

ENTREVISTA INEDITA

P: ¿Por qué decidió explorar el video siendo este un formato menor frente al cine ?

R: Cuando yo comencé mi carrera cinematográfica, a principios de los años 70s, el video era todavía muy incipiente, los equipos eran pesados, las portátiles eran sólo en blanco y negro, en fin, era un medio que todavía no había avanzado lo que vino a avanzar en los últimos 15 años. Cuando viajé a estudiar a Estados Unidos fui a una Escuela de cine, porque yo quería hacer cine, en un momento en que en Colombia prácticamente no se hacía.

P: ¿De qué año estamos hablando?

R: Yo estudié en UCLA del año 68 al 72. Cuando regresé a principios de los 70s, comencé a trabajar en cine, trabajé en ambos formatos, en 16 mm y en 35 mm, y sobre todo comencé haciendo cortos argumentales y cortos documentales. Posteriormente hice el primer largometraje del año 82, que fue *Pura Sangre*, pero ya en esa película comencé a utilizar el video, por ejemplo, para las escenas que correspondían en la película a noticieros, a cámaras de vigilancia. En ese entonces esto casi nunca se hacía.

P: ¿No fue raro para la gente del medio de esa época?

R: Pues sí, sobre todo en Colombia, porque nunca se había hecho directamente un transfer de cinta que en ese momento era $\frac{3}{4}$, a película de 35mm, pero según las exigencias de la historia de la película y de la narración se necesitaban imágenes de noticiero y entonces decidimos filmar en video. Posteriormente, ya cuando hice un corto que se llamó *En busca de "María"*, en el año 1985, combinamos las dos cosas: filmamos en 35 mm, pero las entrevistas las

grabamos en video ¿por qué? Porque para filmar entrevistas en 35 mm era muy caro, eran entrevistas muy extensas y entonces decidimos grabarlas en video para así seleccionar sólo los fragmentos que necesitábamos e incorporarlos después a la película, transfiriéndolos a 35mm.

P: ¿Pero no se nota ?

R : El transfer de video a cine cada vez se nota menos. Cuando yo hice esto en *Pura Sangre* y *En busca de "María"* todavía no se había llegado a la sofisticación de la transferencia que hay ahora. Pero el video siempre estuvo metido en mi obra. Por ejemplo cuando hicimos *Agarrando Pueblo* para economizar película nosotros lo que hacíamos era grabar los ensayos en video, ensayo tras ensayo tras ensayo, ensayo de movimientos de cámara y de puesta en escena, y ya cuando sentíamos que todo tenía su ritmo y todo estaba correcto, entonces la filmábamos en película de cine. También lo que hacíamos era lo que ahora se llamaría un video assist, pero de una manera muy rudimentaria, muy a la colombiana: nosotros filmábamos con la cámara de 16 las tomas que debían ser pero al lado de la cámara de 16 mm teníamos una cámara de video y así nosotros, antes de mandar a revelar, podíamos ver, más o menos, la escena como iba a salir.

P: ¿Entonces la idea de “bueno voy a grabar en video” por qué fue ?

R: Inicialmente fue por economizar y también porque el cine tiene siempre como este misterio que lo que uno veía por el visor uno tenía que tener la fe y lo que yo digo es que fe es creer en lo que no se ha revelado , entonces esto nos daba como que ... el cine siempre tenía como demasiado misterio o sea había

que cargar los magazines en una bolsa negra que no le entrara luz a la película y se filmaba, y uno no sabía que iba a pasar , después se descargaba el magazin se metía en una lata y se mandaba a un laboratorio y sólo cuando las cosas regresaban del laboratorio era cuando uno podía ver, entonces el video nos ayudaba a tener una inmediatez de ver , de tener una aproximación de lo que iba a ser la imagen cinematográfica.

P: Usted menciona en un artículo que se publicó en El Malpensante titulado “Vini, Video, Vici “ que Coppola utilizó en Apocalypse Now algo de video.

R: Pues Coppola fue uno de los que más hizo avanzar el matrimonio entre el cine y el video y entonces en *Apocalipsis Now* comenzó a utilizar lo que se llama la edición no-lineal , entonces ellos transferían el material filmado en cine a video y esto se podía editar en video, y después se conformaba el video con la película y se cortaba el negativo de acuerdo a una edición hecha en video. Quiero aclarar que no sé si en realidad editó en sistema no-lineal o análogo, pero él si fue uno de los precursores de editar en video una película hecha en cine y que después ya se volvió una norma , actualmente todas las película se editan en un sistema de video no-lineal.

