

**Representaciones y Dificultades en la Infancia, a Través de Tres Ejemplos
Cinematográficos: Gente de Bien (2014), Las Notas de Camila (2015) y la Noria (2019)**

Rubén Darío Mayordomo

Francy Daniela Pulido

Universitaria Agustiniana
Facultad de Arte, Comunicación y Cultura
Cine y Televisión
Bogotá D.C.
2023

**Representaciones y Dificultades en la Infancia, a Través de Tres Ejemplos
Cinematográficos: Gente de Bien (2014), Las Notas de Camila (2015) y la Noria (2019)**

Rubén Darío Mayordomo
Francy Daniela Pulido

Director Camilo Reina

Trabajo de grado para optar por el título de Profesional en cine y televisión

Universitaria Agustiniana
Facultad de Arte, Comunicación y Cultura
Cine y Televisión
Bogotá D.C.
2023

Resumen

El objetivo de la presente investigación es analizar las dificultades de la infancia a partir de tres referentes cinematográficos, como base para el cortometraje de animación 3D que se conoce como Elkin, que pretende representar a un niño de escasos recursos, el cual encuentra la manera de salir adelante junto a su madre, de quien hereda esa capacidad de resiliencia y el entendimiento de cómo hacer las cosas bien en la vida. Así mismo el guion rescata conceptos importantes como la infancia y como se afecta con ciertas características de su entorno, como también, particularidades desde varios aspectos técnicos de la producción a la luz de las películas y cortometrajes latinoamericanos escogidos que al final alimentarán la historia de Elkin. Es así, como uniendo los conceptos vistos en la siguiente investigación, se quiere aprovechar el poder la animación y generar una conversación hacia la realidad que se muestra con Elkin.

Palabras clave: Infancia, cortometraje, animación, historia, resiliencia, Latinoamérica.

Abstract

The objective of this research is to analyze the difficulties of childhood from three cinematographic references, as a basis for the 3D animated short film known as Elkin, which aims to represent a child of limited resources, who finds a way to get ahead with his mother, from whom he inherits the ability of resilience and understanding of how to do things well in life. At the same time, the script rescues important concepts such as childhood and how it is affected by certain characteristics of his environment, as well as particularities from various technical aspects of the production in light of the chosen Latin American films and short films that in the end will feed Elkin's story. In this way, joining the concepts seen in the following research, we want to take advantage of the power of animation and generate a conversation towards the reality shown with Elkin.

Keywords: Childhood, short film, animation, story, resilience, Latin America.

Tabla de contenido

Capítulo 1	1
Tema de investigación	9
Problema de investigación	9
Planteamiento del problema	10
Formulación del problema	10
Descripción del problema	10
Justificación del proyecto	10
Objetivo del proyecto	11
Objetivo general	11
Objetivos específicos	11
Delimitación del problema	11
Capítulo 2	12
Marco histórico de infancia	12
Marco histórico del cine	13
El infante representando en el cine latinoamericano	18
El infante representado en el cine colombiano	22
Marco histórico de la animación	26
Estado del arte	30
Marco teórico y conceptual	33
Imagen	35
Sonido	35
Edición	36
Escena cinematográfica	36
Narración	36
Animación 3D	36
Metodología	40
Capítulo 3	42
Análisis de referentes audiovisuales	42
Gente de bien (2015)	42
Las notas de Camila (2015)	45
La Noria (2019)	46

Capítulo 4	50
Diarios de la experiencia - creación del teaser	50
Capítulo 5	69
Conclusión general	69
Referencias	70

Lista de figuras

Figura 1. El país de Bellaflor.....	29
Figura 2. Los tolimenses Go West.....	29
Figura 3. Gente de bien.....	44
Figura 4. Las notas de Camila.....	46
Figura 5. La Noria.....	48
Figura 6. Elkin en acción real.....	52
Figura 7. Elkin en acción real.....	52
Figura 8. Fondo Elkin en 3D.....	57
Figura 9. Fondo Elkin en 3D.....	57
Figura 10. Elkin en 3D.....	58
Figura 11. Elkin en 3D.....	59
Figura 12. Elkin en 3D.....	59
Figura 13. Elkin en 3D.....	60
Figura 14. Elkin en 3D.....	61
Figura 15. Fondo 3D y personaje 2D.....	61
Figura 16. Flor Alba 2D.....	61
Figura 18. Prueba de color.....	62
Figura 19. Fondo 3D y personaje 2D.....	63
Figura 20. Prueba de 3D y 2D.....	64
Figura 21. Prueba de 3D y 2D.....	64
Figura 22. Prueba de 3D y 2D.....	65
Figura 23. Prueba de filtros.....	65
Figura 24. Fondo Elkin en 3D.....	66
Figura 25. Fondo Elkin en 3D.....	66
Figura 26. Escenario Elkin en 3D.....	67
Figura 27. Escenario Elkin en 3D.....	67
Figura 28. Escenario Elkin en 3D.....	68
Figura 29. Escenario Elkin en 3D.....	68
Figura 30. Animación Elkin en 3D.....	69
Figura 31. Animación Elkin en 3D.....	69
Figura 33. Inteligencia artificial prueba.....	70

Lista de tablas

Tabla 1 Infancia a través de los siglos	13
Tabla 2 Películas sobre la infancia	30
Tabla 3 Estado del arte	33
Tabla 4 Análisis del lenguaje cinematográfico	37

Capítulo 1

Tema de investigación

Esta investigación aborda cómo el tema principal a la infancia, entendiendo los diferentes fenómenos sociales a los que se enfrenta los niños en esta etapa de su vida, su representación a través del cine y como la animación ha cambiado en los últimos años, para establecer de este modo una serie de temáticas trabajadas con el infante y así definir un nuevo rumbo para la creación del cortometraje animado llamado Elkin, tomando como referencias cortometrajes y largometrajes como: Gente de bien (Franco Lolli, 2014), Las notas de Camila (Mondragón, 2015), y La Noria (Baena, 2019), entre otros.

Problema de investigación

La infancia es la etapa donde una persona durante su nacimiento hasta el principio de su adolescencia debe permanecer en la escuela, sitios de recreación, protegidos de la violencia por diferentes entidades gubernamentales como la UNICEF, Bienestar Familiar, Naciones Unidas, entre otros. Sus familias deben brindar amor, bienestar y las comodidades básicas como un techo y comida para que los niños se desarrollen integralmente, seguros y fuertes para asumir cuando sean adultos el rol que les corresponda en cualquier sociedad.

La falta de recursos económicos o mal llamada pobreza en la infancia es otra de las temáticas a tratar, muy común con la que nacen muchos y muchas a nivel mundial, que impide gozar de su infancia; despoja de la igualdad de oportunidades y la capacidad para desarrollarse y avanzar en su crecimiento personal. Este fenómeno en la infancia se da por la desigualdad que existen a nivel mundial por la no satisfacción de las necesidades primarias a que tienen los seres humanos, como: la salud, educación, recreación, amor y protección, sumado a ello otras situaciones que pueden presentarse son la explotación laboral, el abuso, la violencia, la discriminación y la estigmatización; desafíos que encontramos en diferentes películas que abordamos para este proyecto de investigación.

La representación de la infancia en el cine, ha trabajado diferentes temáticas reflejadas en la actualidad, tales como trabajo infantil y pobreza entre otros problemas a temprana edad que nos han permitido plasmarlas en el desarrollo y producción del teaser y del cortometraje de animación Elkin.

Planteamiento del problema

Durante el proceso de investigación y desarrollo del guion se encontró que la infancia retratada en Gente de bien (Franco Lolli, 2014), Las notas de Camila (Mondragon, 2015), y La Noria (Baena, 2019) se ha trabajado desde los diferentes fenómenos en la niñez como la violencia, trabajo infantil, abuso, desplazamiento y abandono. No obstante, se encuentra un vacío en la pobreza y la madurez a temprana edad, por lo que esta última será la temática a investigar en este documento. También se observaron casos de la vida real de personas que han pasado por esta situación de trabajo infantil o falta de oportunidades para educarse. Así se establece que la infancia en el cine ha permitido explorar las diferentes representaciones del infante, las cuales permiten establecer una estética y un primer porqué para la animación de Elkin.

Formulación del problema

¿Cómo se representa la infancia en el cine contemporáneo latinoamericano?

Descripción del problema

La representación de las diferentes dificultades durante la infancia en el cine, se ha tomado de la realidad que no puede estar ajena a la sociedad, como lo es la pobreza, la violencia, el abandono, la explotación laboral, la violencia sexual y demás agresiones ejercidas por los adultos, que resultan ser los más cercanos al infante, es así que Gente de bien (Franco Lolli, 2014), Las notas de Camila (Mondragon, 2015), y La Noria (Baena, 2019) tienen temáticas cercanas, que permiten a los infantes protagonistas llegar a tener la madurez para reconocer el problema al cual se enfrentan y conseguir avanzar. Adicionalmente ejemplos cinematográficos, diferentes monografías y anteproyectos relacionados con la representación del infante en el cine, serán analizados para entender cómo se desarrollan las diferentes problemáticas en la edad infantil y su representación en el cine y en la animación de forma particular en la presente investigación y en el cortometraje Elkin.

