

Cine

una industria por hacer en Colombia

Algunas experiencias de producción y marketing

República de Colombia
Ministerio de Cultura

Libertad y Orden

PROMAGENES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Sede Bogotá

CINE

Una industria por hacer en Colombia

Algunas experiencias de producción y marketing

© Proimágenes en Movimiento

© Ministerio de Cultura

Autores: Patrice Vivancos, Gustavo Montiel, Francisco León,

Thierry Forte, Antonio Urano, Joao Penna, Carlos Sánchez,

Luis Lamana, Jaime Osorio, Víctor Benítez, Stephan Kaspar, Alfredo J. Caldera G.

Primera edición, 2004

1.000 ejemplares

ISBN: 958-33-5880-0

Coordinación general de la publicación:

Claudia Triana de Vargas

**Revisión, análisis, consolidación de la información
y edición final del texto:**

Alberto Quiroga

Asesoría en la lectura y organización de textos:

Sylvia Amaya

Mónica Borda

Jorge Manuel Mutis

Alberto Navarro

Martha Rojas

Corrección de estilo:

Rodrigo Pertuz Molina

Diseño de carátula:

D.G. Consuelo Flórez

Diagramación:

Dora Álvarez S.

Coordinación editorial:

Dora Inés Perilla Castillo

Preparación editorial e impresión:

Universidad Nacional de Colombia

UNIBIBLOS

Correo electrónico: dirunibiblo_bog@unal.edu.co

Bogotá, Colombia, 2004.

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

República de Colombia
Ministerio de Cultura

Libertad y Orden

Presidencia de la República

Presidente, Álvaro Uribe Vélez

Vicepresidente, Francisco Santos Calderón

Ministerio de Cultura

Ministra, María Consuelo Araújo Castro

Viceministra, Adriana Mejía Hernández

Secretaria General, María Beatriz Canal Acero

Dirección de Cinematografía

Director, David Melo

Asesor, Sebastián Krieger

Grupo de Gestión, Adelfa Martínez, Marina Arango,

Juan Guillermo Ramírez, Gustavo Pazmín

Grupo de Políticas, Jorge Manuel Mutis,

Alberto Navarro, María Cristina Díaz

Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes en Movimiento”

Directora, Claudia Triana de Vargas

Subdirectora Administrativa y Financiera,

Silvia Echeverri Botero

Asesor Proyectos Especiales, Andrés Bayona G.

Asesor Jurídico, Gonzalo Castellanos V.

Asesor Comunicaciones Digitales, Jaime Manrique

Asesora Administrativa, Yolanda Aponte

Secretaria Ejecutiva, Lucy Díaz R.

Dirección de Cinematografía

Teléfonos: (1) 288 4712 – 288 3247

Fax: (1) 285 5690

Correo electrónico: cine@mincultura.gov.co

Página web: www.mincultura.gov.co

Calle 35 No. 4 –89, Bogotá, D.C.

Proimágenes en Movimiento

Teléfonos: (1) 287 0103 – 288 0870

Fax: (1) 288 4828

Correo electrónico: proimágenes@proimágenescolombia.com

Página web: www.proimágenescolombia.com

Calle 35 No. 4 –89, Bogotá, D.C.

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA DE PROIMÁGENES EN MOVIMIENTO

Ministerio de Cultura

María Consuelo Araújo Castro

Ministerio de Comunicaciones

Martha Pinto de Dehart

Patricia Rodríguez

Ministerio de Educación Nacional

Cecilia María Vélez W.

Carmen Emilia Pérez

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Mario Aranguren R.

Hernando Gallo B.

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias

María del Rosario Guerra de la Espriella

Universidad Nacional de Colombia

Rector General, Marco Palacios Rozo

Rodolfo Ramírez

Dirección Nacional de Cinematografía

David Melo

Kodak Americas Ltd.

Alfonso Parra Ortiz

Arturo Roberto Galvis

Cine Colombia S.A.