P: ¿La moviola ya quedó para las escuelas de cine ?

R: No, hay directores que prefieren trabajar con la moviola y les gusta sentir esta cosa física con la película y todavía en Hollywood se utiliza mucho la moviola.

P: ¿Pero no es como hacer doble trabajo?

R: Pues eso va como en la preferencia que tienen los directores hay gente que les gusta la imagen cinematográfica, el contacto con la película en sí.

P: ¿Es algo como romántico?

R: Son puristas

P: ¿Entonces el término “cine” está destinado a desaparecer?

R: El cine no va a desaparecer sino en el momento que la imagen grabada en un soporte magnético tenga la misma calidad del cine cuando se proyecta, ese escollo todavía no se ha podido superar, pero ya estamos llegando a eso, por ejemplo ahora George Lucas en el último episodio que hizo de *La Guerra de las Galaxias* lo hizo en un sistema de video de alta definición o sea el no usó película perforada de celuloide. Pero cada vez el matrimonio entre el cine y el video es mayor porque la mayoría de los efectos especiales, ahora que es lo que está de moda por así decirlo, en el cine de Hollywood, son trabajados por sistemas electromagnéticos, es decir que los procesos químicos cada vez van a ir desapareciendo más del cine y cada vez se utilizan más los sistemas electrónicos y lo que se llama digital que es guardar la información de una imagen como un sistema numérico y no basada en el grano de la película cinematográfica, son dos informaciones diferentes que se están usando, los videos utilizan un sistema numérico digital y el cine está en el grano.

P: Pedro Nunes profesor investigador de la Universidad Federal de Alagoas en Brasil y autor de varios libros entre ellos “Las Relaciones Estéticas en el Cine Electrónico” dice que : “ el cine adquiere un nuevo aliento y ropaje con la emergencia de los soportes de base electrónica analógica y digital, ha sido entonces con la televisión y el vídeo (que hipotéticamente representaban una amenaza) que el cine resucitó de su estado de inanición” De ahí se podría deducir que el video está oxigenando al cine?

R: Bueno es que hay que tener en cuenta que el cine es el arte más joven que existe, tiene un poco más de cien años, entonces todo está por verse tecnológicamente, no sé si narrativamente, pero tecnológicamente está avanzando muy rápido y lo que yo estoy hablando. de este paso de cambiar de un sistema químico a un sistema electrónico, yo creo que en unos diez años ya se va a llegar a ese punto en el que prácticamente no va haber ninguna diferencia entre la imagen de video proyectada y la imagen cinematográfica.

P: Entonces falta esperar más evolución del cine comparándolo frente a las otras artes?

R: Claro, cada vez se avanza más en el cine, lo que antes en una película de estas superproducciones necesitaban cinco mil extras, ahora en una película los clonan y listo, como *Gladiator* o cualquier otra como *Troya* , ya están utilizando estas técnicas y cada vez son más perfectas, al principio uno como que notaba que no funcionaba la cosa, pero ya uno a veces no distingue. Y porque también eso responde a las exigencias de una industria cinematográfica

preponderante que es el cine de Hollywood, entonces ellos se han orientado con muchos efectos especiales, es una tecnología que están desarrollando todos los días.

P: ¿Si existe tanta preocupación por el cine por qué en Colombia no existen casas de revelado ?

R: En Colombia en una época alcanzó a haber laboratorios, cuando yo comencé a hacer cine en los años 70s habían unos cuantos, contados con los dedos de la mano, laboratorios de 16mm blanco y negro, posteriormente cuando vino la ley del sobreprecio y los cortos de exhibición obligatoria y eran cortos en 35 mm, se abrió un laboratorio que era en 35mm color , lo que pasa es que para que un laboratorio funcione bien tiene que tener un buen volumen de trabajo, eso depende de químicos que se tienen que estar renovando, entonces tiene que haber un gran volumen de material para garantizar una buena calidad, entonces los laboratorios en 35mm en Colombia yo creo que quebraron porque no eran capaces de competir con laboratorios como los de Miami que teníamos cerca y después Venezuela que tenía laboratorios de 35mm en color porque en Venezuela se desarrolló más la industria cinematográfica que en Colombia, lo que pasa es que en Colombia nunca ha habido una industria cinematográfica estable , nunca ha habido un volumen de trabajo muy grande.