Justificación del proyecto

Esta investigación ayudará a reconocer los problemas en la infancia y cómo se han representado las diferentes temáticas sociales, de ciencias humanas, económicas y culturales actuales presentadas en Gente de bien (Franco Lolli, 2014), Las notas de Camila (Mondragon, 2015), y La

Noria (Baena, 2019) para así entender y generar la estética adecuada de nuestro cortometraje Elkin buscando no caer en situaciones erróneas a la realidad o en una representación amarillista de la infancia. Tras una investigación de los problemas en la infancia con temáticas como la madurez a temprana edad, la pobreza y el trabajo infantil nos permite identificar referentes y características

específicas que aportan no solo a nuestra pregunta problema, sino también ayuda a nuestra comunidad estudiantil para futuras investigaciones relacionadas con la infancia y su problemática. Esta investigación también aporta a nivel cinematográfico una base teórica que ayuda a contar la infancia de manera más veraz y acertada.

Objetivo del proyecto

Objetivo general

Realizar un cortometraje animado analizando las diferentes dificultades infantiles y su representación en el cine latinoamericano, a partir de una estética sólida basada en una investigación.

Objetivos específicos

Establecer las dificultades que enfrenta la niñez describiendo roles de la infancia enfrentado los problemas sociales como la pobreza y la madurez a temprana edad en el cine de ficción latinoamericano.

Analizar cinematográficamente piezas audiovisuales con relación a las problemáticas de la infancia latinoamericana con el propósito de representar al infante y cómo se enfrentan a sus problemas de manera verosímil en el cortometraje de animación, Elkin.

Utilizar las herramientas digitales para realizar la animación del cortometraje Elkin, a la luz de las conclusiones de la presente investigación.

Delimitación del problema

Esta investigación y posterior cortometraje Elkin se desarrollará geográficamente en Bogotá, Colombia, en la universitaria Agustiniense, en un marco temporal de 2013 a 2022 teniendo en cuenta

las películas Gente de bien (Franco Lolli, 2014), Las notas de Camila (Mondragon, 2015), y La Noria (Baena, 2019) las cuales abordan algunas problemáticas de la infancia y su representación en el cine.

Capítulo 2

Marco histórico de infancia

Acogiéndose a cada concepción de la sociedad y el periodo histórico en el que se nace; Enesco (2009) explica que el significado de infancia varía notablemente. En Grecia los filósofos se presentaron interesados en educar a los hombres desde una corta edad aprendiendo a leer y escribir avanzando hasta la aritmética y la filosofía entre otras áreas. En Roma se quería generar buenos oradores con tres escuelas: Ludus (7 a 12 años), Gramática (12 a 16 años) y Retórica (16 años). Sin embargo, a los 12 años la vida de niños y niñas se empezaba a dividir según su estatus económico.

Durante la edad media la iglesia se encarga de la educación formando niños que sirvan a Dios y a sus representantes. Se creía que se debía purificar al infante por medio del castigo. No había cuidado y amor al infante, menos a las niñas. En el renacimiento la educación se preocupa por adaptarse a las necesidades de los niños. El infante es un lienzo en blanco, la experiencia y los hábitos harán bien o mal. Los niños ya no trabajan, se prioriza la educación y el cuidado en casa. En los siglos XVIII y XIX el niño es bueno por naturaleza, es importante la experiencia no solo memorizar datos y la educación debe ser obligatoria incluso para la mujer. Se investiga a profundidad al infante desde el siglo XIX creando los test de desarrollo. Aunque en EEUU se siga castigando físicamente.

Actualmente la infancia es la etapa primaria de la vida de los seres humanos donde los derechos y deberes de los niños deben ser protegidos por sus padres y el estado, es una etapa donde el niño tiene la mayor parte del desarrollo intelectual y adopta actitudes, educación y religión entre otras características de la cultura en la que nace.

La infancia, que significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, se refiere al estado y la condición de la vida de un niño; a la calidad de esos años.

En la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, aparece una nueva definición de la infancia basada en los derechos humanos. UNICEF (2005).

La infancia se puede esclarecer, dependiendo la cultura y la sociedad en la que se crece.

Sin embargo, esta actuará dependiendo de sus necesidades, donde el aparente esquema de sociedad desaparece para mostrar la desigualdad en la que cientos de infantes crecen, ya que esos derechos exigidos a la fuerza son insuficientes para un sano crecimiento en los diferentes lugares del mundo.

A pesar del cambio en el cuidado de los menores de edad, actividades como el infanticidio, los anticonceptivos, el maltrato, la objetivación hacia el menor y condiciones sociales como la pobreza han hecho muy difícil y corta la vida de muchos niños y niñas a lo largo de la historia ha podido quedar plasmada en diversos documentos como lo es el cine del cual sacaremos provecho para proponer nuestro punto de vista.

Tabla 1.

Infancia a través de los siglos

Infancia a través de los siglos
Grecia Ludus (7 a 12 años), Gramática (12 a 16 años) y Retórica (16 años). A los 12 años la vida de Los niños y niñas se empezaban a dividir según su estatus económico.
Edad media la iglesia se encarga de la educación, niños que sirvan a dios y a sus representantes. Se debía purificar al infante por medio del castigo.
El renacimiento El infante es un lienzo en blanco la experiencia y los hábitos harán bien o mal. Los niños ya no trabajan, se prioriza la educación y el cuidado en casa.
Siglos XVIII y XIX El niño es bueno por naturaleza, es importante la experiencia no solo memorizar datos y la educación debe ser obligatoria incluso para la mujer. Se investiga al infante desde el siglo XIX creando los tests de desarrollo. En EE. UU siguen castigando físicamente.
Actualidad XX – XXI La infancia es la etapa primaria de la vida de los seres humanos donde los derechos y deberes de los niños deben ser protegidos por sus padres y el estado.

Nota: Autoría propia

Marco histórico del cine

Entendiendo el contexto social, político, cultural y religioso que condiciona a los seres humanos desde su crecimiento, la sociedad provoca que algunos infantes tengan que vivir situaciones precarias para sobrevivir en su entorno. En el cine, desde sus inicios se ha buscado retratar problemáticas a las que el ser humano es expuesto a diario, como aquellas que viven ciertos infantes que crecen en estratos económicos bajos y con oportunidades restringidas.

Tomando este punto para el análisis de referentes, se busca divisar a través de la historia del cine en sus diferentes décadas la representación de la pobreza en la infancia mediante los personajes principales en las películas seleccionadas.

Una de las primeras películas que buscó retratar estas problemáticas en las que han crecido ciertos infantes es la de Oliver Twist (Blackton 1909), basada en la novela inglesa del escritor

Charles Dickens; en ella se cuenta la historia de un huérfano que recibe a diario abusos en el orfanato donde vive a tal punto que la única solución que encuentra el niño es escaparse.

Oliver logra su cometido y en la ciudad se une a una banda de carteristas para ganarse la vida, pero esto se convierte en una tarea difícil para él ya que después es acusado de asesinato.

Esta cinta logra revelar de manera profunda el vacío social de una cultura en donde la infancia no interesa, convirtiéndose en desecho o parias de la sociedad misma. Desde aquí podemos ver el trabajo infantil o la madurez a temprana edad a la que son expuestos nuestros infantes por la necesidad de sobrevivir en una sociedad en crisis, tanto económica como política.

Avanzando por la línea del tiempo encontramos en la década de los 20 's, en el cine silente a *The Kid*, (Chaplin, 1921). Que cuenta la historia de un niño que es abandonado en medio de la carretera por ladrones de autos luego de que se llevaran el vehículo en donde él se encontraba; el bebé es hallado por un vagabundo que decide acogerlo y educarlo por su cuenta de ahí en adelante. Esta película nos muestra a través de la comedia el universo lleno de situaciones trágicas a las que está propenso de vivir un niño que no tiene el cuidado principal de su núcleo familiar y que crece donde existe solo la ley del más fuerte. La necesidad por alimentarse y sobrevivir de estos dos personajes, lleva al niño a aprender a ganarse el sustento a través del engaño. El abandono y la adopción son el tema principal de este largometraje:

Para Duque (2017) el niño de Charles Chaplin aparece la primera contraparte infantil retratada por un niño de cinco años al que Chaplin reconoció como inspirador haciendo que la audiencia en Estados Unidos reconociera por primera vez la condición de vulnerabilidad de la infancia en la sociedad y abogando por su cuidado y protección. Una película con sentido pedagógico que representó la problemática que vive la infancia en su condición de vulnerabilidad y necesidad de protección por parte de la sociedad. (pp, 56 y 57).

Para los 30' s en el cine sonoro se tomará a *The Prince and the Pauper*, (Warner y Keighley, 1937). Donde se cuenta la historia paralela de dos niños: un príncipe y un mendigo, que nacen el mismo día, pero en diferentes estratos sociales, aunque el destino los hará encontrarse para terminar intercambiando de roles a tal punto de no poder convencer al reino de que se estaban haciendo pasar el uno por el otro. La manera en que se refleja la falta de interés por la voz de los niños es muy tangible ya que ni el rey en el cual se convirtió el mendigo es capaz de hacer entender a sus supuestos súbditos que él no es el rey. Este film muestra cómo la infancia está confinada por el poder de los adultos.

