles de ellos tenían realmente lo que yo iba buscando para los diferentes personajes. Entonces de ahí salieron algunos de los actores y después los otros salieron de un casting que fui haciendo los meses anteriores al rodaje de la película en los cuales tratamos mucho de hacer casting grandes en el centro de la ciudad y convocar así a mucha gente, pero para esos casting la gente que nos llegaba era sobre todo gente que había estado en televisión, gente que salía de escuelas de actuación y ehhhh no tenían como el perfil y la fuerza que yo buscaba, entonces decidimos que más bien íbamos a ir a los barrios marginales en los cuales habíamos visto en la investigación que había mucha población afrocolombiana y hacer casting en esos barrios directamente. Entonces hicimos casting como en 14 barrios distintos, en Bosa, en Cazucá, en, Kenedy, como apoyándonos en organizaciones comunitarias que trabajan en esos barrios y esa fue la manera de encontrar los actores naturales y de esos casting poco a poco fueron saliendo las personas que yo necesitaba.

D: Bueno, ya que me hablas del casting, cómo es ese proceso, es más difícil? cómo tú lo manejas con ellos? Dejas que sea como ellos quieran o les pones algo específico o tu guión por ejemplo fue modificado? Cómo se maneja con ellos?

JA: Pues el casting es súper súper fundamental cuando se trabaja con actores naturales porque lo que yo busco es encontrar gente que tiene una esencia muy similar a los personajes que van a representar, tiene que ser gente que se sienta muy cercana a la historia, que haya tenido vivencias cercanas y similares y que tenga también como una personalidad, un carácter muy cercano al del personaje que van a interpretar, para que durante el rodaje no tengan que estar pensando todo el tiempo en un personaje ficticio que ellos construyeron en su cabeza como lo haría un actor, sino puedan reaccionar de manera natural como ellos lo harían en su vida de todos los días a las situaciones que yo les propongo en el guión; entonces hay que buscar y buscar hasta que uno encuentra realmente la gente que cuadra con esos perfiles, en esos casting yo iba..ehh cuando veía una persona que me parecía que podía funcionar para uno, para uno de los personajes, primero hacía que hablara, funciona mucho que le cuenten a uno un poco de lo que hacen todos los días, de donde vienen, quienes son, verlos hablar, a partir de lo que ellos te cuentan, yo comenzaba a hacer improvisación, los ponía que hicieran pequeñas escenas en las cuales actuaban situaciones cotidianas de sus vidas y poco a poco iba proponiéndoles cosas que tenían que ver más con la película y con el guión y ver también de esa manera cómo esas personas pueden escuchar y cómo reaccionan haciendo cosas que se salen de lo que ellos hacen todos los días y eso le da a uno unas pistas claras de que personas pueden funcionar y quienes no y a partir de eso yo hacía como una preselección de los actores, digamos para el protagonista Tomás, partir de ese casting seleccionamos como a 10 chicos y con esos chicos ya comenzamos a hacer talleres con mucho más en profundidad y en esos talleres se fue viendo quien era el que iba a ser el personaje de Tomás.

D: Cómo crees que es afectada la interpretación de la historia con los actores naturales?

JA: Yo creo que uno como director tiene que tener muy muy clara la historia, tienes que tener un guión con una estructura muy fuerte y saber muy bien hacia dónde va para poder olvidarse de ese guión durante el rodaje. En el caso de La Playa los actores naturales nunca leyeron el guión de la película, sino que habíamos trabajado meses en talleres y ellos sabían de qué se trataba la historia y cada uno sabía cuál era su papel dentro de la historia. Habíamos hecho muchísima improvisación en los espacios en los cuales ellos iban a trabajar como personajes, entonces por ejemplo en el caso del personaje de Tomás que en la historia aprende a ser engallador de carros, había estado yendo durante semanas a La Playa, el sitio donde se engallan carros y ya había estado con los engalladores consiguiendo clientes, engallando carros, negociando el precio y mientras hacíamos ese trabajo ensayábamos las escenas que iban a ser en ese espacio, lo mismo con las peluquerías como él no era peluquero tuvo que ir durante varias semanas a las peluquerías afrocolombianas y ahí realmente peluqueando clientes, ensayábamos las escenas que iban a ser de la peluquería y eso hacía que ellos estuvieran muy muy cómodos con los personajes y los espacios en los cuales iban a rodar y con sus personaje que eran muy cercanos a ellos mismos y eso me permitía como darles mucha libertad ya en el rodaje para que improvisaran mucho, entonces lo que hacíamos es antes de cada

escena nos reuníamos yo y ellos y discutíamos de lo que era importante en esa escena, lo que sucedía, qué quería, qué buscaba en esa escena y como de dónde venían en la historia y hacia dónde iban en la historia, como las escenas se graban en desorden y comenzábamos a improvisar yo dejando que ellos pusieran totalmente en sus palabras la escena y que surgieran a veces cosas nuevas que yo no había escrito en el guión, en la escena, y yo iba manejando un poco esa improvisación y esa improvisación la íbamos rodando y en muchos casos y muchas de esas improvisaciones quedaron de hecho en el corte final de la película.