P: ¿Y la industria del cine publicitario en Colombia no alcanza para darle rentabilidad a una casa de revelado?

R: Pues habría que ver la rentabilidad que eso genere, yo creo que nadie se atreve a poner aquí un laboratorio porque tiene que competir con estándares

muy altos, como los de Miami, Buenos Aires o México. Y lo que pasa es que aquí la película de 35mm es usada principalmente por los publicistas, porque en la publicidad se exige una calidad grandísima de imagen. Entonces si se hace un comercial, que generalmente son muy costosos, se puede malograr con un mal revelado, el revelado en México siempre ha sido muy deficiente y México tiene una industria de muchos años, pero ellos cuando pasaron al color sus laboratorios no daban una calidad igual a la que daban los laboratorios en Estados Unidos.

P: Ahora que habla de industria cinematográfica, el video daría la oportunidad para hacer Industria cinematográfica en Colombia?

R: Las nuevas tecnologías dan pie a que países subdesarrollados como el nuestro y que no han tenido una tradición cinematográfica puedan acceder a ella, pero claro la Industria cinematográfica necesita una cantidad de cosas, de leyes proteccionistas, de cuestiones de aduana, de una cantidad de cosas, no es sólo la tecnología lo que hace que haya industria en un país sino que todas las partes deben conjugar.

P: ¿Y sumado eso a la ley 814 sobre el cine será que si hay una luz para la industria cinematográfica ?

R: Pues aquí desde hace muchos años se estaba esperando una ley cinematográfica, entonces yo creo que esta ley dará pie a que avance el cine en Colombia , todavía hay que darle un compás de espera no? pero de hecho en Colombia la producción ha aumentado muchísimo en los últimos seis años, precisamente porque la gente está pidiendo expresarse a través de las nuevas

tecnologías, sobre todo la gente joven y las nuevas tecnologías son más baratas, en este momento hay más de veinte películas de largometraje colombianas que no están terminadas, eso es una sobreproducción comparado a lo que pasaba en los años 70s y 80s. Pero es que antes uno se sentía frenado si no tenía el dinero para filmar en 35mm, ahora uno puede expresarse en video y si la película queda buena pues uno la puede pasar a cine, o si película uno ve que va a ser comercial pues uno la pasa a cine. Yo por eso no hago casi una distinción entre cine y video ahora, yo diría que lo que existe es imágenes en movimiento con sonido, el soporte va a ir cambiando, así como en el video se comenzó por las dos pulgadas, después se pasó a una pulgada y luego $\frac{3}{4}$ y después formatos digitales como miniDV o Betacam, hay todo tipo de avances que van saliendo sobre la marcha, entonces todo eso va a hacer que hablemos de imágenes en movimiento con sonido.

P: Pero hay gente del medio que ve el cine como una cosa y el video como otra.

R: Las industrias que producen la película como la Kodak son industrias que se han tenido que ir renovando ante este avance tan rápido del video, cada vez ellos están inventando películas más sensibles.

P: ¿Si hacemos cine en video la parte de la distribución sería más fácil ?

R: Bueno la distribución es lo más importante en el cine. Había un productor en Hollywood que decía que en el cine había tres cosas importantes : la distribución, la distribución y la distribución, porque si una película no se

distribuye no la ve nadie no? entonces el gran negocio del cine está en la distribución, y también esta allí el gran freno porque hay películas que no llegan a acceder a la distribución porque o no le interesa al distribuidor porque juzga que esa película no es rentable , o porque también hay una sobreproducción de películas norteamericanas que no están dejando que se produzca el cine nacional , independiente o de otros países , el cine cada vez monopoliza más su distribución.

P: ¿Pero el video logrará romper con eso?

R: Pues el video democratiza un poco lo que es la producción, pero ya se están haciendo avances en eso, yo me considero pionero en Colombia por el último trabajo que hice que fue *La Desazón Suprema* porque fue la primera película que se exhibió en salas de cine proyectada en video en Colombia y además era un documental, un documental colombiano de largometraje no se había presentado en una sala de cine en Colombia desde 1978 que fue la película *Gamín* y al abrir esa puerta eso dio pié a que otras producciones puedan acceder a la exhibición, de hecho la película *Los archivos Privados de Pablo Escobar* se exhibió en video en sala de cine, y por qué yo podía hacer eso? porque yo me di cuenta que en la nueva ley no se especifica el soporte en el que se va a proyectar en una sala cinematográfica, antes sólo se especificaba que tenía que ser cine porque se veía en una sala de cine. En Estados Unidos por ejemplo ya se están haciendo cadenas de teatros que están proyectando las películas en video, George Lucas es uno de los pioneros en eso.