La problemática en la que viven estos jóvenes contada en el siglo XVI no es ajena a la época de los 30's, ya que son periodos en donde la economía de ambos países tanto de Inglaterra como Estados Unidos se vio afectada. Por un lado, en Inglaterra la película justamente fue estrenada cuatro días antes de que la reina Isabel y el rey Jorge VI fueran coronados; trono que se le fue dado en consecuencia de la renuncia del hermano y antecesor del nuevo rey. En Estados Unidos ya se había pasado por la gran depresión de 1929, en donde por un golpe en la bolsa se vio el mayor desequilibrio económico en este país, por ende, gracias a esto, los niños estaban expuestos a madurar más rápido o al mismo trabajo infantil por la baja tasa de ingresos que entraron en cada hogar en esa época.

En los 40's, la Segunda Guerra Mundial afectó a todos los países involucrados en general, también interfirió en el cine tanto como en la libertad de expresión. El cine empezó a ser prohibido y los gobiernos censuraban todo apoyando únicamente al cine de propaganda que alentaba el patriotismo en las masas. En este periodo de carencia de historias el cine se convierte en un instrumento político, más que en una forma de manifestación del ser humano; influye para la creación de un nuevo movimiento llamado neorrealismo italiano, que tiene de objetivo principal devolverle este arte al pueblo rompiendo las prohibiciones sirviendo como medio de catarsis y apropiamiento sin temor de tratar temas como la pobreza, los horrores que se vivieron y las consecuencias de estos en una comunidad que pasa por este tipo de conflictos.

Para 1945 terminando la guerra, uno de los mayores exponentes de esta corriente, Roberto Rossellini; realiza la película Roma ciudad abierta, Muñoz (2017) comenta que Rossellini mostró sus mayores características estéticas, las cuales consisten en retratar un realismo intenso por medio de la utilización de actores naturales, historias que no terminan en finales felices y en salir del set de grabación a la calle tratando de mostrar siempre la verdad de la posguerra. “supuso una nueva forma de entender el cine desde una postura más humilde y con un estilo más comprensivo”. (p 105). Al volver el cine a ser de todas las clases, este se convierte en un medio más crítico perdiendo así su objetivo gubernamental.

Una película que retrata a la perfección este movimiento y los efectos de la guerra en esa época, es Germania anno zero, (Rossellini, 1948) que retrata una Alemania azotada por la guerra nazista y como está interfirió en la vida no solo de los involucrados directamente en el conflicto sino de los civiles en general que tuvieron que sobrellevar las consecuencias que algo como esto trae al mundo. Tomando la perspectiva de las víctimas involucradas, Rossellini nos trae a la pantalla la

historia de Edmund, un niño de 12 años que debe dejar su papel infantil para encargarse de la salud de su padre empezando a trabajar vendiendo objetos en la calle para ayudar a pagar los gastos. Sin embargo, en las calles Edmund enfrenta una serie de acontecimientos que acabarán con su niñez y su forma de ver el mundo.

Por causa de la Segunda Guerra Mundial muchos niños se quedaron sin sus padres, en consecuencia, terminan enfrentándose a un mundo cruel, solos, trabajando en las calles para conseguir un plato de comida, o también para colaborar de alguna forma en el ingreso de dinero en el hogar. El trabajo infantil como necesidad por ayudar a su familia es lo primero que vemos retratado en este largometraje, pero el tema central es la madurez temprana que tiene que vivir Edmund a raíz de todos los problemas que lo envuelven y a su profesor que lo inmiscuye en el nazismo; esto lo traumatizó tanto que envenenara a su padre y lo llevará al suicidio. Vemos la presión que puede vivir un niño en un contexto histórico devastado por la guerra y ahora permeado por una ideología que tal vez ni comprenda, pero que por simple instinto la acogerá como propia.

Luego de la Segunda guerra mundial, Para los 50's, se crea la OEA y Latinoamérica queda incluida en el bloque capitalista, decisión que define su desarrollo socio económico de los siguientes años. Varios países intentaron salirse del esquema generalizado, pero esto era imposible gracias a la dependencia que tenían estos países hacia Estados Unidos, con una sola excepción: Cuba, donde será el nacimiento de una nueva corriente cinematográfica llamada el nuevo cine latinoamericano, el cual promueve un discurso anti-imperialista y anti-burgués, que busca denunciar los malos manejos políticos y defender al pueblo, yendo en contra de todo lo político que se vivía en ese entonces. Trilnick, (2020) La película que escogimos es una pionera para este movimiento, Los olvidados, (Dancigers y Buñuel, 1950). Donde se cuenta la historia de un grupo de jóvenes que viven mendigando, comandados por un adolescente llamado el Jaibo, que sale de la correccional para enseñarles a robar a los otros chicos. Esta cinta busca enseñar la pobreza y miseria de la época y cómo el vivir mendigando o robando parece la única salida para muchos niños a quienes la suerte no les ayudó mucho y nacieron en hogares no sólo disfuncionales sino carentes de economía. Para este momento histórico los mexicanos rechazan esta película, ya que muestra una parte que no era conocida de México. Este país siempre estuvo representado por medio de mega producciones enfocadas básicamente en el llamado charro mexicano, pero que en este

momento tergiversado por Buñuel todo esto pasa a un segundo plano dándole verdadera importancia a las diferentes situaciones que vive un pueblo por la necesidad de sobrevivir en un país tercermundista.

Para el inicio de la nueva ola francesa a mediados de los 60's, con la necesidad de retratar la libertad de una manera diferente y de librarse de los academicismos cinematográficos, se crea un grupo de cineastas nacidos en la postguerra con la necesidad de contar la verdad desde su punto de vista. Luego de la guerra de independencia de Argelia el presidente nombró como ministro de cultura a André Malraux que impulsará una legislación para proteger el cine de calidad o de autor. En el grupo de cineastas de este movimiento se encuentra a André Bazin, Godard, Rivette entre otros.

Este grupo entre 1958 y 1961 producen una serie de películas revolucionarias para el cine, la que tomaremos de referencia será *Les quatre cents coups* (Truffaut y Charlot, 1959) esta película es uno de los iconos de este movimiento donde se retrata la vida de un chico que vive en constante desacuerdo con su escuela, un día robará una máquina de escribir y por ello terminará en un reformatorio del cual se escapará. Esta historia hace parte de un guion autobiográfico que hace Truffaut donde retrata parte de su infancia y cómo él veía a la niñez de su época, además que es una exposición crítica al gobierno francés frente al manejo que tenían de los jóvenes delincuentes en ese momento.

La película nos retrata el vacío que existe entre la figura del profesor y el alumno, también la falta de apoyo que hay hacia los niños por parte de la sociedad donde no se les da importancia y lo único que se busca es dominarlos como animales, con golpes y destruyendo sueños con las diferentes situaciones que empapan sus vidas, generando una maduración a temprana edad.

“Su comportamiento está inevitablemente marcado por el modelo de educación tradicional y autoritaria y la poca preocupación por su educación informal que manifiestan sus padres.

Antoine aprende de la vida, para lo bueno y para lo malo.” (Muñoz, 2017, p, 117).

Cabe también nombrar en los 60 's la película *La infancia de Iván* (Tarkovsky, 1962). Cuenta la historia de Iván un niño que vive en la segunda guerra mundial y queda huérfano a temprana edad, así que trabaja para los rusos como infiltrado en las líneas alemanas para delatar sus acciones. Vemos al ejército valerse de un joven inocente para su bienestar en la guerra y a un chico trajinado por la vida, cuyo único objetivo es vengar la muerte de sus padres a través de lo poco que ha podido aprender en la guerra y las formas de violencia como una solución.

Para los 70's época dominada a nivel mundial, principalmente por la guerra de Vietnam. En Francia acontece un periodo de protestas pacíficas. Aunque ya no se toca tan constantemente las historias bélicas, se ven reflejados sus efectos, como se puede ver en la película escogida, que muestra de una forma sencilla lo complejo que es, que una persona se vuelva a reintegrar a la sociedad ya sea porque haya estado en una guerra o porque se haya alejado de la misma por factores externos como en la película de *L'enfant sauvage*, (Berbert y Truffaut, 1970) que cuenta la historia de un joven el cual vive toda su infancia en la selva y es encontrado por otros humanos que buscan que se reintegre a la civilización, misión que se vuelve amenazante para él porque no logra acostumbrarse al entorno por la poca socialización que tuvo de niño y llega a ser más chocante aun cuando el personaje logra entender que el sentido de la nueva sociedad en donde está es el del progreso más que el preocuparse por el bienestar de la misma.

De igual manera en Latinoamérica se realizaron una serie de cintas sobre la infancia que veremos a continuación.

