

MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INCLUSIVO DE MANIZALES MICI

25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024

Liliana Pinilla Gallego
corporacionbuenvivir19@gmail.com
Corporación buen vivir
Directora

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOS CONSECUTIVOS SANTA SOFÍA ES EL MEJOR HO
T COLOMBIA EN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

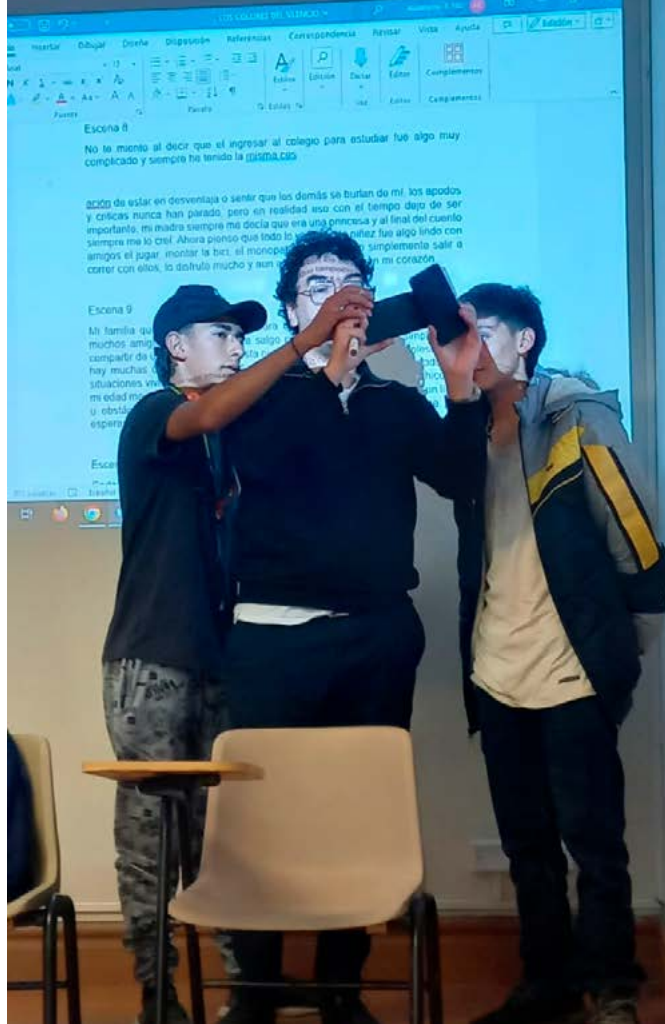
Imaginemos un espacio donde la ficción y la vida real se entrelazan, dando como resultado toda una narrativa literaria que, desde las líneas escritas de un guionista, dan vida a una historia que entre líneas genera todo tipo de sensaciones, sentimientos y emociones. La cinematografía es el arte de hacer películas, cuyo rasgo central es la capacidad de recrear la ilusión del movimiento. Desde el año 1885, gracias a la imaginación e ingenio de Auguste y Louis Lumière, el cine nos ha acompañado siendo un género artístico narrativo que cuenta historias, apoyándose en otras artes tradicionales como el teatro y la literatura.

Con el paso de los años, el cine ha evolucionado a la par que la humanidad misma, siendo testigos el uno del otro de como el ser humano y el arte generan una estrecha relación e interdependencia. El arte inspira, promueve el diálogo intercultural, cuestiona las normas sociales, impulsa la economía y contribuye al desarrollo personal y emocional de los seres humanos. Razón por la cual, hacer del cine un espacio seguro de reconocimiento y respeto por la diferencia, promueve la defensa de los derechos humanos y la empatía.

Desde hace seis (6) años, la Corporación Buen Vivir, ha intentado interiorizar discursos inclusivos en el lenguaje audiovisual y contar historias, formas y narrativas que impacten a la sociedad, haciéndolas parte de conversaciones sociales, políticas y culturales. Este, un proceso conocido como *Inclusive Short Films*, entendido como el primer laboratorio local y departamental de cine inclusivo con adolescentes y jóvenes desde enfoques diferenciales e interseccionales, donde además de la formación en inclusión, diversidad y cinematografía, se promueve el fortalecimiento de la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las artes son adecuadas para ayudar a comprender y comunicar conceptos y emociones, estimulando todos los sentidos e incluso la capacidad de empatía. Además, es especialmente beneficioso para la salud mental.

Este proceso ha tomado años en fortalecerse y visibilizarse. Los 25 audiovisuales que han dado vida a historias en los géneros de ficción y documental poseen en sí mismos la fuerza y contundencia de lo que hemos denominado cinematografía inclusiva. Esta nos invita a reflexionar, razonar y considerar un cambio de paradigmas mentales disruptivos en sociedades altamente cargadas de prejuicios, estigmas y estereotipos creados para generar brechas humanas, que presumen en sí mismas la categorización de las personas por sus orígenes, orientaciones, procedencia, condiciones, estilos de vida y formas de pensar. Estas fisuras sociales desencadenan todo tipo de discriminaciones que restan a la convivencia y suman a la intolerancia.