Álvaro Beltrán Ossa

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

Myriam Garzón de García

Asociación Colombiana de Distribuidores de Películas Cinematográficas

Fernán García de la Torre

Representante de los Realizadores Cinematográficos

Gustavo Nieto Rosa

Representante de los Productores Cinematográficos

Alberto Amaya Calderón

Agradecimientos

Adelfa Martínez, Ana Karime Piñeres, Andrea Afanador, Andrés Bayona,
Carol Ann Figueroa, Camila Loboguerrero, Carlos Barriga, Carlos José Reyes,
Catherine Figueroa, Charlotte Deflassieux, Clara Nidia Pardo,
Claudia Aguilera, Constanza Rincón, Diana Camargo, Donald Ranvaud,
Edith Sierra, Eduardo Cruz, Fanny Díaz, Federico Durán, Frederic Gautier,
Giovanna Hernández, Gloria Isabel Reyes, Gonzalo Castellanos,
Gustavo Pazmín, Hubert Le Forestier, Jaime E. Manrique,
Jorge Enrique Parra, José Gómez, Joyce Ventura,
Juan Diego Caicedo, Juan Guillermo Ramírez, Juan Manuel Barreto,
Juan Pablo Garavito, Julián David Correa, Lucy Díaz, María Cristina Díaz,
María Teresa Cortes, María Teresa Osorio, Marina Arango,
Martha Isabel Rojas, Nicolás Schpoliansky, Pablo Rovito, Rodolfo Ramírez,
Rosario Rizo, Sandra Mejía, Sebastián Krieger, Silvia Echeverri, Sonia Álvarez,
Sylvia Amaya, Ximena López

CONTENIDO

PATRICE VIVANCOS	17
EUROPA: SU MODELO DE APOYO AL CINE Y FONDOS ABIERTOS A LA CINEMATOGRAFÍA LATINOAMERICANA	
GUSTAVO MONTIEL	55
LOS RETOS DE LA PRODUCCIÓN	
FRANCISCO LEÓN	109
CÓMO MERCADEAR NUESTRAS PELÍCULAS	
THIERRY FORTE	141
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE CÓMO FINANCIAR EL CINE	
ANTONIO URANO	149
MARKETING DE PELÍCULAS	
JOAO PENNA	157
LA PROMOCIÓN DEL CINE BRASILEÑO	
CARLOS SÁNCHEZ	165
EL MERCADO MEXICANO Y LAS POSIBILIDADES DEL DVD	
LUIS LAMANA	175
LA IMPORTANCIA DEL AGENTE DE VENTAS	
JAIME OSORIO GÓMEZ	181
LA PRODUCCIÓN EN COLOMBIA	
VÍCTOR BENÍTEZ	193
LA AVENTURA DEL MARKETING EN ARGENTINA	
STEPHAN KASPAR	197
UNIFICAR CINEMATOGRAFÍAS	
ALFREDO J. CALDERA G.	203
ACCIONES ESTATALES EN VENEZUELA	

PRESENTACIÓN

Con la creación de la Dirección de Cinematografía al interior del Ministerio de Cultura se dio inicio a un importante proceso de consolidación de la industria cinematográfica en el país. Para acercarnos a un cine económicamente sostenible y rentable, más democrático y reflejo de la múltiple cultura de nuestro país, se ha trabajado desde varios frentes, que abarcan desde el marco legal y jurídico de todo el sector hasta el fortalecimiento de los mecanismos de difusión y el impulso a diversas convocatorias cinematográficas. Citemos sólo un par de ejemplos notables: el programa de La Maleta, que difunde a lo largo y ancho de Colombia el cine nacional, el latinoamericano y el infantil; y la asignación de estímulos a la producción a través de las Convocatorias Nacionales. Ambos programas han arrojado resultados asombrosos y en su corta existencia transformaron las condiciones en que se encontraba el sector.

No podemos dejar de mencionar la sanción de la Ley 814 de 2003, que cierra una etapa de varios años durante la cual la cinematografía nacional buscó contar con un mecanismo que garantizara recursos para la realización de películas. Esta herramienta legal creó un fondo parafiscal, un beneficio tributario y la posibilidad de titularización de los proyectos cinematográficos, entre otros mecanismos, que con certeza le darán un gran impulso a todos los eslabones de la cadena cinematográfica del país.

Otro frente de este esfuerzo por industrializar el sector cinematográfico es la realización de seminarios de actualización profesional de alto nivel. Se ha buscado abordar temas que pongan al día tanto a nuestros profesionales como a aquellos que apenas están empezando la dura pero satisfactoria carrera del cine, ya que el cambio constante de las condiciones en las que se producen las películas en el mundo nos obliga a estar atentos a todos los procesos. Si bien los seminarios tienen como objetivo abarcar el espectro completo de la realización cinematográfica -incluyendo por ejemplo la formación de actores para cine- los ejes han sido la producción ejecutiva y el mercadeo de películas. Para el lector del presente libro, la importancia, dificultad y afinidad de dichos temas quedarán realmente claros.

Estas memorias son el producto de un trabajo en conjunto de varios años entre el Ministerio de Cultura, Proimágenes en Movimiento y la Universidad Nacional, en el que intervino un numeroso grupo de personas, y cuyo esfuerzo tiene como resultado un libro de gran interés para nuestros realizadores y productores. Iniciativas tan relevantes nos permiten avanzar en la construcción de una cinematografía colombiana verdaderamente preparada para afrontar los retos que nos impone el futuro y dispuesta a mostrar la riqueza de la diversidad cultural del país. Gracias a publicaciones como ésta es evidente que nos encontramos frente a una nueva y apasionante dimensión para la cinematografía nacional: construir nuestra industria es dialogar con el cine mundial.