El infante representando en el cine latinoamericano

En Latinoamérica, el cine pasó por varios cambios desde la época de los 40 hasta los 60 siendo este un periodo para el desarrollo del mismo, dando paso a nuevas corrientes cinematográficas en muchos países, sobre todo en Argentina, México, Cuba y Brasil con específicamente el movimiento del Cinema Novo; Silva. (2011). Uno de los cambios más destacados, era el independizarse de la industria estadounidense ya que era una de las pocas con la economía suficiente para sufragar el costo de las producciones con las nuevas tecnologías (sobre todo con la llegada del sonido) y la que trataba siempre de abarcar todo el mercado. Sin embargo, para finales de los 50, Latinoamérica ya estaba buscando su propia identidad a través del cine, rompiendo con los estereotipos e imponiendo su propia voz.

En México, por ejemplo; entre la Revolución Mexicana la cual fue entre noviembre de 1910 y febrero de 1917 y los famosos viajes de los hermanos Lumiere; llega así Carlos Mongrand y *Los charros mexicanos* (1903) y posteriormente en los años 30's la Época de Oro a México, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, la producción, exhibición y distribución estaba en manos de los mismos mexicanos. El nuevo cine latinoamericano surge como otra alternativa al cine comercial, creado a fórmula precisa como en Estados Unidos y Hollywood y deseando diferenciarse del culto por los autores que se veía mucho en el cine europeo. Es por eso y por el hecho de que las prácticas

culturales dependen de la época en la que se desarrollen, que el cine mexicano fue tan importante y creó tan rápidamente una industria en Latinoamérica.

Para 1938 la industria del cine era tan importante como el petróleo, la comedia ranchera había puesto en el mapa a México como el mayor exportador de cine en ese momento. A Partir de 1940 a 1946, con Manuel Ávila Camacho en la presidencia y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) llevando a cabo; Estados Unidos bajó su producción cinematográfica y los Rockefeller ofrecieron una oportunidad a México de crecer, marcando así las características y temáticas del cine mexicano; como lo eran el desarrollo y solución de conflictos personales. Castro (2014).

México marcó al resto de Latinoamérica siendo a su vez el mayor representante del cine latino en el siglo XX. Triunfos como el de la película *María Candelaria* (1944) en el festival de Cannes en 1946 posicionan a México como un fuerte competidor ante países como Argentina o España los cuales tienen infraestructura propia, pero no esa clave del éxito que solo México tenía y mantuvo durante años dentro y fuera de sus fronteras. Asimismo, México se ofrecía como un lugar de oportunidades para diversos empresarios y realizadores que llegaban de países como Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Rusia, Lituania o Alemania con la intención de crear proyectos conjuntos ya que en sus países de origen no existía la tecnología ni la infraestructura para contar historias de la calidad a la que México había acostumbrado a los espectadores.

Adicional, Castro (2014) en su artículo nos comenta que estas alianzas debilitaban las demás industrias Latinoamericanas. Por lo anterior, la prensa de la época; si bien felicitaba a México por su éxito internacional y por representar a Latinoamérica en el mundo también le culpaba por invisibilizar a los demás países con su éxito que era conseguido copiando un poco al sistema de estrellas de Hollywood. También se decía que México y su cine impusieron su cultura, sus estereotipos y moldearon a la audiencia a su gusto, retaba los límites de lo políticamente correcto, pero siempre tenía en cuenta la sensibilidad del espectador haciendo que otras propuestas visuales no tuvieran cabida en el panorama cinematográfico del resto de Latinoamérica, dejando como única opción hacer una copia de México si se quería encajar. Independiente de lo que se pensaran o dijeran sobre México, nada puede borrar su impacto en el cine mundial y latinoamericano.

Existieron películas que llamaron la atención como la colombiana *Allá en el trapiche* (1943) del argentino Roberto Saa Silva o la chilena *La dama de las camelias* (1947) de José Bohr pero no lograron mantener ni mejorar la producción de películas en sus respectivos países a pesar de que

su tramas y personajes eran más fáciles de asimilar para los nacionales y eran tramas llamativas para el extranjero.

En Argentina, el cantante Leonardo Favio se enamora tanto del cine que realiza una obra semi autobiográfica llamada *Crónica de un niño solo*, (Favio, 1965). Que narra la historia de un chico de nombre Polín, quien vive en un reformatorio donde la ausencia de las figuras paternas es cambiada por un régimen militar, el cual busca convertirlos por medio de la dominación en personas sumisas. Polín, con el tiempo y los abusos decide escapar de allí para volver a su viejo barrio en búsqueda de la felicidad, pero esta se le es arrebatada cuando los policías lo vuelven a encontrar, encerrándolo nuevamente en el reformatorio antes de que le pagara a una prostituta por sus servicios, comportamiento que es consecuencia de una madurez forzada y muestra cómo el niño deja de buscar lo cotidiano e infantil y pasa a buscar emociones que serían consideradas para adultos. Una situación clara de las diferentes secuelas de las dictaduras que se vivían en Latinoamérica para ese momento y que en esta época estaban siendo confrontadas por el pueblo, el cine y por todos los contextos sociales y culturales que pudieran ir en desacuerdo con la religión y las políticas que marcaron la historia de nuestros países, dominados por el consumismo.

Otra corriente destacada es la del Cinema Novo en Brasil que sucedió en el gobierno de varios presidentes con diferentes posiciones políticas en un corto lapso de tiempo, periodo que terminó luego de un golpe militar en 1964, todo esto provocó en el país cambios en su infraestructura y a su vez problemas en su economía, creando una necesidad de una industria de cine a bajo costo. Este pensamiento de querer desarrollar un cine propio se debate en los cineclubes y cinematecas del país, junto a dos de sus principales promotores: Paulo Emilio Salles Gomes quien decía que el cine debía alejarse de lo impuesto por otras producciones y crearse desde el entorno en donde el individuo se desarrolla a diario siendo su mayor referente el Neorrealismo italiano; y Glauber Rocha que era un gran promotor del cine de autor inspirado sobre todo en la Nueva ola francesa.

El Cinema Novo tenía como objetivo principal ser de bajo costo y retratar la cultura brasileña, siendo uno de sus primeros productos una serie de documentales de la vida cotidiana en los barrios bajos de Brasil. Bajo estas características aparece la película llamada *Pixote: a Lei do Mais Fraco*, (Francini, Pinto y Babenco, 1981). Que nos muestra la historia de Pixote, un joven que es abatido por una redada de la policía para ser llevado a un reformatorio donde pasará por todo tipo de abusos y violaciones. Pixote escapa para convertirse en un delincuente donde las drogas y la prostitución serán el mundo que lo cobijará. En esta película vemos cómo se daña la infancia de un niño que

luego de sobrellevar situaciones terribles para su edad, como el ser adicto y el estar en una cárcel, situaciones que impiden que éste crezca sanamente en una sociedad que desde un inicio de la vida te muestra su peor parte.

Los 90's son una época llena de cambios no solo tecnológicos sino también políticos, es una época de crisis económica para toda Latinoamérica. Brasil con una la deuda externa que se incrementa hará que el pueblo quede en deuda con los bancos, además del narcotráfico, la violencia y el tráfico de personas que es ejemplo de la crisis que afronta la infancia en toda América latina a raíz de los diferentes tipos de gobiernos corruptos que gobiernan, donde los pobres pocas oportunidades tienen y los ricos se enriquecen a costas del pueblo, todo esto se puede ver reflejado en los personajes en *Central do Brasil*, (Salles, 1998). Donde se habla de la historia de Dora, una ex profesora que se dedica a escribir cartas en la estación del tren, y de Josué un chico que se queda sin su madre luego de acompañarla a una ciudad desconocida en busca de su padre donde enviarán una carta. Su madre será atropellada por un bus y Josué será acogido por Dora, ya que es la única persona que conoce. Juntos emprenderán un viaje para reunir nuevamente a Josué con sus hermanos. Dora dudará en poder ayudarlo, por eso decide venderlo para intentar darle una mejor vida, pero se retracta al enterarse que en realidad será usado para el tráfico de órganos.

En esta película, vemos la vulnerabilidad de un niño sin su madre en un mundo que se aprovecha de los débiles y que su único objetivo es el de optimizar los recursos para un bienestar propio. Es claro el contexto de rebusque y aprovechamiento de las situaciones que se vive en Latinoamérica en esta época, donde el tráfico mueve el dinero de un pueblo sesgado de sus derechos elementales. En la época de los 2000, con *Voces inocentes*, (Bender y Mandoki, 2004). la historia de Oscar Torres un escritor salvadoreño que vivió la guerra civil salvadoreña a mediados de 1980 y 1992, donde el gobierno comenzó apoderarse de las tierras y solo el 20 % de las riquezas del país eran para el 90% de la población, hasta que el campesinado y los indígenas conforman el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) partido político de izquierda que será apoyado por la Unión Soviética y Cuba, mientras el estado representado por la FAES (Fuerza armada del Salvador) estaba respaldado por los Estados Unidos. Chava cuenta cómo siendo un niño que vive con su madre y sus hermanos en una casita rodeados por la guerra civil Salvadoreña, se acostumbra a que los niños luego de cumplir 12 años son tomados por las Fuerzas armadas para enlistarlos, sin embargo, Chava será reclutado por la guerrilla por lo que su familia es simpatizante de esta y cree que es la única forma de mantenerlo seguro, hecho que llevará al personaje a situaciones violentas,

incluso a presenciar la muerte de su novia y alguno de sus amigos en manos del ejército. Esta película muestra cómo la infancia es arrebatada de los niños por intereses ajenos como una guerra en donde se supondría que ellos no tendrían cabida.

