

8vo Festival Iberoamericano

SUR REALIDADES
EL CINE AZUL

Reflexiones sobre el CINE AZUL

Escrito por: TOREK (Director Festival Iberoamericano de Cine Azul SURrealidades)

¿Cuál es la realidad de Directores y Productores de Cine y Video Independiente, Alternativo y Orgánico? ¿Cuál es nuestra posición? Y ¿Cuál es nuestro compromiso?

Solo de la oscuridad puede nacer la Luz expresó un filosofo alemán, es en la oscuridad de las salas de Cine en donde la Luz Azul se manifiesta, porque este es el siglo de “El Retorno de los Tiempos”, es el Katun de los Hijos de la Tierra, es la hora buena para sincronizar el futuro de la vida, es el minuto en el cual la magia se encuentra en la imagen, son los segundos en que estamos inmersos en la Ciberpolítica, es el momento de la Producción Alternativa del Cine Azul (PACA).

Han llegado las lunas para alimentarnos sin fertilizantes ni pesticidas, para comer Quinoa, Chontaduro, Repollo, Guatila, Maka, de tomar jugo de Naranja, Araza y Borojo, de acceder a la medicina tradicional por medio de las plantas sagradas como el Yagé, Cannabis y la Koka. Necesitamos una canasta familiar que contengan las realizaciones del Nuevo Cine Planetario, y las formas de PACA que nos integren en una onda por el Planeta Azul. Los cuentos que nos han pintado, engendrados por la investigación y manipulación del pensamiento dicotómico occidental aplicado en las diferentes escuelas clásicas, origina un gran disturbio en nuestro espíritu al nutrirse con los mensajes de texto, subtexto, subliminal, y otro sinnúmero de contenidos característicos de las políticas de consumo inconsciente, en cuya esencia el germen implantado de la educación racional trata de extirpar la intuición de nuestra identidad cultural.

¿Cuál es nuestro interés por la puesta en escena? ¿The Entertainment? ¿Cual debe ser la estética que nace de un pueblo en guerra y sumido en un Estado de corrupción?

Propongo que reflexionemos y escuchemos en quietud como enuncia Tarkovski: *“Con ayuda del Cine se pueden tratar las cuestiones más complejas del presente a un nivel que durante siglos ha sido propio de la literatura, la música o la pintura. Pero una y otra vez hay que buscar el camino por el que tiene que ir el Cine como arte. Estoy convencido de que el trabajo práctico en el cine será para cada uno de nosotros algo infructuoso y desesperanzado si no comprendemos con toda exactitud y claridad la especificidad de este arte, si no encontramos nosotros mismos la llave que tenemos*

para abrirla". Estas frases nos evocan imágenes en las cuales la raigambre de nuestro origen espera que despertemos, y se enciendan las luces, en ese momento se escuchara la palabra: Acción, mostrándonos que debemos acercarnos a nuestro entorno, a la familia, a lo local, a lo cotidiano, a lo sencillo y lo natural.

La Producción estable del Cine Internacional surge de la fusión entre las grandes empresas de la industria del séptimo arte, que absorbidas por las multinacionales crean los Monopolios de la industria cinematográfica. La producción de los monopolios ha llevado al lanzamiento de la Estrella de Cine al ring de la política, estas acciones aparentemente muestran credibilidad, así la fuerza de la imagen es hábilmente explotada por quienes mueven los hilos detrás del telón. La Producción Independiente que es incentivada desde el Estado colombiano recibe anualmente por medio de las convocatorias del Ministerio de Cultura, el equivalente a tres uniformes de los soldados norteamericanos del Plan Colombia o Patriota. Encontramos productores independientes que reciben el apoyo económico de la empresa privada utilizando las líneas de la producción estable, como el uso de actores del Star System Criollo, con guiones que son definidos prácticamente por los mensajes de publicidad y propaganda del establishment.

Debemos continuar el camino de la Producción Alternativa del Cine Azul (PACA), aprovechar la tecnología, utilizar las herramientas, pero primero oxigenemos nuestro pensamiento, desaprendamos lo aprendido hasta hoy, desaparezcamos del plano cartesiano, y reconozcámonos en varios planos dimensionales, entendamos que son más de cuatro los puntos cardinales. La Producción Alternativa del Cine Azul (PACA) es una Energía que dinamiza la realización del Cine Azul, se basa en la unión de espíritus en la siembra y cosecha de un fruto audiovisual. La producción en PACA debe llevar pasos similares a la producción independiente, pero no depende ni adultera su historia por cambios fortuitos debidos a los susurros de la financiación, en PACA es importante ser coherentes en el discurso y la acción, es decir sentir verdaderamente lo orgánico del proceso. PACA debe acceder a los espacios de Convocatorias nacionales o internacionales, lo que no puede hacer es quedarse esperando el resultado de estas, PACA debe generar caminos que sean recorridos paso a paso, y guiados por la convicción del trayecto audiovisual. El andar implica conocer muy bien el tema, esto nos acerca más a los interesados y beneficiados de donde surgen los primeros hilos de la financiación. En PACA la gestión es un paso delicado, que se debe realizar con mucho cuidado y tacto, se debe conocer seriamente de la elaboración de proyectos audiovisuales, caminar dentro de los conductos formales, no implica que no podamos arriesgarnos en la presentación, gestión y generación de nuevas formas de producción alternativa social, para lograr en nuestro barrio, en el marco de una economía del corazón, las primeras luces de la financiación.