P: ¿Entonces a un productor no le tocaría hacer muchas copias de una película para la proyección, sino que le bastaría terminar en video y eso lo haría más fácil y económico?

R: Sí, pues cuando nosotros hicimos este experimento de proyectar video en cine, eso hoy da la posibilidad que nuevos realizadores, o jóvenes realizadores, o realizadores pobres puedan hacer que su película sea vista por el público sin tener que irse al costo de la transferencia del video al cine, que para un largometraje puede ser una cifra de cinco mil dólares para arriba. Pero cuando se llegue al punto en el que la imagen proyectada en video sea igual o casi igual que la del cine entonces el fenómeno para comercializar el cine va a cambiar porque ya no va a ser estos rollos de películas que se van a llevar a los teatros sino que las películas se van a emitir por satélite, se emite una señal por satélite en digital y pueden lanzar una película en todos los países al mismo tiempo con los subtítulos que ellos quieran, y eso va a cambiar muchísimo el cine y ya no va a haber la carrera de copias y el deterioro de las copias.

P: Bueno usted afirma que el género de ficción es para trabajarlo en fomato de cine y el género en documental en video, ¿por qué ?

R: Bueno esa es una apreciación muy personal, la razón principal para decir eso es que es muy costoso filmar documental en cine, en los documentales que hago, grabo treinta veces más de lo que voy a editar, y también porque los documentales encuentran su medio de difusión en la TV, que es un sistema electrónico.

P: ¿Cómo se marca la diferencia entre lenguaje de cine y lenguaje de video?

R: Es que cada vez se van juntando más, pero en video es posible hacer una cantidad de cosas que serían muy costosas en el cine, para hacer una disolvencia en cine se necesita otro negativo, igual para un congelado, en cambio en video eso lo puedes hacer electrónicamente, para escribir un título en cine toca revelarlo y hacer internegativo, todo eso el video lo hace directo y también es que el lenguaje del cine está más estructurado, el cine es un medio que está más cualificado, la narración como se conoce en cine ¿de dónde viene? viene de Griffith, en qué se inspiró Griffith para llegar a una narración cinematográfica? él se inspiró en la novela tipo Dickens y cuál es el discurso preponderante del cine de Hollywood que es el que más se usa? pues es un discurso basado en el conflicto central, que es que una persona o varias personas tratan de hacer algo y otras personas o circunstancias tratan de impedir que esa o esas personas lleven a cabo su objetivo, casi todas las películas se pueden resumir como eso, sobre todo las del principio del cine y casi todas las de Hollywood están basadas en ese discurso narrativo, ahora hay innovadores que tratan de cambiar las cosas. También la narración del cine está muy basada en el teatro: los tres actos; planteamiento, nudo y desenlace, por ejemplo un innovador como Godard decía “yo creo en planteamiento, nudo y desenlace pero no necesariamente en ese orden”. Entonces habrá gente que está innovando el cine, pero el cine es algo muy codificado. Ahora así como el cine está influenciado por muchas artes, por la música, el teatro, la danza, el

video está influenciado por el video arte , por la instalación , por una cantidad de cosas que son más modernas.

P: ¿Cómo fue la experiencia del rodaje de *La Desazón Suprema* la cual fue realizada de manera unipersonal ?

R: Una película como *La Desazón Suprema* no hubiera sido posible hace 15 o 20 años en el sentido de que es una película que se pudo hacer gracias a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? porque en primera medida está grabada en un soporte digital, es una película en la que nunca se utilizó una luz, se utilizaron los dispositivos automáticos de la cámara y me permitió hacer una película prácticamente sólo, yo era el operador y el sonidista a la vez, yo fui el director, el mensajero, la secretaria.

P: Pero pensó será que esto si lo puedo sacar adelante de una manera tan solitaria ?

R: La pude hacer también porque ya había tratado de hacer algo similar , cuando hice un documental que se llamaba *Nuestra Película* ese fue hecho en un formato pequeño también Hi 8, el equipo era dos personas, un camarógrafo y yo , yo nunca había sido camarógrafo pero en ésta yo me decidí a hacer de camarógrafo, que para mí fue muy importante porque a veces es muy bueno que en un documental el director pueda operar la cámara , pueda ver y mover la cámara según lo que esté pasando, que no está cumpliendo un guión , sino que uno pueda captar las cosas a medida que están pasando sin tener un intermediario que es el camarógrafo.