El infante representado en el cine colombiano

En la historia del cine colombiano la infancia se ve representada con historias que representan las experiencias de cada autor y la etapa en donde más se evidencia el conocer del mundo, es la infancia:

La historia del cine colombiano está alimentada de aventuras y cuentos. Varios escritores han plasmado en guiones aquellos secretos y misterios que rodean a las diferentes culturas y costumbres del país, dejando en la mente y el recuerdo del público sus historias. (Ministerio de Cultura, 2015, p. 4)

La primera aparición de la infancia en el cine colombiano es a través de la película, Flores del valle (Calvo, 1941), donde se representa en una joven campesina ante la sociedad de la ciudad, donde la humillan por ser campesina en la ciudad y ella logra superarse a sí misma y sobreponerse para poner en alto su dignidad, a partir de esta primera representación se evidencia la lucha del pensamiento de denigración de la sociedad y madurez a temprana edad como temáticas, esta película se puede tener en cuenta que es la pionera en el ámbito de la representación de la infancia en el cine Colombiano.

Luego de la época de la violencia en el 1948 con el Bogotazo y las secuelas del asesinato de Gaitán, se da inicio de las guerrillas liberales y en el 1958 el nacimiento del Frente Nacional, en el cual se instauró la alternancia en el poder del país entre liberales y conservadores. En la película Un ángel de la calle (Gómez, 1968), se evidencia la infancia desde Pablo quien se casa con la hija de un modista, pero su madre se opone, sin embargo, en disputas familiares, él mata al padrastro de su esposa y huye a Europa, donde ignora que tuvo un hijo y años después se reencuentra con su amada gracias a su hijo. Se puede analizar como Pablo quiere una relación con su amada, decisión adulta que le cuesta parte de su vida y felicidad.

En documental Chicarles (Rodríguez, 1971), la vida del campesinado es devastada por la corrupción y la política de la época” La niñez no aparece aislada de su contexto social; el maltrato infantil no ocurre en el vacío ni se le achaca a una degeneración biológica de las clases bajas. Hace parte de un engranaje de inequidad cuyos beneficiarios aparecen claramente denunciados.” Zuluaga (2008) esto demuestra que todo es culpa de nuestro sistema de gobierno y que los culpables son aquellos que se enriquecen con el pueblo. La película muestra el trabajo de una familia humilde de

Bogotá, que fabrica ladrillos, la explotación por parte de los patrones a los infantes se representa en el documental, apegada a las necesidades y los deseos de la familia, ya que el objetivo final de ese esfuerzo es poder tener el dinero para comprar un vestido de primera comunión para la niña. En este momento el país estaba en ese cambio entre lo rural y la ciudad donde la industrialización con su manera de funcionar genera pobreza al buscar la optimización de las cosas sin percatarse del daño que hace.

El cuidado y delicadeza con que se muestran las condiciones de vida y de trabajo de los chircaleros es una evidencia de la seriedad de un proyecto documental que no pretende la denuncia emocional y de impacto inmediato, sino el análisis de las fuerzas económicas y culturales que hacen posible la explotación laboral y la enajenación religiosa, como si fueran una y la misma cosa. Zuluaga (2008)

Aquí encontramos un trabajo más serio de 5 años en el cual se registra a esta familia, en busca de develar los vacíos de los estratos sociales y la falsa idealización de la iglesia dentro de una educación patriarcal con un cine político, combativo y beligerante.

Para los 70 's sucede la “Bonanza Marimbera” en la cual el narcotráfico generará ingresos de dólares al país, pero conlleva violencia y desestabilidad tanto que muchos colombianos dejarían de laborar por dedicarse a trabajar para las mafias. En el film Paco (Vincent, 1975) se hace amigo de un niño de la calle donde pasan aventuras y experiencias de la ciudad, otro ejemplo de la infancia es la película Gamin (Durán, 1977) donde trata el tema de los niños de la calle que han roto todo lazo familiar y entre los que sobreviven en las calles, se agrupan para sobrevivir juntos. Estos films muestran las temáticas de madurez a temprana edad, pobreza, abandono, representando al infante como un ser que a pesar de las adversidades que tiene en la vida, siempre logra tener una esperanza para seguir con la vida.

Agarrando pueblo (Mayolo y Ospina, 1978), simula ser un documental sobre los cineastas que explotan la miseria con fines mercantilistas; es una crítica a la realización de los documentales en esa época de la porno-miseria como se menciona, del cual se evidencia cómo modifican la realidad de la vida Colombiana, manejando a los actores naturales, no se evidencia una perspectiva sobre la realidad sino que ésta es alterada a disposición del director, esta crítica evidencia naturalmente como se han desarrollado los documentales hasta el momento en el cine Colombiano.

En la película Padre por accidente (Busquets, 1982), una niña mexicana viaja a Bogotá a escondidas de sus padres para buscar mejorar su calidad de vida. En Bogotá, un camionero le ofrece

lo que ella más anhela que es el amor paterno y mientras tanto sus padres buscan a su pequeña hija que los ha abandonado. Se puede evidenciar temáticas como independencia y madurez a temprana edad. El niño y el papa (Castaño, 1987) muestra la historia de un niño que pierde a su madre durante un terremoto en la Ciudad de México, allegados suponen que ella murió, pero el protagonista indica que no fue así; cuando el joven se entera de que el papa Juan Pablo II visitará Colombia, viaja como polizón a nuestro país y es resguardado en Bogotá por una vendedora de comidas en Monserrate, el niño quiere solicitar la intervención del papa para encontrar a su mamá; logrando obtener la bendición del papa, se pone en espera del milagro que aparezca su mamá. La representación que se hace desde la infancia es la inocencia del niño, la esperanza que tiene y como a su corta edad tiene unos objetivos planteados, reconoce que la sociedad le dice que no se haga ilusiones; más sin embargo tiene iniciativas innatas que son propias de la infancia de cada niño, el tener esperanzas para una vida mejor y el esfuerzo sin importar lo que la sociedad diga, lo cual se va perdiendo a lo largo de los años con el desarrollo humano.

El narcotráfico ha tenido su mayor pérdida con la muerte de Pablo Escobar en Medellín en el 1993, esto deja una secuela en el país, de violencia y pobreza muy marcada donde las guerrillas también tendrán parte en el narcotráfico. Tenemos la película *La vendedora de rosas* (Gaviria, Goggel, 1998) donde se narra la historia de Mónica, la película de Gaviria tiene un tema principal, el abandono de los niños, se ve una Colombia popular que se vio afectada por las bandas, el narcotráfico, el conflicto armado y los diferentes tipos de violencia, afectando en especial a nuestra infancia, generando que nuestros niños y niñas maduren a temprana edad, teniendo las más difíciles experiencias. Los recuerdos por su madre fallecida en plena víspera de navidad muestran el anhelo de la protagonista por ser acogida y protegida de toda clase de explotación. Con la película *Los niños invisibles* (Martínez. Duque. 2001), se narra la historia de tres niños con la idea de hacerse invisibles, realizan un sacrificio y actos para que las fuerzas de la oscuridad los ayuden a llegar a tan anhelada idea, se muestra la temática de actos oscuros mezclados con ritos católicos.

La película *Jardín de Amapolas*, (Melo y Zimmermann, 2014), está retratada en la guerra del ELN y los paramilitares que se ha vivido durante décadas en Colombia por el monopolio de la coca. El estado y las políticas gubernamentales son ineficaces para el verdadero sustento del pueblo, por eso los campesinos sólo pueden cultivar amapola y campos de coca para su sustento, ya que otro producto no les es viable para subsistir. Emilio (padre) y Simón (hijo) son desplazados de sus tierras. El padre se ve obligado a trabajar en los cultivos ilícitos de Ramiro, mientras Simón

no sabe en qué trabaja su padre y empieza a tener amistad con una niña llamada Luisa. En un punto Simón conoce a Ramiro entendiendo así las temáticas que muestra la película como lo es el desplazamiento, narcotráfico, pobreza.

Las Notas de Camila (Loboguerrero, 2015) narra la historia de Camila una niña que se enamora del sonido que realiza el violín, ella decide por sus propios méritos aprender a tocar el violín con ayuda de su mejor amiga, lográndolo en el final del cortometraje. Se evidencia que la inocencia de cada niño en la búsqueda de alcanzar sus objetivos se logra con voluntad propia y como la amistad entre las dos niñas logran su cometido de aprender a tocar el violín.

La película Gente de bien, (Lolli y Debailly, 2015), muestra diferentes extremos de la infancia; un niño mimado que tiene todos sus recursos y protección de parte de su madre y por otro lado Erick quien vive en un pequeño inquilinato con su padre al cual desconoce casi por completo. Erick le ayuda a su padre a trabajar y se da cuenta que en el mundo en que vive Tomas es diferente al suyo, llegando a querer desear todo lo que tiene. Por un lado, a Erick un niño audaz y Tomás un niño mimado. Se vuelven amigos después de encontrar unos gustos parecidos; este lazo más adelante se rompe durante un viaje por un juego y hace que Erick regrese con su padre no deseando más la vida de Tomás.