D: Crees que el uso de actores naturales tiene alguna inspiración en la nueva ola francesa?

JA: Yo diría que más en el neorrealismo italiano. En películas como El Ladrón de Bicicletas se utilizaron actores naturales y yo creo que de ahí bien un poco la idea.

D: Qué tan complicado es para ti y cómo es el proceso trabajar con este tipo de actores?

JA: A mí me parece que es un proceso de mucho cuidado, de mucha paciencia, como te decía de encontrar realmente el casting que uno necesita y después poco a poco ir haciendo que ellos se sientan muy cómodos, con uno, haya una relación de confianza muy fuerte, que entiendan muy bien de qué se trata la historia, que tipo de actuación uno está buscando, entonces como de mucha paciencia pero yo siento que cuando se construye como ese vínculo de paciencia es mucho más sencillo el trabajo con ellos porque si uno escogió bien son personas que tienen ya una fuerza natural increíble que funciona con el personaje y que uno tiene simplemente que como aprender a medir y aprender a manejar. Yo he trabajado con actores profesionales y me parece mucho más complicado como lograr en los actores profesionales ese nivel de naturalismo que yo busco en la actuación. Digamos que le pierdan el miedo a la cámara y puedan hacer lo que yo busco.

D: Y partiendo de esto qué es lo que más te impacta a ti positivamente de estos actores, o sea cuál es su mayor aporte artístico específicamente en la producción?

JA: Pues es que pueden realmente como director sorprenderlo a uno, los actores naturales están realmente viviendo las situaciones que uno les está proponiendo y entonces las cosas que ellos aportan son cosas que son en general inesperadas, que van más allá de lo que uno había escrito de la historia y de lo que uno había desarrollado; entonces eso hace que durante el proceso de rodaje la película siga siendo viva, no sea solamente como representar lo que uno ha escrito en un guión, sino como meterse en esas ideas que hay en ese guión y vivirlas y ver lo que va a salir de ahí y uno se sigue sorprendiendo y sigue la película cambiando hasta el último día de rodaje.

D: Y especialmente en el cine colombiano en general cuál crees que es el impacto de estos actores?

JA: Pues yo creo que en cine colombiano se han utilizado mucho porque habemos algunos directores que buscamos como hablar de espacios e historias específicas de Colombia que se salen un poco de las historias y de los espacios que se cuentan por lo general en la televisión y en el cine y que para hablar de esos espacios e historias hay que ir a buscar la fuerza que hay en ellos, la fuerza que hay en esos lugares tratando de no construir locaciones artificiales sino de utilizar digamos los espacios naturales que hay en la ciudad, que hay en el campo que funcionan, y la fuerza de las personas que han vivido esas historias y que tienen como la verdad y el carácter de esas historias, yo creo que eso hace que el cine colombiano muestre como la diversidad que hay en Colombia, diversidad de climas, la gran diversidad de historias que hay para contar en Colombia y también la gran diversidad de estilos que hay para contarlas; porque el que las películas tengan actores naturales no implica para nada que tengan el mismo estilo, por ejemplo películas tan diferentes como La Playa o La Sirga tienen actores naturales y son películas estilísticamente casi opuestas.

D: Y aunque los actores naturales aporten características diferentes no hay riesgo de que baje la calidad de la película al utilizar actores sin experiencia?

JA: Yo creo que es un riesgo que hay que tomar, el cine tiene que ser arriesgado o si no uno no hace cosas fuertes. Yo personalmente en cuanto al tipo de cine que quiero hacer yo siento que yo estaría corriendo mucho más riesgo poniéndome a trabajar con actores profesionales y actores de televisión para mis historias que buscando los actores naturales que los interpretan.

D: Crees que los directores (uniéndote tu ahí) consientes de la vulnerabilidad de sus actores deberían asumir responsabilidades más allá del pago económico?