P: ¿Y qué mas pasó con La Desazón Suprema se fue para México , cámara en mano...?

R: Si , más en esa película que era una película bastante intimista , filmada en muy pocos sitios prácticamente, era un sólo interior que era la casa de él y un sólo exterior que es donde él sale a pasear la perra, y entonces se adaptaban perfectamente el contenido y la forma, no necesitaba más gente ahí estorbando para qué? si yo hubiera llegado allá con diez personas y luces y cables me hubiera echado al primer día.

P: ¿Y la parte de visualización y posproducción la hizo también en solitario ?

R: La visualización la hice en una forma solitaria, pero en la edición si tuve que recurrir a una persona que supiera manejar la edición no lineal que es Rubén Mendoza, un estudiante de la Universidad Nacional, muy hábil con los aparatos, fue un período de edición como de 11 meses, pero no todo el tiempo, parábamos , había más de 50 horas de material, pero en total fueron más de 300 horas de edición.

P: ¿Al final hubo un momento en que dudó de algo?

R: Pues sobre todo que no había a quién echarle la culpa no? Pero también eso respondía a muchas cosas porque ya había trabajado con equipos muy grandes, venía de trabajar un largometraje que fue *Soplo de Vida* en los que en algunos momentos habíamos sesenta personas en el set .

P: ¿Al documental cómo le ha ido en los festivales ?

R: Muy bien ha gustado muchísimo , ha estado en Suiza, Brasil, México, Estados Unidos, España, Francia...

P: ¿A él le gustó?

R: Sí a él le gusto mucho aunque el detesta el cine y mucho más los documentales. Esa era la prueba reina.

P: ¿No siente que le quedó una deuda con el rodaje en cine?

R: Pues no siento que me perdí de algo porque yo trabajé en todos los formatos excepto en 70mm, entonces ya no tengo la piedrita en el zapato ah! es que yo no hice un corto en 35mm o que no hice un largometraje. Yo lo que quiero es que el cine sea cada vez más fácil de hacer.

P:¿Repetiría alguna de sus películas argumentales en video?

R: No, hay que saber donde acabar las cosas, de todas uno puede decir que podría hacer algo mejor, yo no creo que no exista un director de cine que no diga que si con un poquito más de plata y un poquito más de tiempo las hubiera hecho mejores. Pero en video uno tienen la posibilidad de retrabajar las películas, eso es otra ventaja uno puede agarrar una película que hizo hace cuatro años y reeditarla y ahora por ejemplo que existen los discos duros y se puede meter toda la información ahí y uno hace la versión A, la versión B , la versión C , yo de varias películas he hecho dos versiones una versión en 90 minutos y otra versión de 52 minutos, eso también depende de los públicos a los que uno quiera llegar, vender una película de 90 minutos es difícil para pasarla

en TV entonces uno hace una versión de 52 minutos que es el formato más apropiado.

P:¿ Tiene algún proyecto con algunas de sus películas como reeditarlas en video ?

R: No pero a algunas si le he hecho algunos arreglitos, por ejemplo películas que hice en cine, las he restaurado y les he cambiado cosas, les he mejorado el sonido, eso lo hice con *Agarrando Pueblo*. Con esta ya estoy tratando de que no circulen las versiones malas de las película sino las nuevas que yo he hecho.

P: ¿Cuál sería el formato en video que usted preferiría para trabajar ?

R: Es que esas cosas pasan tan rápido , los formatos pasan de moda muy rápido , pero en este momento los formatos semiprofesionales digamos MiniDV y la Dvcam y ahora ya hay la posibilidad de trabajar MiniDv y DvCam con cámara de video que pasan a 24 cuadros y no a 30 cuadros como solía pasar antes y eso da la posibilidad de pasar con mejor calidad el video a cine , ya no hay ese barrido en lo paneos etc, De hecho ya mucha gente que ha hecho películas en largometraje.

P: ¿En la formación del cineasta se podría hacer en soporte de video y no necesariamente en película ?

R: Claro, muchas escuelas de cine no tienen los equipos para trabajar en cine y lo hacen en video, aquí en Colombia en la Universidad Nacional es poco lo que ellos pueden hacer en cine.

P: ¿Una última pregunta se puede hacer cine en video?

R: Claro mientras sean imágenes en movimiento con sonido, no importa el soporte.