Alias María (Rugeles y Duran 2015), es una película que narra la historia de María una niña con apenas 13 años, quien lleva 2 años en la guerrilla. Ella tiene que emprender una misión y debe llevar un niño recién nacido del comandante a un pueblo seguro; en esta travesía ella viaja junto a otros guerrilleros mientras tiene que esconder que está embarazada, ya que en la guerrilla está prohibido tener hijos y la harían abortar. Los guerrilleros se dan cuenta del estado de María y ella tiene que huir. Esta película muestra el atroz paisaje del conflicto armado en Colombia, las masacres y consecuencias que dejan estos enfrentamientos hacia los campesinos, las muertes de sus hijos, el desplazamiento y como estos infantes intentan tener una infancia normal.

Con los anteriores proyectos audiovisuales podemos ver como la infancia puede ser tomada como protagonista; Podemos interpretar las emociones y pensamientos plasmados en los rostros de los actores infantiles contratados para esos roles principales. Sin embargo, hay un género que es constantemente asociado a la infancia debido a que sus tramas y personajes quieren divertir con magia y colores vivos a los menores de edad en salas de cine o sus casas. La animación realmente no es solo para niños, también hay tramas para adultos, sin embargo, aquí solo veremos un poco de su historia, sobre todo veremos los avances de la tecnología para la animación por computadora.

Marco histórico de la animación

Del arte de mover objetos y de diseñar los movimientos mediante el dibujo con la ayuda de los avances tecnológicos se puede obtener la ilusión de movimiento y la vida en las secuencias de imágenes animadas. Este arte en la actualidad se practica en muchas partes del mundo y en tanto en cine como en televisión. Sin embargo, la técnica de la animación se remonta a los inicios del siglo 20 como los cortos de Disney para la Segunda Guerra Mundial; también hay que mencionar animaciones japonesas como Astro Boy (1963) y Mazinger Z (1972). Actualmente las técnicas de animación se pueden agrupar en 3 grupos: Animación Tradicional (papel, lápiz y dibujo a mano), animación Stop motion (serie de fotos fijas con la modificación del movimiento manualmente) y animación por ordenador en 2D y 3D.

La animación en 3D es el tipo de animación predominante en la actualidad con sus avances del modelado, simulación de texturas, iluminación, etc. Estos avances han logrado que sea vea natural la aparición de los objetos 3D y su interacción con los actores, sin mencionar que actualmente se pueden mezclar los estilos 2D y 3D o generar armonía entre el diseño exagerado del 2D, pero en personaje 3D como en Lupin III: the first (2019).

Otro método de animación es la captura de movimiento o rotoscopia la cual propone la grabación de movimiento de un personaje u objeto real para analizar la acción y reproducirla en una animación 3D. Esta idea viene desde finales de los años 70's y ha servido para analizar anomalías del movimiento como en la Universidad Simon Fraser, mientras en la comunidad de gráficos por computadora se utilizan rastreadores ópticos con Led o puntos reflectantes y una serie de cámaras enfocando el espacio de acción. Una combinación de hardware y software especial selecciona los marcadores en el campo visual de cada cámara y comparando las imágenes, calcula la posición tridimensional de cada marcador a lo largo del tiempo. Este método tiene como limitante la velocidad y la oclusión la cual se ha ido solucionando con más cámaras de mejor resolución, pero los datos obtenidos tienen que ser procesados antes de ser aplicados a una animación en la actualidad. Sturman (1999)

En 1988 deGraf y Wahmanse crearon a Mike the talking head quien era una cabeza manejada en tiempo real con gestos faciales, posteriormente nació Waldo C. Graphic quien sería una marioneta controlada en tiempo real y superpuesta a la imagen de otros títeres reales. En el 89 aparece Dozo una cantante con problemas en el seguimiento de los puntos con las cámaras. Como un éxito se conocería a Mat the ghost de Video System que en 1991 se presenta en un programa

matutino durante 3 años, Mat estaba controlado por varios titiriteros, 2 para sus gestos y un actor con rastreadores electromagnéticos para su torso. Desde 1992 SimGraphics creó La cara de Waldo la cual es un casco que lee la expresión de la cara de un actor en tiempo real y en realidad virtual. Bard deGraf por su parte se unió a Colossal Pictures y crearon Moxy para Cartoon network.

En 1993 SIGGRAPH'93 Acclaim creó una animación realista de dos personajes hecha con captura de movimiento. En años anteriores, Acclaim había desarrollado un sistema de seguimiento de movimiento óptico de alto rendimiento, capaz de rastrear hasta 100 puntos simultáneamente en tiempo real, utilizando el sistema para generar secuencias de movimiento de personajes para videojuegos.

Desde 1991 con la Bella y la Bestia de Gary Trousdale y Kirk Wise y 1995 con Toy story de John Lasseter se utilizó la tecnología por computadora para generar largometrajes que con el tiempo y los nuevos retos que representan las nuevas historias a contar, los diferentes estudios abrieron las puertas a la creación de nuevos softwares para cabello o movimiento más fluido. Baeza (2014).

En Colombia se realizaron las primeras animaciones para la película Garras de Oro (1926) con la bandera tricolor coloreada a mano. Desde 1933 los Hermanos Acevedo utilizaron animaciones para Colombia victoriosa y para su Noticiero Nacional. Si bien empresas norteamericanas como Disney o los trabajos de Norman McLaren, han inspirado a varios realizadores con sus películas animadas; En 1960 Robert Rossé junto a Balaboine empiezan a trabajar en CoraFilms, siendo así pioneros en animación en Colombia. Gracias a esto nacerán empresas como Cinesistema y animadores como Nelson Ramírez. Pedraza y Andrade (2008) Junto a Ramírez, empresarios como Alberto Badal y Juan Manuel Agudelo generaron contenido animado para publicidad, gracias a libros de animación y mesas artesanales para los dibujantes cuyo trabajo era a mano y se pasaba a acetatos. Para 1972, Ramírez contaba con 1.200 comerciales animados a su nombre. Badal llegó desde España para crear una empresa productora de comerciales animados también, la cual daba una excelente producción y libertad creativa a sus animadores. Por su parte Agudelo con JMA Estudios realizó comerciales y buscó financiación para animaciones narrativas como Los Tolimenses Go West (1982).

Fernando Laverde después de conocer las películas de Jiri Trinka, mandó fabricar una cámara de animación llamada "La Vieja" filmando así cortos como "El país de Bellaflor" (1972). Ya para 1978 nacería el primer largometraje colombiano animado: La pobre viejecita y más tarde Cristóbal

Colón: valiente, terco y soñador (1983) ambos con buenos resultados en festivales. Carlos Santa, por su parte, con su estilo experimental dejó huella en el cine animado colombiano con El pasajero de la noche (1989) junto con Mauricio García Matamoros y la cuota femenina ha sido de la mano de María Paulina Ponce con películas como Llegó la hora de 1995 con un mundo personal íntimo y femenino.

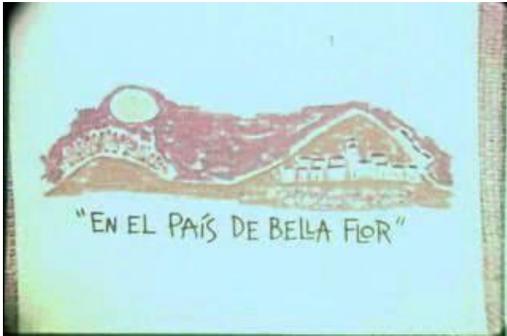

Figura 1. El país de Bellaflor. Laverde. (1972)

Figura 2. Los tolimenses Go West. Agudelo. (1982)

Pedraza y Andrade comentan el cambio tecnológico que vivió la animación con la llegada de softwares y computadores capaces de animar en 2 y 3D; conexión creativa nació vendiendo estos servicios a los nuevos animadores hasta que sus fundadores los hermanos Zajec probaron suerte animando comerciales por su cuenta en conjunto con Nelson Ramírez, creando así a Max Caiman, mascota de la selección Colombia en 1994. Posteriormente junto con Carlos Vives se realizó la primera serie animada del país El Siguiendo Programa para 1997.

En 1999 se lanza la novela animada Blanca y pura con la historia de una familia mafiosa colombiana y para el 2001 Conexión Creativa lanza Betty Toons la cual se vendería a Cartoon Network. Diego Zajec se separa de su hermano y de Conexión Creativa y con Fusionarte crea Bolívar, el héroe (2003) con una estética parecida al manga, la cual no fue bien recibida por el público.

Por otro lado, en el año 1992 se crea Camaleón, empresa de animación 3D dirigida por Gabriel Cuéllar, la cual desarrolló Caramba, su propio software de composición y efectos digitales; la cual fue vendida a la casa de producción de hardware Intergraph. Edgar Alvarez fundó Plastilina Creativa enfocado en la educación y dando clases de animación. En Medellín se fundaron Animateam de Edwing Solórzano y Animet de Álvaro Tangarife y Zape pelele de Diego Cardona y Andrés Vargas en 1993 con humor para el público popular. En la capital están Zerofractal (1998) la cual es una empresa de animación 3D para comerciales con nivel profesional, Efe-x de Wilson Gómez y Crear TV de Claudia Guerra, llaman la atención de las agencias publicitarias.