JA: Yo creo que hay que tratar con mucho cuidado con los actores naturales especialmente cuando son jóvenes, especialmente cuando son personas que han estado en contacto con el conflicto armado y eso en varios niveles, hay que por un lado que ellos entiendan que así los personajes que van a interpretar en las historias son cercanos a ellos, no son ellos mismos, porque si ellos sienten que son ellos los que están realmente participando en esa película de una manera totalmente personal, se pueden herir muy fácilmente por decirlo así por las situaciones que tienen que interpretar en la películas, que son situaciones complicadas muchas veces, además es importante ser claro con los actores naturales en que lo que van a hacer durante la película, durante todo el proceso de preparación y durante el rodaje de la película y después si a la película le va bien y va a festivales, etc. Es un paréntesis en su vida, es como algo nuevo, muy intenso a lo cual le van a tener que dedicar mucha energía pero no es que por eso se vayan a volver estrellas de Hollywood ni se les vaya a arreglar la vida ni se les vaya a cambiar la historia...

D: Y eso se les deja claro?

JA: Sí, eso tiene que quedar claro desde el comienzo y que ellos se den cuenta de que van a aprender a hacer algo nuevo y que si realmente les gusta y deciden que eso es lo que quieren seguir siendo en la vida es ser actores, es una decisión que ellos tienen que tomar por su lado y van a tener que trabajar muchísimo para que eso se vuelva una posibilidad real, no es que por haber hecho una película que ya se le abren a uno todas las puertas de la actuación...vivir de ser actor en Colombia es muy complicado y pues obviamente nosotros como directores estamos ahí para apoyarlos y tratar de abrirles puertas si ellos toman esa decisión, pero es una decisión que tiene que salir de ellos.

D: Bueno, tú en tu película digamos el Story Board, el guión y todo eso era muy claro y específico desde el comienzo o comenzó a ser al azar y con ellos como se trabaja, los internan en un lugar o cómo se trabaja con ellos dentro de la producción?

JA: La Playa no tenía Story Board, tenía un guión técnico bastante preciso y como una estructura muy muy trabajada, yo había trabajado durante dos años en la estructura del guión había echo 7 versiones entonces digamos que tenía un guión que funcionaba muy bien, que me gustaba mucho, pero como te dije ese guión fue muy muy abierto durante el rodaje. Como una seguridad de no perderme de saber a dónde ir yo con la historia pero yo lo dejé un poco al lado durante el rodaje para poder aprovechar como la espontaneidad que tenía con esos actores, entonces si hubo mucha flexibilidad en cómo se interpretaba lo que estaba propuesto en el guión y yo tenía un equipo de grabación tanto el director de foto como mi sonidista que eran muy muy flexibles y muy abiertos a adaptarse a como los actores naturales iban a interpretar las situaciones, entonces ellos tenían mucha libertad para moverse dentro de los sets no tenían marcos...esos estilos de dirección en los cuales tienen que llegar a un punto o a otro sino que ellos podían utilizar libremente el espacio del set, la iluminación estaba toda pensada para que estuviera insertada dentro del diseño de dirección de arte y de esa manera pudiera verse el cuadro y la cámara pudiera moverse libremente con ellos en el set y eso permitió como que ellos se apropiaran de una manera muy natural de esas situaciones.

D: Para el proceso de selección que tuviste con ellos, fue más por intuición tuya o como fue ese proceso?

JA: Sí, yo tenía muy claro en la cabeza lo que estaba buscando en esencia de cada uno de esos personajes y a partir de eso yo iba buscando en la gente que iba viendo, por ejemplo para el protagonista algo muy importante para mí era la mirada, era cómo observaba esa persona, es un personaje si tu viste la película, que habla muy poco y que casi todo el tiempo está sobretodo observando y siendo mucho como mira, entonces yo a los chicos a los que les hacía casting para Tomás, en general los ponía a observar muchísimo, hablar muy poco y el como ellos miraban y reaccionaban mirando a otras, a diferentes situaciones me decía a mí mucho...entonces como si ellos tenían o no esa esencia que yo estaba buscando para ese personaje. Después ya tuve el casting pre-seleccionado, igual trabajé con un preparador de actores que se llama Juan Pablo Félix

que es el que hizo la preparación de los actores de Los viajes del viento y con el como que comenzamos a hacer diferentes ejercicio para hacer que los chicos aprendieran como a escucharse los unos a otros, en las escenas aprendieran a escuchar al director en las escenas, a concentrarse así tuvieran la cámara alrededor de ellos, así estuvieran en espacios públicos mantener la concentración y ese trabajo también fue súper valioso y también fue mostrando cuales de esos chicos funcionaban para qué personaje.