María Consuelo Araújo Castro
Ministra de Cultura

PRÓLOGO

¿SE PUEDE HACER CINE EN COLOMBIA?

Uno de los conferencistas invitados a Colombia a dar un seminario sobre producción cinematográfica, una vez enterado de las condiciones en las que se hace cine en el país, afirmó rotundamente: no hagan cine, así no se puede.

La respuesta es tajante, pero la pregunta sigue vigente para nosotros: ¿se puede hacer cine en Colombia? Los colombianos la hemos respondido de una manera apasionada y contundente: haciendo películas. No muchas, es cierto, ni como el fruto de una industria, pero año tras año unos cuantos empeñados logran coronar los esfuerzos realizados en contra vía de la razón y estrenan su película y celebran como si hubieran llegado al Everest.

Hacer una película en este país es realmente complicado y difícil, cuesta mucho dinero, no hay recursos financieros, el mercado es pequeño, hacerla exige demasiado tiempo, es difícil venderla a otros países y no hay una industria consolidada. Pero la otra cara de la moneda nos revela otra dimensión, donde reinan la pasión y la imaginación, la inteligencia, la terquedad y las ganas de ejercer un oficio y un arte a todas luces necesario.

Muchos dirán que hacer cine en Colombia, en un país en el que existen tantos y tan graves problemas estructurales (miseria, desempleo, violencia, narcotráfico, deficiencias en infraestructuras de servicio, atraso tecnológico y un largo etcétera), es un lujo o, como mínimo, que no es útil. Pero es imperiosa la necesidad de expresarse a través del cine, de crear o de encontrar una identidad, de reflexionar sobre la realidad, y es un buen síntoma el que todos los días crezca el número de jóvenes colombianos que quieren hacer una película, escribir un guión, aprender de fotografía o de edición, actuar, o realizar alguno de los muchos oficios que exige el cine. Sin contar con la ironía de que el país mismo se enriquece de muchas maneras con cada película que se produce y se exhibe, mientras quienes hacen cine ven crecer desesperanzados su saldo en rojo.

Este libro tiene un destino muy especial, pues va dedicado a todos los jóvenes que quieren hacer cine en Colombia, y por jóvenes me refiero a todas las personas que tienen un espíritu abierto y curioso, y una sensibilidad sintonizada con el arte de las imágenes en movimiento.

Al leer el libro no encontrarán la fórmula para llegar al éxito, ni un manual de procedimientos que hay que seguir al pie de la letra, ni una respuesta a todas sus preguntas. Todo lo contrario. El libro es perturbador porque nos obliga a reflexio-

nar, a pensar, y por tanto va a crear nuevas inquietudes, ayudará a que surjan nuevas dudas, nos estimulará a imaginar nuevas soluciones a los problemas que nos aquejan.

El libro comprende los textos de algunas de las conferencias dadas por expertos en cine de varios países del mundo, durante tres seminarios realizados en Colombia a lo largo de tres años.

Son muchos los temas que trata el libro, pero todos tienen un norte común: cómo hacer cine, cómo mercaderarlo, cómo crear una industria de cine en Colombia, cómo lograr que el cine no sea una cenicienta en nuestro país.

La experiencia de cada conferencista, su manera particular de abordar cada tema, las anécdotas con que van ilustrando sus conferencias, sus inquietudes y reflexiones están aquí, en cada página, invitándonos a una aventura: la de soñar, la de conocer, la de aprender, la de entender qué debemos realizar para hacer cine, y cómo lograr que éste nos haga visibles ante nosotros mismos y ante el mundo.

Los textos han sido tomados de las grabaciones realizadas durante los seminarios. Por ello ha sido necesario suprimir grandes apartes en los que los conferencistas se apartan del tema principal, o en los que tratan temas comunes a los de otros conferencistas sin que haya diferencias esenciales; como también las reiteraciones que surgen cuando alguien habla frente al público. Además, ha sido necesario corregir la gramática, tan distinta en el contexto hablado, para facilitar su lectura.

Hay que dar gracias al Ministerio de Cultura, en especial a su Dirección de Cinematografía, a Proimágenes en Movimiento y a la Universidad Nacional de Colombia, por creer en el cine colombiano, en el talento y la sensibilidad de los cineastas, y por contribuir de manera substancial a que sea posible consolidar esta actividad en el país, realizando seminarios como éstos, amén de muchas otras actividades esenciales, y por llevar a manos de los jóvenes y de todos aquellos que quieren hacer cine, este libro cuyo valor crecerá con el tiempo.

Alberto Quiroga
Escritor y Guionista