Miguel Urrutia ha demostrado gran habilidad en animación 3D y el realizador Diego Álvarez utiliza Flash como técnica principal, María Arteaga comenzó con su tesis de grado Sólo vine a hablar por teléfono adaptación de García Márquez y por su lado, Álvaro Bautista con Andrés Forero se caracterizan por su técnica en stop motion. En Cali encontramos Toonka Films que creó el software Ktoon que implementó bajo la plataforma Linux que es un sistema de animación 2D gratuita. Nombres como Juan Manuel Acuña, Andrés Barrientos, Luis Antolínez con Jaibaná (2002), Super-O (2007) de Conexión Creativa o Flotanautas (2008) de Jaguar Taller Digital son reconocidos en el mundo de la animación colombiana. La internet también ayuda a nuevos creadores con producciones de bajo costo. Karmao con estilo manga, Jaime Moreno con 4 extraños en DC son ejemplos de esto último. Por último, Jaguar Taller Digital gestionó el festival LOOP el cual se dedica a producción de animación y videojuegos en Colombia. Asimismo, se han creado espacios académicos como el Diplomado de Animación Experimental en la Universidad Javeriana desde 2004 y la Especialización en Animación de la Universidad Nacional de Colombia desde 2007.

Tabla 2.*Películas sobre la infancia*

Películas sobre la infancia
The Kid, (Chaplin, 1921)
The Prince and the Pauper, (Warner, Keighley, 1937)
Flores del valle (Calvo, 1941) Germania anno zero, (Rossellini, 1948) Los olvidados, (Dancigers, Buñuel, 1950) Les quatre cents coups (Truffaut, Charlot, 1959)
Crónica de un niño solo, (Favio, 1965) La infancia de Iván (Tarkovsky, 1962) Crónica de un niño solo, (Favio, 1965) Un ángel de la calle (Gómez, 1968) L'enfant sauvage, (Berbert, Truffaut, 1970) Gamin (Durán, 1977)
Agarrando pueblo (Mayolo, Ospina, 1978)
Pixote: a Lei do Mais Fraco, (Francini, Pinto, Babenco, 1981)
Padre por accidente (Busquets, 1982)
El niño y el papa (Castaño, 1987)
Central do Brasil, (Salles, 1998)
La vendedora de rosas (Gaviria, Goggel, 1998)
Los niños invisibles (Martínez. Duque. 2001)
Voces inocentes, (Bender, Mandoki, 2004)
Jardín de Amapolas, (Melo, Zimmermann, 2014)
Las Notas de Camila (Loboguerrero, 2015)
Gente de bien, (Lolli, Debailly, 2015)
Alias María (Rugeles, Duran 2015)

Nota: Autoría propia.

La investigación anterior nos permite tener referentes clave para la creación de Elkin y el universo en el existirá; tomando en cuenta el guion y las características de los personajes de niños en varias culturas nos podemos dar cuenta de la fuerza y la esperanza que poseen este tipo de personajes ayudándonos a encontrar los detalles necesarios para componer y proyectar nuestra nueva representación de un infante esta vez en el cine de animación. Por eso continuación también presentaremos algunos títulos bibliográficos que nos ayudaran a concebir a Elkin.

Estado del arte

En las diferentes bibliografías que utilizaremos para explicar el estado de arte de nuestro anteproyecto, mostraremos los diferentes puntos de vista que rodean nuestra investigación, también nos servirán de guía en cuanto a estructura y formas de exploración para nuestro proyecto.

Representaciones de Infancia en el Cine Actual. Monografía. Duque (2017). En la investigación de Duque trata el tema de la infancia en la cultura, poniendo ejemplos de dos películas contemporáneas en contextos culturales diferentes, Mustang (Gamze y Gillibert, 2015) película Turca y El Regreso (Ortega y Gómez, 2013) película colombo venezolana; el punto central de la

discusión es la postura de la infancia de las mujer en sus diferentes comunidades, para esta investigación la cultura y la infancia son dos temas que van de la mano y por eso da esta definición de la infancia.

La infancia como una categoría permanente de la sociedad, aunque sus miembros se renuevan cada cierto tiempo debido a causas biológicas. Por ende, la infancia es un fenómeno socialmente construido y variable en términos históricos y culturales debido a que su construcción depende de estos dos componentes en momentos particulares. (Gaitán, 2006, p. 8).

Este texto nos sirve porque tiene intereses parecidos sobre la infancia en el cine actual, nos ayudó a tener referentes de investigación, y además los puntos de discusión que utilizo nos ayuda aclarar más la postura de la infancia en el cine.

Niños atravesando el paisaje. notas sobre cine e infancia. Larrosa, (2006). El texto busca como el cine y su representación de la infancia nos ayuda a entender esta etapa de la vida. El concepto que más utiliza es como el niño observa el mundo, y nos trata de alejar la imagen del niño inocente incapaz de entender los problemas que lo rodean, esto lo hace utilizando Alemania Año cero la forma en que Rossellini muestra la infancia abandonada, “Alemania, año cero, para serle sincero, ha sido hecha únicamente para la secuencia del niño errante y sólo entre las ruinas” (Rossellini, 1947, p. 9). En esta película el director no trata de minimizar por lo que afronta Edmund, como en las diferentes representaciones de la infancia nos abordan con niños donde el espectador puede saber lo que piensa, mostrando una cara inocente que nos dice que es lo que piensa el infante, en esta película no sabemos nada más de Edmund si no el mundo que lo rodea y de su postura sobre él. Por eso ese cara a cara con el rostro enigmático de la infancia no se refiere sólo a que el cine mire y nos enseñe a mirar los gestos y los rostros de los niños, sino que el cine se enfrenta y nos enfrenta a una mirada infantil, a lo que sería una mirada infantil sobre el mundo. (Larrosa, 2006, p. 5).

Este artículo tiene la intención de explicar con diferentes películas del neorrealismo, como la postura a la hora de representar las situaciones que le sucede a la infancia, son afrontadas por ella. Cine, niños y educación. El niño como espectador cinematográfico (Muñoz, 2017). Esta tesis doctoral nos da una introducción de la representación de la realidad, tomando cita textualmente un concepto que es bien explicado por Aquino citado por Muñoz (2001): “La representación funciona como espejo de que se refleja el objeto, es un signo que apunta algo, y representar no es necesariamente conocer, sino un requisito para conocer” (p. 99).

Los ejemplos que utiliza nos conducen hasta el neorrealismo italiano con la película, *Les quatre cents coups* Truffaut (1959), es una crítica al sistema educativo y la familia donde el niño rebelde no muestra desinterés en el aula, pero sí una curiosidad por la literatura y el cine.

Termina con el cine iraní contemporáneo y su representación de la niñez Zahedi (citado en Muñoz, 2017) “El universo infantil ha sido representado por numerosos cineastas ávidos de expresar por medio de relatos narrados desde el punto de vista del niño, especialmente desde la década de los 80 del siglo pasado”. (pp. 131-132)

En la anterior tesis doctoral nos da un recorrido por los diferentes momentos de la infancia en el cine, convirtiéndose en una guía filmografía que es de gran utilidad para nuestra investigación y animatic “Elkin” siendo así un gran referente, además nos explica cada momento que abordar del cine, pero desde una postura de indagación del cine en la infancia.

Imágenes de la infancia en el cine moderno y contemporáneo, Días (2015). En el ensayo de la Universidad del Valle, de la ponencia de Deborah Martínez toma como ejemplo la película *Alamar* (González, 2009) una historia de un niño de cinco años que pasa por el momento de separación de sus padres, uno italiano y el otro de México, este ensayo tiene el fin de dar a entender la postura de la niñez en el cine, como el ejemplo que pusimos al principio no es más que la representación de dos culturas que se conecta por el protagonista, durante todo el escrito, está debatiendo como la niñez sirve para representar una postura de la sociedad, “Este tipo de películas que a través de un personaje infantil o adolescente, nos muestra un contexto específico en la cual la historia se desarrolla,” y otro de sus ejemplos que utiliza es *La Vendedora de Rosas* (Gaviria y Goggel, 1998), es una película que más representa la situación del país por la época de los 80’ y 90’, todos estos ejemplos los compara con las diferentes obras neorrealistas, nos llama la atención que utilizan *El Señor de las Moscas* (Hook y Allen, 1990), que no es más que la representación de la sociedad por unos niños náufragos, que tienen que organizarse como comunidad para sobrevivir.

Representaciones fílmicas de la infancia trabajadora en la ciudad de México a mediados del siglo XX. Sosenski (2012). Este capítulo trata sobre la infancia trabajadora de México en los 50’s. De las películas que utiliza, *Amor de la Calle*, (Cortázar y Manrique, 1950) en una de las escenas de la película, el personaje Pichín discute con su hermano mayor por no ir a la escuela, su hermano personifica la autoridad, como la infancia tome el papel del adulto, siendo la cabeza de familia, nos explica cada momento de la película que el niño Pichín tiene que dejar su papel de infancia y toma el rol de adulto, para ayudar a su familia; por otro lado utiliza la película *Los olvidados* (Buñuel y

Dancigers,1951) la menciona como una película que rompe con la era de oro del cine mexicano, mostrando otro lado de la infancia, “Los niños aparecen como personas alejadas del ideal de pureza y bondad, poco relacionados con sus padres y en una relación mucho más distante con ellos” (Sosenski, 2012, p, 16) durante todo el escrito nos dan una línea cronológica de la infancia trabajadora representada en el cine mexicano.