Nuestro compromiso no puede caer en el facilismo del amarillismo, ni en las consignas de los diferentes movimientos partidistas, es nuestro menester no abordar las realidades con la denuncia, es necesario ahondar y atrevernos a proponer salidas, soluciones que abonen en la práctica la experiencia de los pueblos. El Cine Azul es por el Agua, el Aire, y la recuperación de la Tierra con Soberanía Alimentaria, no proponemos un cuadrulado movimiento de propagandistas enrolado en izquierdas, centros o derechas, que promuevan valores homogeneizantes, tampoco se puede

invadir el contenido ideológico por la actualidad o ser presionados por la estética de los festivales “famosos”.

Nuestra puesta en escena debe aprovechar la luz solar, la luz lunar y la diversidad de ambientes naturales y urbanos en donde las características geográficas varían en lo inimaginable desde páramos, desiertos, selvas, llanuras, montañas, así como las realidades urbanas más absurdas e irracionales. Es necesario el dialogo de saberes intergeneracional e intercultural para darnos cuenta que conociendo profundamente nuestro entorno podemos llegar a la imagen, a la escena que mueva los órganos internos creando un cosquilleo en nuestro inconsciente, una estructura circular que genera un eterno retorno a la historia cálida llena de símbolos y mensajes.

En el Cine Azul todos son protagonistas, personajes que por su autenticidad y naturalidad nutren el argumento, rostros que invitan a reconocernos como una multitud de singulares. El actor del Cine Azul se encuentra en la búsqueda del alma del personaje, y de una interiorización en su ambiente y contexto. El Guión Azul logra a través de la experiencia, acciones que generan alternativas al pensamiento mecanicista, da opciones de vida con el Agua y el Aire como bienes públicos para las futuras generaciones. Un argumento que nos comprometa con un mundo sano en donde la educación enseñe cómo vivir sin acabar con el entorno, que evidencie en la puesta en escena la situación social y retrate nuestra alma, siempre generando alternativas.

El Cine Azul comprometido con la vida, en este instante de dialogo asimétrico, implica evaluar nuestros valores, protegernos del monocultivo Audiovisual, incentivando un Cine Azul cuya película es sensible a la luz, cuya Fotografía se dirige con focos planetarios utilizando al mínimo la tecnología, para ser ecoeficientes, cosechando con alta calidad una producción que fluye por un Planeta Sano. El Trasubir (trabajar) en la realización del Cine Azul, es un constante repensar de la acción cinematográfica inherente al diario vivir, es arduo el trasubir ya que son procesos sociales y verdaderas relaciones humanas que recuerdan como la función social del arte es imprescindible para el equilibrio Planetario.

El Cinema Azul nos recuerda lo escrito por Siegfried Kracauer *“Ya que las imágenes filmicas debilitan las facultades críticas del espectador, siempre es posible seleccionarlas y disponerlas de tal modo que predispongan sus sentidos ante la idea que se quiere promover”* y lo expresado por Pudovkin *“El Cine es el mejor maestro, porque enseña no solo a través del cerebro sino a través de todo el cuerpo”*. El Cinema Azul piensa en el niño y piensa en el espectador, en cómo comprenden el “hecho fílmico”, y su repercusión en toda su vida.

Se necesita del pensamiento integral y de seres cósmicos, la visión azul es una forma de entender el mundo desde una perspectiva integral. Fluyamos dentro del monstruo materialista de la tercera dimensión, y vislumbremos los espíritus verdes que propenden por el calor de la Madre Tierra en otras dimensiones. Nuestro camino es iluminar esos lugares, activar la razón hacia el uso conciente de los recursos naturales, recordarle a la ciencia su compromiso, para que agilice la masificación de las Energías renovables como la Solar y la Eólica.

El Color en el cine azul debe recordar lo emulado por S. M. Eisenstein *“El hombre percibe los colores según un proceso óptico de visiones directas e indirectas que le hace ver subjetivamente la realidad a través de su estado de ánimo. Por tanto, la reproducción exacta de la realidad objetiva no puede imponerse ni en el cine documental, por que nunca ha existido una visión unitaria de los colores. Los Pintores de cada época han creído reproducir unos mismos colores naturales con resultados muy distintos y la gama cromática varía notablemente según los países. Por consiguiente, el cineasta no puede hacer otra cosa que utilizar los medios técnicos existentes según lo que crea fiel a la realidad, respondiendo su elección de los procedimientos de color, y el empleo que haga de los mismos a ciertas coordenadas profundas de su temperamento.”*, reafirma Eisenstein *“El lenguaje del color es mucho mas sutil que el de las palabras”*. La tonalidad del Cine Azul varía con el clima y con los frutos que alimenten ese color, que se combina en la paleta con la realidad económica y política reinante.

El Cine Azul no es nuevo, en el corto recorrido del Cine encontramos imágenes en movimiento que despiertan nuestros sentimientos Azules, una esperanza manifestada en ciertos filmes como en la obra cinematográfica BARAKA. También podemos respirar ese aire azul en historias sencillas como la película Iraní *“Los niños del Cielo”*; o podemos asfixiarnos y deshidratarnos ante la falta del Agua azul gracias al genial cortometraje mexicano, *Five O’clock Tea*, una radiografía de la sociedad postindustrial.

Es vital entender que no hay línea divisoria entre documental y ficción, ese es un discurso quietista, el *“mensaje visual”* se logra en el Montaje, recordemos las frases de Jean Luc Godard *“Si dirigir es una mirada, montar es un latido del corazón”*. En la alianza del documental y de la ficción, surge la capacidad del Cine para mostrar *“mejor que la filosofía y la novela”* *“los datos inmediatos de la conciencia”*. Es nuestro camino expresarnos con la autenticidad, serenidad, y paciencia que corresponde a un pensamiento milenario, por medio de un movimiento cinematográfico responder a las armas con la creatividad de la imagen honesta que respeta la diversidad cultural y fluye con la energía cósmica.