Históricamente, el arte en todas sus manifestaciones ha acompañado al ser humano en sus mejores y peores momentos, a tal punto que en muchos casos la invención del cine ha sido considerada una de las innovaciones más importantes del siglo veinte. Es relevante saber cómo logró

ser aceptado en una sociedad tradicionalista, aunque en un principio se considerara que las películas tenían poca significación real, mostrándose como prototipo para ciertas clases sociales. De no existir el cine, vale la pena considerar lo difícil de imaginar una vida sin este arte en nuestros días, siendo parte importante de las mismas.

El cine llegó como una realidad común para el ser humano, teniendo gran influencia en la manera de ver el mundo, las aspiraciones de la gente y la evolución del pensamiento. De algún modo, revolucionó la forma de pensar de la sociedad, creando una conexión con las personas. El arte cinematográfico consiste en realizar películas que comuniquen directamente el dinamismo del mundo, sin tener que impulsar la carga de probar su capacidad como Industria.

Un artista icónico fue Charles Chaplin. Su interés, y sobre todo su amor por este arte, logró y sigue logrando entretenernos y mostrarnos la realidad de su mundo, gracias a su capacidad para producir, dirigir, escribir y actuar en sus películas, a pesar de vivir en una sociedad mecanizada tanto política como culturalmente. Que lo lleva a ser un representante de su época, como él, muchos otros cineastas se han preocupado a lo largo de la historia en informar a la sociedad del contexto en que se desarrolla el cine, para tener una mayor comprensión de la forma que ha influido. Hoy día, a través de las nuevas tecnologías, logramos analizar la historia de cada sociedad y formar un criterio propio, aunque a veces se vea manipulado por agentes externos como las religiones, las ideologías y las creencias colectivas.

El arte ha sido un modelo cultural que acoge y contiene público, los cuales han formado tribus culturales, como lo subrayan algunos autores que nos dicen que la cultura popular se concibe como un medio de satisfacer necesidades frustradas y como modo de confirmar actitudes ampliamente aceptadas. Un caso puntual son los valores que serán positivamente afectados por medio de los géneros cinematográficos, que forman parte de la cultura de masas y, al final, van a repercutir en las acciones dentro de la misma sociedad. En este contexto, el cine inclusivo se presenta como un llamado a la transformación social.

Lo anterior, se sustenta en la hipótesis desarrollada por Marshall McLuhan, que se basa en la influencia de la tecnología de los medios de comunicación y el impacto del nivel de seducción que tienen. Para McLuhan (1967), los efectos de los medios son tan intensos que podríamos considerar que son la base constituyente de la propia cultura. El surgimiento de los medios, desde el ferrocarril hasta la televisión, ha determinado las formas sociales y culturales en que nos relacionamos (Sosa 56).

Lo anterior proporciona el contexto de cómo el ser humano, a lo largo del tiempo, ha tenido la necesidad de comunicar sus ideas y expresar a los demás su forma de ver y comprender el mundo. Por esta razón, las artes han intervenido cada vez más en la historia y en la percepción

de las personas, especialmente en el cine, que se encargó de reformar el paradigma del arte. Aunque en un principio fue descalificado, a partir de ciertos cineastas que han trabajado para cambiar esta percepción, el cine ha sido cada vez más aceptado.

En conclusión, el cine inclusivo es una utopía que resuena en nuestra mente, en el que apostamos como garante de la defensa de quienes desde sus diferencias aportan al cambio estructural de paradigmas y proponen para el mundo una muestra cinematográfica que nos acerque, contenga y abrace. Es el principio de nuevas formas de vernos y leernos como personas, es una invitación a los cineastas profesionales y aficionados apostarle a un género que da valor a la otredad, como Corporación estamos trabajando en conciencia por dejar un legado para la ciudad, el departamento y el país de cara a ser reconocidos en el mundo como los pioneros de un género audiovisual que nos transformará y sanará como humanidad.

REFERENCIAS

- Pérez Villarreal, L. (2001). *Cine y literatura: Entre la realidad y la imaginación*. Ediciones Abya-Yala.
- Wikipedia. (n.d.). *Historia del cine*. https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_cine
- Bolívar, A. (2019). Una introducción al análisis crítico del 'lenguaje inclusivo'. *Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas*, 14(2), 3-19. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112019000200355
- Wikipedia. (n.d.). *Historia del arte*. https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
- Reyes Moreno, C. (2015). Influencia del cine en la sociedad: Alcance sociológico en las películas de Charles Chaplin. *Difusor Ibero*. <https://difusoribero.com/2015/05/17/influencia-del-cine-en-la-sociedad-alcance-sociologico-en-las-peliculas-de-charles-chaplin/>
- McLuhan, M. (1996). *Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano*. Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Casri, J. (n.d.). El cine y la inclusión: radiografía de una industria. *El Viejo Topo*. <https://www.elviejotopo.com/articulo/el-cine-y-la-inclusion-radiografia-de-una-industria/>