En el anterior estado del arte nos da una visualización de la representación de la infancia en el cine, desde el comienzo hasta la actualidad, para nuestra investigación los documentos más importantes son, Cine, niños y educación. El niño como espectador cinematográfico Muñoz (2017) y Representaciones de Infancia en el Cine Actual. Monografía. Duque (2017). ya que estos documentos nos fueron de gran ayuda para el marco histórico y de guía de investigación, por su similitud de indagación en la infancia y en el cine.

Tabla 3.

Estado del arte.

Estado del arte
Representaciones de Infancia en el Cine Actual. Monografía. (Duque, 2017). Trata el tema de la infancia en la cultura, el punto central de la discusión es la postura de la infancia de las mujeres en sus diferentes comunidades.
Niños atravesando el paisaje. notas sobre cine e infancia. (Larrosa J, 2006) El cine y su representación de la infancia nos ayuda a entender esta etapa de la vida.
Cine, niños y educación. El niño como espectador cinematográfico (Muñoz, 2017). En la tesis doctoral nos da un recorrido por los diferentes momentos de la infancia en el cine, convirtiéndose en una guía filmografía.
Imágenes de la infancia en el cine moderno y contemporáneo, (Días 2015). Este ensayo tiene el fin de dar a entender la postura de la niñez en el cine, está debatiendo como la niñez sirve para representar una postura de la sociedad.
Representaciones fílmicas de la infancia trabajadora en la ciudad de México a mediados del siglo XX. (Sosenski, S, 2012). Este capítulo trata sobre la infancia trabajadora de México en los 50's.

Nota: Autoría propia.

Marco teórico y conceptual

Para nuestra investigación proponemos un marco teórico basándose en el análisis del lenguaje cinematográfico y los problemas de la infancia, enfocándonos en los conceptos que son definidos desde los libros Teoría y práctica del análisis cinematográfico (2010), Posibilidades del análisis cinematográfico Zavala (2015), la Representación de la Infancia en el Cine Actual. Duque (2015) y la Unicef (2005), lo cual su definición es relacionada con la infancia y la cinematografía

acercándonos al objetivo de nuestro proyecto logrando analizar diferentes conceptos y problemáticas en la representación de la infancia en el cine colombiano.

Análisis del lenguaje cinematográfico. Para realizar un buen análisis cinematográfico debemos tener en cuenta los objetivos de esta investigación los cuales están relacionados a la infancia y su vulnerabilidad. Entendiendo esto, procederemos a entender cómo se debe realizar un análisis cinematográfico.

Siendo el primer análisis cinematográfico realizado por el director ruso Sergei Eisenstein en 1934, este estudio fue sobre la composición visual, el ritmo de edición y la progresión dramática de una breve escena de su propia película El acorazado Potemkin (1925). Si bien el análisis cinematográfico es una actividad humanística, esto significa que es un estudio de las manifestaciones artísticas y en su práctica se integran la estética y la semiótica del discurso

audiovisual, es decir, todo lo que tiene una naturaleza multidisciplinaria. También debemos tener en cuenta los avances técnicos que ha tenido el cine como lo fueron el sonido o lo están siendo los programas de animación actuales. Esto debe ser entendido como la forma del cine, la que nos hace sentir y pensar generando una experiencia individual que queramos recordar ya que se necesita percibir un significado de carácter heterogéneo en el caso del cine; este significado, marca al sujeto, perturba su cotidianidad, bien sea para activar su memoria o para modificar sus esquemas de percepción de la realidad. Es por eso que Zavala (2015) estudia la forma cinematográfica como una parte de nuestra sensibilidad se debe reconocer la importancia de los múltiples rostros del potencial tecnológico del cine que aquí proponemos ubicarlo en tres macro categorías analíticas: la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie.

1. Puesta en escena: muestra todo lo que está frente a la cámara Cada elemento tiene sentido. ¿qué se filma?, el diseño del escenario, iluminación, personajes, la relación fondo-figura, los sonidos diegéticos dentro o fuera del campo visual

2. Puesta en cuadro: hay múltiples parámetros de la cámara y el sonido controlados directamente por el director o por un equipo creativo y técnico. ¿cómo se filma?, la angulación, el emplazamiento de la cámara, la planificación, los movimientos de cámara, la óptica, la duración del plano, los soportes de filmación, la composición de la imagen, el sonido no diegético y las manipulaciones sonoras

3. Puesta en serie: Consiste en la combinación de planos donde el espacio y el tiempo se reestructuran en términos cinematográficos. Responde a la pregunta: ¿cómo se ordenan las tomas y las secuencias de la película?

Ahora bien, el estudio de estas tres puestas nos conduce a entender una emoción o un pensamiento en el cine. En función de lo anterior, podemos entender que el análisis cinematográfico nos ayuda a reflexionar sobre la experiencia de ver y escuchar una película más allá del relato. Nos permite demostrar cómo el cine es inseparable de su condición técnica, a partir de tres elementos: la imagen, el sonido y la sucesión. La forma del film es el alma de un nuevo pensamiento. Cada decisión técnica tiene un sentimiento detrás de su realización. Entre espectador y película se crea una experiencia íntima, que se caracteriza por ser personal, es capaz de movilizar intercambios de significados afectivos y racionales entre dos intérpretes, pues entre el director o el grupo de producción y el espectador se establece una semiosis ilimitada de reenvíos signícos. Lenguaje cinematográfico. Según Zavala nos hace referencia a que está determinado por una serie de resultados obtenidos por el espectador frente al contenido o la crítica de cómo se compone el audiovisual, y el autor hace una presentación de los conceptos básicos del lenguaje cinematográfico tanto para la realización como la crítica frente al espectador tales como:

Imagen.

Nos ayuda de desarrollar una idea mediante el proceso de color, iluminación y colorización dentro del encuadre, es creada gracias a la visión del director y la narrativa que se le da. La técnica que se establezca para crear la imagen y puede generar en el espectador una visión de un mundo de ficción, “Es también el disparador de un proceso de diálogo que se continúa más allá de la sala, entre el espectador de cine y el mundo de la calle”. (Zavala, 2010, p, 16) En conclusión la imagen ilustra un mundo el cual da un mensaje al espectador.

Sonido.

Es la música, sonidos y silencios que componen un fondo que acompaña la imagen haciendo así que esta se transforme y se cree un efecto más dramático y realista a la narrativa que componga la imagen. “Consiste en la creación de un fondo musical que permite al espectador poner mayor atención en el sentido dramático de la secuencia. Esto se logra por medio de un acompañamiento sonoro compuesto especialmente para el efecto” (Zavala, 2010, p,123). Por ende, el sonido es,

según la dirección que se le dé a este, el complemento de la narración visual y despertara el sentido del oído y dará a entender lo que se pretenda al espectador.

Edición.

Es el corte y pegue de diferentes planos que según su determinada narrativa aterriza en un tiempo y espacio. La duración y ritmo de las tomas son finalmente construidas en edición esto con el fin de generar un impacto en el espectador. “La edición de la película está sometida a esta lógica musical, pues incluso los cambios en la relación entre mirar y ser mirado... son marcados por los momentos en los que cambia el ritmo de cada pieza de danzón”. (Zavala, 2010, p, 92). La edición está sometida a diferentes factores, visuales y sonoros que definen el film con un ritmo según su narrativa, Zavala explica que la edición no solo debe estar la imagen contrapuesta sin un estilo musical, que la música hace parte y función de unas tonalidades durante la película que se está editando.

Escena cinematográfica.

Es aquello que puede verse en cámara, es el resultado de la preparación de los espacios donde los actores generan una atmósfera que se utilizara para la narración. “Consiste en mostrar algún fenómeno particular o un concepto general, otorgándole un nombre distintivo para provocar determinadas expectativas por parte del espectador”. (Zavala, 2010, p, 125). La composición de la escena es un cúmulo de partes que crea un universo planeado por medio de diferentes áreas del campo audiovisual.

Narración.

Es el método por el cual se cuenta una historia, estructurada de una manera cronológica y aristotélica, con el fin de mostrar un universo donde se desenvuelve el personaje principal, teniendo diferentes cambios en la historia, esta se desarrolla en un entorno de ficción.

La narración como la construcción del espacio son organizados de acuerdo con el punto de vista de un observador particular y confiable, una especie de testigo con conocimiento de causa... la existencia simultánea de diversas formas para la constitución de un universo imaginario que sólo puede ser creado en el contexto de la ficción misma. (Zavala, 2010, p., 59).

La narrativa es una forma de contar cualquier experiencia humana ubicando está en un tiempo y espacio construido simultáneamente de diferentes maneras donde la imaginación crea múltiples mundos en un contexto de ficción.

Animación 3D.