D: Cuánto duró el proceso de rodaje en esta película?

JA: El rodaje fue un mes solamente, 28 días.

D: y Ahora con ellos la relación cómo es, con estos actores?

JA: Somos súper amigos, sobre todo con Luis Carlos y James, con el que hace de Tomás y el que hace de hermano mayor somos muy muy amigos y pues yo en el caso de Luis Carlos fue con quien tuve una relación más cercana porque era el protagonista yo siento que a lo largo del proceso de preselección, la vida cambió, desde el primer día hasta el..era una persona distinta, había crecido, estaba como mucho más seguro de sí mismo, de las habilidades que tenía y eso me parece muy muy chévere. Ahora vamos a ver que sigue con él, yo espero que él decida seguir con la actuación porque tiene un talento increíble..

D: Y pues él es consiente, no? Porque es un poco delicado que llegan a la fama de repente y el hecho de volver a su vida normal es fuerte, no?

JA: Si, es delicado, porque están un día están en su área normal y el otro día están en Canes con fotógrafos siguiéndolos y pidiéndoles autógrafos y tal...pero Luis Carlos lo tomó con una madurez muy impresionante, yo pensé que a él se le iba a saltársele una tuerca y creerse una estrella y no, cuando estábamos en Canes él estaba sí como, "esto es una experiencia increíble y es cheverísimo, pero esto no es mi vida y yo quiero volver a mi vida normal después de esto." Estaba muy aterrizado.

D: Cuantos años tiene él?

JA: 19 tiene ahora.

D: Bueno ya como para terminar, tu cual crees que es la implicación artística más fuerte de estos actores, el mayor aporte artísticamente en el cine colombiano?

JA: Yo creo que el mayor aporte de ellos es poder contar con verdad historias originales y que se salen de las cajas que en general nos tiene acostumbrados a utilizar el teatro, la televisión, el cine comercial. Yo siento que ellos lo que abren son las puertas para meterse en mundos y en tipos de vida que son muy distintos y que son muy específicos y buscar la fuerza de como la verdad que hay en esos mundos y en esos contextos específicos y en esos tipos de historias específicas.

D: Bueno, muchísimas gracias Juan Andrés, muy chévere.

JA: Bueno, muchas gracias a ti y mucha suerte con tu monografía, me la mandas para leerla.

D: Vale,

JA: Ok Chao

D: Chao

Anexo 4: Poster *El vuelco del cangrejo*

Premios Nacionales

- Estímulo Pos producción Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (Colombia)

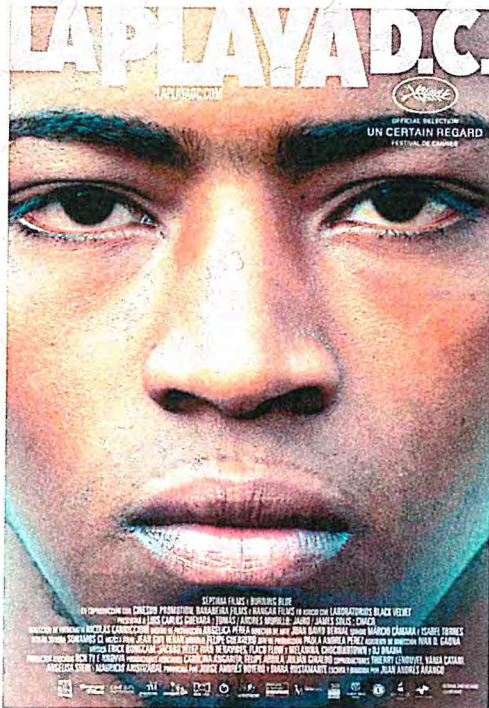
Premios Internacionales

- Premio FIPRESCI en la sección FORUM en el 50º Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania)
- Premio Especial del Jurado a Mejor Opera Prima en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana (Cuba)
- Taller de coproducción Open Doors, Festival de Cine de Locarno (Suiza)
- Estímulo del The Global Film Initiative.
- 5º Buenos Aires Lab. Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente BAFICI, Argentina
- Estímulo del Fonds Sud Cinema (Francia)
- Estímulo del Global Film Initiative (EE.UU.)

Participación en Festivales

- Corrientes Alternas, 25º Festival Internacional de Cine en Guadalajara
- Selección oficial, Festival Internacional de Cine de Miami
- Competencia Iberoamericana, 50º Festival Internacional de cine de Cartagena
- Selección oficial FORUM, 60º Festival Internacional de Cine de Berlín
- Selección oficial DISCOVERY, Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá.
- Selección III Encuentro Internacional de Productores del 48º Festival Internacional de Cine y TV de Cartagena (Colombia)
- Selección 5º Buenos Aires Lab del 10º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente -BAFICI- (Argentina)
- Selección Open Doors del 61º Festival del Film Locarno (Suiza)

Anexo 5: Poster *La Playa DC*

PREMIOS NACIONALES

- Escritura de Guión, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico -FDC-, 2005.
- Producción de Largometrajes, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico -FDC-, 2008.

PREMIOS INTERNACIONALES

- Mejor Director, Competencia Internacional, SANFIC8 - Santiago Festival Internacional de Cine-, Chile, 2012.
- Mejor Ópera Prima, Competencia Oficial Ficción, Festival Internacional de Cine de Lima, Perú, 2012.
- Estímulo de postproducción FOND SUD CINEMA - Francia, 2011
- Estímulo de postproducción, HUBER BALS FUND - Holanda, 2011
- Cine en Construcción, Festival Internacional de Cine de San Sebastián - España, 2011
- Work in progress, AUSTRALAB, Festival Internacional de

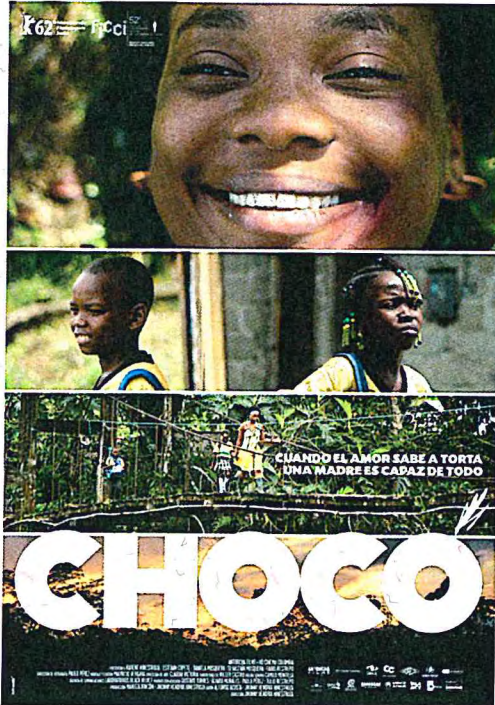
Cine de Valdivia FICVALDIVIA - Chile, 2011

- Estimulo de coproducción, PROGRAMA IBERMEDIA, 2010
- Estimulo de desarrollo, PROGRAMA IBERMEDIA, 2009

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- Selección Oficial Una Cierta Mirada, Festival de Cannes, Francia, 2012.
- Selección Oficial Horizontes Latinos, 60º Festival de Cine de San Sebastián, España, 2012.
- Selección Oficial, Festival de Cine de Vladivostok, Rusia, 2012.
- World Cinema, Festival de Cine de Busan, Corea del Sur, 2012.
- Selección Oficial, Festival Biarritz Amérique-Latine, Francia, 2012.
- Cine en Construcción, Festival de Cine de San Sebastián y Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse, España, 2011.
- CARTE BLANCHE Festival de Cine de Locarno, Suiza, 2011.
- Selección Oficial, Encuentro de productores, Cartagena -FICCI-, Colombia, 2009.
- Rio Market, Festival Internacional de Rio, Brasil, 2009.
- Mannheim Meetings, Festival Internacional de Cine de Mannheim, Holanda, 2009.
- Buenos Aires Lab, Buenos Aires Festival Internacionale Cine Independiente -BAFICI-, Argentina, 2010.

Anexo 6: Poster *Chocó*

PREMIOS NACIONALES

- Premio del Público, 52 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, 2012.

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

- Selección oficial, Sección Panorama, 62 Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania, 2012.

- Película Inaugural, 52 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Colombia, 2012

Anexo 7: Poster *Los viajes del viento*

PREMIOS NACIONALES

Estímulo para desarrollo y coproducción del Programa IBERMEDIA
Desarrollo de Guión y Producción de Largometrajes. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico

PREMIOS INTERNACIONALES

Latino Screenwriters Lab. Festival de Cine Latino de Los Ángeles (USA)
Estímulo del World Cinema Fund. Festival de Cine de Berlín (Alemania)
Premio Hubert Bals Fund. Festival de Rotterdam (Holanda)
Convocatoria de iniciativas para las ventas internacionales (Delivery) - Ibermedia (2009)

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

Selección Oficial del 62º Festival de Cannes
Seleccionado en L'Atelier. Festival de Cine de Cannes (Francia)